

Arts Research Monitor

ArtsResearchMonitor.com

Recherches sur les arts

SurLesArts.com

Volume 10, no 7

January / Janvier 2012

ISSN 1708-170X

Arts education

In this issue: A focus on arts education and children's arts experiences, including an American report on arts education and arts participation, a study of the arts education activities of Toronto performing arts organizations, a report on the participation of young Canadian children in arts and reading activities outside of school, as well as a brief report on the situation of the arts in Ontario schools.

ArtsResearchMonitor.com provides categories, quick links and easy search access to all Arts Research Monitor articles.

The Arts Research Monitor is funded by the Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council.

Éducation artistique

Dans ce numéro : Un regard sur l'éducation artistique et les expériences artistiques des enfants, y compris un rapport américain sur l'éducation artistique et la participation aux arts, une étude sur les activités d'éducation artistique des organismes des arts de la scène de Toronto, un rapport sur la participation des enfants canadiens à des activités artistiques et de lecture en dehors de l'école et un court rapport sur la situation des arts dans les écoles de l'Ontario.

[La version française du bulletin suit l'anglais.](#)

Pour un accès rapide et un outil de recherche aux différents articles des numéros actuels et antérieurs de Recherches sur les arts, visitez SurLesArts.com.

Le financement de Recherches sur les arts provient du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts de l'Ontario.

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

Arts education in America: What the declines mean for arts participation Based on the 2008 Survey of Public Participation in the Arts

National Endowment for the Arts, February 2011

www.arts.gov/research/research.php?type=R

This report makes a strong statistical connection between childhood arts experiences and adult arts participation. In fact, the report indicates that “arts education has a more powerful effect on arts attendance than any other measurable factor”.

In 2008, adults who indicated that they had any childhood arts education were much more likely to attend “benchmark” arts events within the past 12 months (including classical music concerts, jazz concerts, live theatre, operas, dance performances, and exhibitions at art museums and galleries). The attendance rate at one of these benchmark events was 57% for respondents who had any childhood arts education, compared with only 24% for those with no childhood arts education. Childhood arts education was also found to have a strong association with personal arts creation or performance and media-based arts consumption.

There are also inter-generational effects to childhood arts education. The report finds that “children of a parent who had arts education were more likely to take private [arts-related] lessons and to attend benchmark [arts] events than were children of parents who did not have an arts education”.

Adult arts education experiences are also associated with higher arts participation rates. The attendance rate at benchmark arts events was 70% for respondents who have had adult arts education, compared with only 27% for those without adult arts education experiences. Because the vast majority of adults who have taken art classes as an adult also had arts education experiences during their childhood, it would be difficult to isolate whether adult arts education has more or less of an impact on arts attendance than childhood arts education.

The study identifies long-term trends in the percentage of Americans reporting any childhood arts education. The analysis shows that there was “a steady increase in childhood arts education throughout most of the 20th century”. As noted in the study, “progressively greater access to childhood arts education probably helped build a large national audience for the arts” throughout most of the 20th century.

There was, however, a decline in childhood arts education starting in 1985. Because this “turning point” reflects the childhood arts education reported by 18-year olds at the time, the researchers note that the actual turning point “occurred sometime ... between 1967 and 1984”.

The report also highlights the differences in childhood arts education for different population groups in 2008. While the report notes that declines were experienced for children in most socioeconomic groups, the decreases in childhood arts education are found

to be “concentrated among low-income children and among African American and Hispanic children”.

In their conclusion, the report’s authors underscore some important gaps in our knowledge about arts education, such as: “what kinds of arts education matter most – ... different pedagogical strategies, teaching methods, curricular content, purposes, and goals”; how many children take arts classes in school, outside of school, or both; what “the intensity and duration of arts classes” is for children; as well as the number and nature of “partnerships between arts organizations and schools to bring the arts and artists into classrooms”.

Performing arts education overview

Creative Trust and Professional Arts Organizations Network for Education, December 16, 2011

<http://www.creativetrust.ca/2011/12/performing-arts-education-overview-released-today/>

Based on a survey of senior arts education staff members and artistic directors of 50 Toronto-area performing arts companies, this report provides information about “the range, reach and impact of the arts education programs of dance, music, opera and theatre organizations in the Toronto area”. The goal of the project partners (the Creative Trust and the Professional Arts Organizations Network for Education) was “to support companies in their continued development of arts education programs and activities that lead to successful audience development and community engagement”.

