

<http://www.hillstrategies.com>
info@hillstrategies.com

Arts Research Monitor / Recherches sur les arts

Volume 4, no 7

ISSN 1708-170X

This month: a focus on arts education reports from Canada and the U.S., including studies of music, museum and library education, the status of arts education in North American schools, and foundation funding for arts education.

Free public distribution is made possible by the Canada Council for the Arts and the Department of Canadian Heritage. Please forward the Arts Research Monitor to your colleagues, friends and others who may wish to subscribe to this free service.

Add your name to our mailing list at <http://www.hillstrategies.com>.

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

Dans ce numéro : des comptes-rendus de rapports sur l'éducation artistique au Canada et aux États-Unis, y compris des études sur l'éducation musicale, les musées et les bibliothèques, l'état de l'éducation artistique dans les écoles en Amérique du Nord et le financement de l'éducation artistique par les fondations.

La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada et du ministère du Patrimoine canadien. N'hésitez pas à transmettre Recherches sur les arts à vos collègues, à vos amis et aux autres personnes désireuses de s'abonner à ce service gratuit.

Ajoutez votre nom à notre liste d'envoi à <http://www.hillstrategies.com>. [La version française du bulletin suit l'anglais.](#)

Arts Education

Music Education: "State of the Nation" Benchmark Study

Coalition for Music Education in Canada, May 2005

<http://coalitionformusiced.ca/html/sec5-research/survey.php>

This survey of music education programs in schools was "intended to provide some directional information on music program penetration, types of programs, teacher qualifications, resources, support and the importance of music instruction in the educational experience". Given that most

of the schools responding had music programs, the detailed survey results may not provide a representative sample of all schools in Canada, many of which do not have music programs.

Based on the results from those schools that did respond, “Manitoba stands out as a leader in delivering quality music programs in their schools”, while Ontario “is facing the greatest challenges in delivering quality music programs”. Even though schools with music programs were most likely to respond to the survey, over half of the respondents indicated that non-specialists are teaching music at their school.

Respondents’ written comments regarding funding, time, instruments and space include: “music is taught in the gym”; “more time is needed in the school day to teach music”; and “music programs base their survival on parent support and fund-raising”. One teacher noted that “it is a constant struggle to maintain funding, and I often buy most of my resources and try to gain available space.” Crucial elements of successful programs include a supportive principal, colleagues and community.

Regarding teacher qualifications, respondents indicated that many music teachers are not specialists. One principal noted that, “while I personally feel music is important, I had to make choices, and music with a qualified teacher had to be cut along with Phys Ed and art”. Teacher training in the arts was also an important concern.

Concerning curriculum issues, respondents highlighted the outdated curriculum in some jurisdictions as well as “the secondary school pressures for students and timetabling pressures for teachers”.

Respondents indicated that “students are coming into the middle school and secondary programs almost musically illiterate”. Given limited time, many secondary students drop “frill” subjects such as the arts in favour of compulsory credits and “academic” programs that are considered more “marketable”.

Regarding advocacy, a teacher noted that “it is a constant struggle to keep kids and parents convinced that music is important”. One respondent indicated that “workshops for teachers around the integration of music in other subjects would be beneficial (connections to numeracy, literacy, etc.)”. Others would like to know how to better promote music programs and encourage others to “respect and encourage the power of music”.

The report also highlights a few success stories: “Our school has 37 students with profound physical and cognitive disabilities. Music is key around here for language development, attending, responding, choice making. Music therapy is now ... part of our school budget – hurray!” “Music is at the heart of what makes our school beat. It is the outreach to the community and the lighthouse to draw others towards its importance to our city.” “Music is every bit as important as any academic subject. It is a lifelong gift.”

Charting the Landscape/Mapping New Paths: Museums, Libraries and K-12 Education

Institute of Museum and Library Services (U.S.), June 2005

<http://www.ims.gov/whatsnew/current/060105.htm>

This American report captures key issues that emerged during workshop discussions between 70 educators, researchers, policymakers and museum and library professionals concerning museums, libraries and Kindergarten to Grade 12 education.

The report argues that “museums and libraries are fundamental components of the educational infrastructure” in a learning society. However, museums, libraries and schools have different cultures and priorities, making collaborations challenging.

In order to develop and sustain collaborations between museums, libraries and schools, the report recommends that a “community of practice” be built, including information about best practices, funding for innovative partnerships, and the development of networking tools. Other priorities include building better relationships with education stakeholders, publicizing the importance placed on learning and education in museums and libraries, encouraging training and professional development, and supporting research and evaluation that examines the impacts of museums and libraries on learning. The report highlights some examples of partnership, collaboration and learning.

The report cautions that potential partners and collaborators may need to “rethink some basic assumptions about mission, audience, resource allocation, and community”. Workshop participants identified “three key challenges to developing a learning society”, including redefining education as a lifelong endeavour, “understanding the changing nature of professional roles”, and furthering high-quality research that moves beyond anecdotal evidence.

Despite the challenges in developing a learning society, the report argues that “the future of our democracy and the strength of our economy depend on each individual’s ability to think critically, learn new skills, and adapt to a rapidly changing culture and economy”.

The Arts and Education: New Opportunities for Research

Arts Education Partnership, 2004

<http://www.aep-arts.org/Publications.htm#NewOpps>

The Arts in Canada: Access and Availability 2004

Department of Canadian Heritage, March 2004

http://www.culturescope.ca/ev_en.php?ID=7849_201&ID2=DO_TOPIC

The Arts and Education: New Opportunities for Research outlines existing research and research gaps concerning many aspects of arts education, including positive arts learning environments and the impacts of arts education on children, youth and society.

In the U.S., as in Canada, information about an apparent decline of arts education is largely anecdotal: the report notes a gap in knowledge about the status, condition and financing of arts education. Despite the arts being considered a “core subject” in U.S. federal law, the report notes that “we lack reliable data on the amount of time students in the United States spend studying the arts; on who provides the instruction they do receive and under what conditions;

and on the money spent on school arts programs". The report argues that "the absence of solid data prevents systematic analysis and response".

The Arts in Canada: Access and Availability 2004 did not contain any survey questions specifically related to arts education. Despite this, in focus group sessions, "participants seemed to be aware of or sensitive to the notion of government cutbacks in schools and [the fact] that the arts are suffering as a result".

Those interested in Canadian arts education studies may wish to revisit Volume 3, No. 3 of the *Arts Research Monitor* for summaries of two Canadian reports that provided limited data on arts education (*English-language Canadian Literature in High Schools* and *Arts in Ontario Schools*).

Foundation Funding for Arts Education: An Overview of Recent Trends

Foundation Center, October 2005

http://fdncenter.org/research/trends_analysis/index.html

Based on the Foundation Center's database of all of the grants of \$10,000 or more awarded by 1,000 of the largest U.S. foundations (representing about one-half of total U.S. foundation grants), this report "examines the distribution of arts education funding in 2003 and changes in giving since 1999". Foundation grants for arts education (in the database) totalled \$209 million, a 24% increase since 1999. The 24% increase matched the increase in overall foundation giving but exceeded the 15% increase in overall arts funding during the same period. The increase over the full 1999-2003 period includes a strong increase in funding between 1999 and 2002 and a 15% decrease in funding between 2002 and 2003.

The statistics by discipline show the dominance of performing arts education (53% of all funding), followed by multidisciplinary arts education (24%), visual arts education (16%), museum education (5%), literary arts education (2%) and other arts education (1%). Performing arts education saw a large increase in funding between 1999 and 2003, with other areas experiencing decreases or small increases.

On average, arts education grants tend to be smaller than other foundation grants, in part because project-based grants are much more common than operating or capital support. Among the arts organizations receiving grants, the Julliard School received the largest number and highest amount of grants (5% of all arts education grant dollars, or \$9.8 million).

The report also outlines funding by type of foundation and lists the top 25 foundations that contribute to arts education.

Éducation artistique

Éducation en musique : étude de repérage « L'État de la nation »

Coalition pour l'éducation en musique au Canada, mai 2005

<http://coalitionformusiced.ca/html/sec5-research/survey.php>

Ce sondage des programmes d'éducation musicale dans les écoles avait pour but « de compiler une information directive sur la présence et l'étendue des programmes de musique, les types de programmes, les qualifications des enseignants, les ressources, le support et l'importance de l'éducation musicale dans l'expérience d'apprentissage ». Comme la plupart des écoles ayant répondu au sondage avait un programme de musique, les résultats détaillés du sondage ne constituent pas un échantillon représentatif de toutes les écoles au Canada, bon nombre d'entre elles n'offrant pas de tels programmes.

En se basant sur les résultats des écoles ayant participé au sondage, le « Manitoba se classe en première position au plan de la prestation de programmes de musique de qualité dans ses écoles » tandis que l'Ontario a le plus de défis à relever à cet égard. Bien que les écoles avec des programmes de musique étaient celles qui avaient le plus tendance à répondre au sondage, plus de la moitié des répondants ont indiqué que des non-spécialistes enseignaient la musique dans leurs écoles.