The survey found that the arts education activities of the 50 performing arts organization respondents attracted over one-half million participants of all ages (537,000). The programs of the 37 organizations active in schools reached over 4,000 schools in 2009-10.

The survey respondents indicated that they pursue a range of different goals in their arts education programming. Three goals were selected by the largest number of respondents: building audiences for the future (92%); ensuring exposure to the arts (88%); and community building (74%). The report argues that “the relative popularity of community building implies that many performing arts organizations are looking beyond audience development and arts exposure goals in their educational programming”.

When asked to select one primary educational goal, the 50 performing arts organizations chose a variety of different goals:

- Ensuring exposure to the arts (18% of respondents)
- Introduction to or exploration of a specific art form (16%)
- Training / skills development in a specific discipline (14%)
- Community building (12%)
- Building audiences for the future (12%)

Survey respondents' total arts education spending equalled \$12 million, or about 5% of the organizations' total operating budgets. Many organizations indicated that foundations and private donors were an important source of arts education funding. In fact, private donors/foundations were selected by more responding organizations than any other source of funding (71% of all respondents). Government operating funding was selected by 65% of responding organizations, while corporate funders ranked third (selected by 58% of all companies). Government project funding was chosen by 44% of respondents. Other sources of revenue include student ticket sales (44% of respondents), fee-based workshops (42%), and school touring revenue (15%).

Respondents identified three main challenges in their arts education work: 1) finding adequate funding; 2) communicating the value of the work that they do (outside of their own organizations); and 3) lack of time or being overworked. Respondents also identified particular successes, such as specific arts education programs, their longevity in the field, or their impacts on arts education participants.

Respondents were quite positive regarding the future of arts education within their organizations, "with over three-quarters of respondents indicating that they anticipate an increase (either minor or substantial) in their organization's arts education activities".

The report outlines the types of programs provided by the organizations for children, youth, and adults, as well as programs targeted to specific groups or communities. The report also identifies the history of arts education within responding organizations, the internal status of arts education, the budgetary position of arts education, respondents' self-assessed quality of their arts education programs, as well as skills development needs within responding performing arts organizations.

Young children's participation in the arts and reading outside of school in 2008

A first look at data from the National Longitudinal Survey of Children and Youth

Hill Strategies Research Inc., November 16, 2011

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000415

Based on 10,309 parents responding to Statistics Canada's National Longitudinal Survey of Children and Youth, this report provides information about the participation of young children in arts and reading activities outside of school in 2008. The report finds that:

- 18% of children between three and seven years old "take weekly lessons or instruction in music, art or other non sport activities. On the other hand, 80% 'almost never' take lessons or instruction in music, art or other non sport activities. The remaining 2% take lessons or instruction in music, art or other non sport activities 'about once a month'."

- 35% of children between three and seven years old “take weekly lessons or instruction in dance, gymnastics or martial arts (or ‘other organized physical activities’). In contrast, about two-thirds (64%) ‘almost never’ take lessons or instruction in dance, gymnastics or martial arts. Only 1% of children of all age groups take lessons or instruction in dance, gymnastics or martial arts ‘about once a month’.”
- “A majority of children read on their own on a daily basis: 73% of three year olds do so (including those who ‘look at books’); 68% of four and five year olds do so; and 70% of six year olds read daily. The percentage is lower for seven year old children, 52% of whom read for pleasure daily. Note: The slightly different phrasing of the question for seven year olds (“read for pleasure”) may have an effect on these results.”

Between 1998 and 2008, there was an increase in the number of four to seven year olds doing two arts-related activities at least weekly: taking lessons in music, art or other non sport activities (14% in 1998 and 19% in 2008); and taking lessons in dance, gymnastics or martial arts (27% in 1998 and 38% in 2008).