Dans leurs commentaires écrits, les répondants se sont notamment exprimés sur le financement, la durée, les instruments et les salles : « les cours de musique ont lieu dans le gymnase », « il nous faut plus de temps pour enseigner la musique durant la journée » et « les programmes de musique doivent leur survie au support de parents et de levées de fonds ». Un enseignant a observé que « maintenir le financement est un défi constant, je dois moi-même faire l'achat de mes ressources et essayer de trouver l'espace nécessaire ». Le soutien de la direction de l'école, des collègues et de la collectivité est l'élément crucial de la réussite des programmes couronnés de succès.

En ce qui concerne les qualifications des enseignants, les répondants ont indiqué que bon nombre des professeurs de musique n'étaient pas des spécialistes. Un directeur a observé que « quoique je considère personnellement que la musique est importante, j'ai dû faire des choix et faire des coupures en enseignement de la musique par un professeur diplômé, ainsi qu'en éducation physique et en arts ». La formation des enseignants dans les arts était également une préoccupation importante.

Quant aux problèmes des programmes d'études, les répondants ont signalé les programmes périmés dans certaines régions ainsi que « la pression académique subie par les élèves du secondaire et la pression subie par les professeurs quant à la structuration des horaires ».

Les répondants ont indiqué que « les élèves sont presque musicalement illettrés à leur arrivée aux programmes de musique des écoles intermédiaires et secondaires ». Devant leur horaire chargé, beaucoup d'élèves du secondaire boudent les matières « frivoles » comme les arts au profit de cours obligatoires et de programmes « académiques » orientés « en vue de maximiser leur future employabilité ».

Quant à la promotion, un enseignant a observé que « convaincre les élèves et les parents de l'importance de la musique est un défi constant ». Un autre répondant a indiqué que « des

ateliers pour les enseignants concernant l'intégration de la musique dans les autres matières seraient bénéfiques (connections avec les nombres, alphabétisme, etc.) ». D'autres voudraient savoir comment mieux faire la promotion des programmes de musique et encourager les autres à « respecter et encourager le pouvoir de la musique ».

Le rapport fait également état de quelques réussites : « Notre école dessert 37 élèves ayant des handicaps physiques et cognitifs profonds. La musique est une clé inestimable pour le développement du langage, assistance, réponse, prise de décision. La thérapie par la musique est maintenant... partie prenante du budget de l'école – hurrah! » « La musique est au coeur de ce qui fait vibrer notre école. Elle est un lieu d'accès pour la communauté et un phare pour sensibiliser la population à son importance dans notre ville. » « La musique est tout aussi importante que n'importe quelle matière enseignée. Elle est un cadeau pour la vie. »

Charting the Landscape/Mapping New Paths: Museums, Libraries and K-12 Education

Institute of Museum and Library Services (États-Unis) – Juin 2005

<http://www.ims.gov/whatsnew/current/060105.htm>

Ce rapport américain fait état des principaux problèmes signalés lors de discussions en atelier entre 70 éducateurs, chercheurs, décideurs et professionnels des musées et des bibliothèques portant sur les musées, les bibliothèques et l'éducation de la maternelle à la 12e année.

Le rapport soutient que « les musées et les bibliothèques sont des éléments fondamentaux de l'infrastructure pédagogique » d'une société de l'apprentissage. Toutefois, les musées, les bibliothèques et les écoles ont des cultures et des priorités différentes qui nuisent aux collaborations.

Afin de développer et de soutenir des collaborations entre les musées, les bibliothèques et les écoles, le rapport recommande qu'une « communauté de pratiques » soit constituée comprenant des renseignements au sujet des meilleures pratiques, du financement pour des partenariats innovateurs et le développement d'outils de réseautage. Les autres priorités comprennent notamment la création de meilleures relations avec les parties intéressées des milieux de l'éducation, mieux faire connaître l'importance accordée à l'apprentissage et à l'éducation dans les musées et les bibliothèques, encourager la formation et le développement professionnel, et soutenir la recherche et l'évaluation examinant l'impact des musées et des bibliothèques sur l'apprentissage. Le rapport fait état de quelques exemples de partenariats, de collaboration et d'apprentissage.

Le rapport avertit que les partenaires et collaborateurs éventuels auront peut-être à « revoir certaines suppositions de base concernant leur mission, leur public, l'affectation de leurs ressources et leur collectivité ». Les participants aux ateliers ont défini « trois défis cruciaux au développement d'une société de l'apprentissage », dont redéfinir l'éducation en tant qu'activité de toute la vie, « comprendre l'évolution de la nature des rôles professionnels » et faire avancer des études de qualité au-delà des preuves anecdotiques.