Regarding reading activities, there was “essentially no change in the percentage of three or four year old children looking at books, magazines, comics, etc. or trying to read on their own” between 1998 and 2008. There were, however, decreases “in the number of six year olds who look at books or try to read on their own on a daily basis” (77% in 1998 and 70% in 2008) and “in the number of seven year olds who read for pleasure on a daily basis” (58% in 1998 and 52% in 2008).

The report also examines the frequency with which parents sing or read with their children. In addition, the participation of children in multiple arts and reading activities is analyzed. Variations in children’s participation in the arts and reading based on a variety of demographic and geographic factors are also examined.

The Arts: From the People for Education Annual Report on Ontario’s Publicly Funded Schools 2011

People for Education, 2011

<http://www.peopleforeducation.ca/document/the-arts-in-schools-2011/>

Based on a survey of 1,027 elementary and secondary schools (21% of all schools in Ontario), this brief report highlights the situation of the arts in Ontario schools. The report argues that “Ontario has an extensive arts curriculum, but no specific funding for arts programs or specialists”. There is funding for program enhancements in schools (\$9,650 per school) that could be used for arts programming, but the report maintains that “many boards report that this funding is instead added to their general revenue to fund core areas, such as building maintenance”.

The report notes that 47% of elementary schools have a music teacher, a percentage that “has increased over the last eight years, but still remains below the 58% reported in 1998, when the provincial funding formula was introduced”. While 67% of elementary schools in the Greater Toronto Area have specialist music teachers, only 33% of elementary schools in Northern Ontario and 28% of elementary schools in Eastern Ontario have specialist music teachers.

The survey found that, “of the schools with music teachers, 52% report their teachers have taken Additional Qualifications (AQ) courses accredited by the Ontario College of Teachers, and just over one quarter report their specialist music teachers have either a music degree or some form of advanced training.” On the other hand, 10% of the schools with music teachers indicated that their “specialist music teacher has no special qualifications”. The report argues that “teaching subjects such as [music and visual arts] may be difficult for many non-specialist teachers” because of the technical skills and knowledge required.

The survey found that nearly two-thirds of elementary and secondary schools (61%) “rely on fundraising to cover the costs of things like musical instruments, art supplies and other forms of arts enrichment”, while “53% of secondary schools charge fees for art courses and 26% charge fees for music courses”.

The report recommends that “the province provide specific and targeted funding for arts programs and specialists in elementary and secondary school”, that professional development in the arts and other supports be provided to generalist teachers, and that school boards be required to “report on their programs that are funded through the Program Enhancement Grant”.

L'éducation artistique aux États-Unis: Conséquences du déclin sur la participation aux arts

Basé sur un sondage de 2008 sur la participation publique aux arts

(Arts education in America: What the declines mean for arts participation)

National Endowment for the Arts, février 2011

www.arts.gov/research/research.php?type=R

Ce rapport établit une relation statistique prononcée entre les expériences artistiques pendant l'enfance et la participation aux arts à l'âge adulte. De fait, le rapport affirme que « l'éducation artistique a un effet plus marqué sur la fréquentation des arts que tout autre facteur mesurable ».

En 2008, les adultes qui ont indiqué qu'ils avaient eu une éducation artistique étaient beaucoup plus enclins à assister à des activités artistiques « repères » au cours des 12 mois précédents (y compris des concerts de musique classique et de jazz, des pièces de théâtre, des opéras, des spectacles de danse et des expositions dans des musées d'art et des galeries d'art). Le taux d'assistance à l'un de ces événements repères était de 57 % pour les répondants qui avaient eu des expériences d'éducation artistique pendant l'enfance, comparativement à 24 % chez ceux qui n'en avaient pas eues. Le rapport établit également une forte association entre l'éducation artistique à un jeune âge et la création artistique personnelle ou la consommation d'arts de la scène ou d'arts médiatiques.

L'éducation artistique pendant l'enfance a également des effets intergénérationnels. Le rapport conclut que « les enfants dont un parent a reçu une éducation artistique étaient plus enclins à suivre des cours privés [relatifs aux arts] et à assister à des événements [artistiques] repères que les enfants dont les parents n'en avaient pas bénéficié ».