Malgré les défis que représente la constitution d'une société de l'apprentissage, le rapport maintient que « l'avenir de notre démocratie et la force de notre économie dépend de la qualité de chaque individu d'avoir une pensée critique, d'acquérir de nouvelles habiletés et de s'adapter dans une culture et une économie en évolution rapide ».

The Arts and Education: New Opportunities for Research

Arts Education Partnership, 2004

<http://www.aep-arts.org/Publications.htm#NewOpps>

Les arts au Canada : Accessibilité et disponibilité 2004

Ministère du Patrimoine canadien, mars 2004

http://www.culturescope.ca/ev_fr.php?ID=7849_201&ID2=DO_TOPIC

The Arts and Education: New Opportunities for Research décrit les études actuelles et les lacunes dans les recherches sur de nombreux aspects de l'éducation artistique, dont les environnements positifs pour l'apprentissage artistique et les effets de l'éducation artistique sur les enfants, les jeunes et la société.

Aux États-Unis comme au Canada, l'information au sujet d'un déclin apparent de l'éducation artistique est largement anecdotique : le rapport fait état de lacunes dans nos connaissances au sujet de l'état, de la condition et du financement de l'éducation artistique. Bien que les arts soient considérés comme une « matière essentielle et obligatoire » par la loi fédérale américaine, le rapport observe que « nous n'avons pas de données fiables sur le nombre d'heures que les élèves consacrent à l'étude des arts aux États-Unis, sur les personnes qui dispensent cet enseignement et sur les conditions dans lesquelles il se déroule, et sur les sommes consacrées aux programmes artistiques dans les écoles. » Le rapport soutient que « l'absence de données solides empêche l'analyse et les mesures correctives systématiques ».

Le sondage dont il est question dans *Les arts au Canada : Accessibilité et disponibilité 2004* ne contenait pas de questions spécifiques sur l'éducation artistique. Malgré cela, au cours des séances des groupes de discussion, « les participants semblent connaître ou être sensibles à la notion de compressions budgétaires du gouvernement dans les écoles, et que les arts subissent les contrecoups de ces compressions, »

Les gens intéressés par les études sur l'éducation artistique au Canada peuvent consulter le volume 3, numéro 3 de *Recherches sur les arts* où ils trouveront des comptes-rendus de deux rapports canadiens comportant des données limitées sur l'éducation artistique (*Étude sur l'enseignement de la littérature canadienne-anglaise dans les écoles secondaires* et *Arts in Ontario Schools*).

Foundation Funding for Arts Education: An Overview of Recent Trends

Foundation Center, octobre 2005

http://fdncenter.org/research/trends_analysis/index.html

Puisant dans la base de données du Foundation Center sur toutes les subventions de 10 000 \$ ou plus accordées par 1 000 des plus grandes fondations aux États-Unis (représentant environ la moitié de l'ensemble des subventions des fondations américaines), ce rapport « examine la distribution du financement de l'éducation artistique en 2003 et l'évolution des dons depuis 1999 ». Les subventions des fondations pour l'éducation artistique (dans la base de données) ont totalisé 209 millions de dollars, une augmentation de 24 % depuis 1999. Cette augmentation a suivi la croissance générale des dons des fondations tout en étant supérieure à celle de 15 % du financement général des arts au cours de la même période. L'augmentation au cours de la

période complète de 1999 à 2003 comprend une très forte croissance entre 1999 et 2002 suivie d'une diminution de 15 % entre 2002 et 2003.

Les chiffres par discipline font état de la prédominance de l'éducation sur les arts du spectacle (53 % du financement total), suivie de l'éducation sur les arts multidisciplinaires (24 %), l'éducation sur les arts visuels (16 %), l'éducation dans un musée (5 %), l'éducation en arts littéraires (2 %) et l'éducation artistique non définie (1 %). Le financement pour l'éducation sur les arts du spectacle a beaucoup augmenté entre 1999 et 2003, tandis que les autres domaines ont connu des diminutions ou de petites augmentations.

En moyenne, les subventions pour l'éducation artistique ont tendance à être inférieures aux autres subventions des fondations, en partie parce que les subventions pour des projets sont beaucoup plus courantes que les subventions d'exploitation et d'équipement. Parmi les organismes artistiques ayant reçu des subventions, la Julliard School en a reçu le plus, tant en nombre qu'en valeur (5 % des sommes consacrées aux subventions pour l'éducation artistique, ou 9,8 millions de dollars).

Le rapport décrit également le financement par type de fondation et établit la liste des 25 fondations ayant le plus contribué à l'éducation artistique.