Les expériences d'éducation artistique à l'âge adulte sont également associées à des taux de participation aux arts plus élevés. L'assistance aux événements artistiques repères était de 70 % chez les répondants qui avaient eu de telles expériences, comparativement à 27 % chez ceux sans de telles expériences. Comme la vaste majorité des adultes qui avaient suivi des cours d'art à l'âge adulte avaient également eu des expériences d'éducation artistique lorsqu'ils étaient enfants, il est difficile de déterminer si l'éducation artistique à l'âge adulte a plus ou moins d'effet sur la participation aux arts que l'éducation artistique pendant l'enfance.

L'étude identifie les tendances à long terme du pourcentage d'Américains qui déclarent avoir reçu une éducation artistique pendant l'enfance. L'analyse démontre qu'il y a eu « une augmentation constante de l'éducation artistique des enfants pendant presque tout le XXe siècle ». Comme l'observe l'étude, « l'accès de plus en plus grand à l'éducation artistique

pendant l'enfance a probablement contribué à créer un vaste public national pour les arts » au cours de cette période.

Toutefois, on constate un déclin de l'éducation artistique des enfants à partir de 1985. Comme ce « virage » reflète les expériences déclarées par les gens de 18 ans au cours de cette année, les chercheurs estiment que le virage réel « s'est produit... entre 1967 et 1984 ».

Le rapport fait également état des différences entre les divers groupes de population en 2008. Bien que le rapport constate un recul de l'éducation artistique des enfants dans la plupart des groupes socioéconomiques, les déclinés les plus importants « ont été concentrés chez les enfants les moins fortunés ainsi que chez les enfants afro-américains et hispaniques ».

Dans leur conclusion, les auteurs signalent des lacunes importantes dans notre connaissance de l'éducation artistique telles que « les types d'éducation artistique les plus utiles – ... les différentes stratégies pédagogiques, les méthodes d'enseignement, le contenu, le but et les objectifs des programmes d'études » ; le nombre d'enfants qui suivent des cours d'art à l'école, en dehors de l'école ou les deux ; quelle est « l'intensité et la durée des classes d'art » pour les enfants ; et le nombre et la nature des « partenariats entre les organismes artistiques et les écoles pour introduire les arts et les artistes dans les écoles ».

Aperçu de l'éducation artistique pour les arts de la scène

(Performing arts education overview)

Creative Trust et Professional Arts Organizations Network for Education, 16 décembre 2011

<http://www.creativetrust.ca/2011/12/performing-arts-education-overview-released-today/>

Basé sur un sondage des gestionnaires d'éducation artistique et des directeurs artistiques de 50 compagnies d'arts de la scène de la région de Toronto, ce rapport propose des renseignements au sujet de « l'envergure, la portée et l'impact des programmes d'éducation artistique des organismes de danse, de musique, d'opéra et de théâtre de la région de Toronto ». L'objectif des partenaires du projet (le Creative Trust et le Professional Arts Organizations Network for Education) était « de soutenir les compagnies dans le développement continu de leurs programmes et activités d'éducation artistique qui mènent à la réussite du développement des publics et à l'engagement de la communauté ».

Le sondage a constaté que les activités d'éducation artistique des 50 organismes d'arts de la scène participants avaient intéressé plus d'un demi-million de personnes, tous âges confondus (537 000). Les programmes des 37 organismes actifs dans les écoles avaient atteint plus de 4 000 écoles en 2009-2010.

Les répondants ont indiqué que leur programmation en éducation artistique poursuivait une foule d'objectifs différents, bien que trois objectifs aient été choisis par le plus grand nombre de répondants : développer des publics d'avenir (92 %), assurer l'exposition aux arts

(88 %) et créer une communauté (74 %). Le rapport maintient que « la popularité relative de la création de communauté laisse croire que de nombreux organismes des arts de la scène dotent leur programmation éducative d'objectifs au-delà du développement des publics et de l'exposition aux arts ».

Lorsqu'ils doivent choisir un objectif éducatif principal, les 50 organismes des arts de la scène sont partagés :

- Exposition aux arts (18 % des répondants)
- Introduction à une forme d'art particulière ou exploration de celle-ci (16 %)
- Formation / perfectionnement dans une discipline particulière (14 %)
- Création de communauté (12 %)
- Développement de publics d'avenir (12 %)

Les dépenses au chapitre de l'éducation artistique des répondants ont totalisé 12 millions de dollars, ou environ 5 % des budgets de fonctionnement de ces organismes. De nombreux organismes ont précisé que des fondations et des donateurs étaient une source importante de financement de l'éducation artistique. De fait, les donateurs et fondations ont été choisis par plus d'organismes répondants que toute autre source de financement (71 % de tous les répondants). Le financement de fonctionnement public a été sélectionné par 65 % des organismes, et les bailleurs de fonds du secteur privé se sont classés troisièmes (sélectionné par 58 % de tous les organismes). Le financement de projets de sources publiques a été choisi par 44 % des répondants. Les autres sources de revenus comprennent les ventes de billets aux étudiants (44 % des répondants), les ateliers rémunérés (42 %) et les revenus provenant des tournées dans les écoles (15 %).

Les répondants ont identifié trois principaux défis dans leur initiatives d'éducation artistique : 1) assurer un financement adéquat ; 2) communiquer la valeur du travail accompli (à l'extérieur de leurs organismes) ; 3) manquer de temps ou être surmené. Les répondants ont également mentionné des réussites particulières telles que des programmes spécifiques d'éducation artistique, la longévité de leurs programmes ou l'impact sur les personnes qui ont bénéficié des expériences d'éducation artistique.

Les répondants étaient très optimistes quant à l'avenir de l'éducation artistique au sein de leur organisme, « plus de trois quarts d'entre eux indiquant qu'ils s'attendaient à une augmentation (modeste ou considérable) des activités d'éducation artistique de leur organisme ».

Le rapport comprend un aperçu des types de programmes proposés par les organismes aux enfants, jeunes et adultes ainsi que ceux visant des groupes ou communautés spécifiques. Il énumère également un historique de l'éducation artistique des divers organismes qui ont participé au sondage, la situation et le budget de l'éducation artistique au sein de ces organismes, la qualité des programmes selon les répondants ainsi que les besoins en matière de développement des compétences au sein de ces organismes des arts de la scène.

La participation aux activités artistiques et de lecture des enfants en dehors de l'école en 2008

Un premier examen des données de l'Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes

Hill Stratégies Recherche Inc., 16 novembre 2011

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000416&lang=fr

Résumant les réponses de 10 309 parents à l'Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes de Statistique Canada, ce rapport renferme des renseignements sur la participation des jeunes enfants aux activités artistiques et de lecture en dehors de l'école en 2008. Le rapport constate que :

- 18 % des enfants de trois à sept ans « suivent des leçons ou des cours hebdomadaires de musique, d'art ou d'activités non sportives. D'autre part, 80 % d'entre eux suivent « rarement ou jamais » de tels cours ou leçons. Les autres 2 % en suivent « environ une fois par mois » ».
- 35 % des enfants de trois à sept ans « prennent des leçons ou cours hebdomadaires de danse, de gymnastique ou d'arts martiaux (ou « activités physiques organisées »). En revanche, environ deux tiers (64 %) des enfants ne prennent « presque jamais » de tels cours. Seulement 1 % des enfants de tous les groupes d'âge prennent des cours ou des leçons de danse, de gymnastique ou d'arts martiaux « environ une fois par mois ». »
- « Une majorité d'enfants lisent de leur propre initiative chaque jour : 73 % des enfants de trois ans le font (y compris ceux qui « feuillètent des livres »), 68 % des enfants de quatre et cinq ans le font et 70 % des enfants de six ans lisent chaque jour. Le pourcentage est inférieur pour les enfants de sept ans, 52 % lisent par plaisir chaque jour. Il est possible qu'une formulation légèrement différente de la question pour les enfants de sept ans ait un effet sur ces résultats. »

Entre 1998 et 2008, il y a eu une augmentation du nombre d'enfants de quatre à sept ans qui font des activités de nature artistique au moins une fois par semaine : suivre des cours de musique, d'art ou d'autres activités non sportives (14 % en 1998 et 19 % en 2008) ; et suivre des cours de danse, de gymnastique ou d'arts martiaux (27 % en 1998 et 38 % en 2008).

Au chapitre des activités de lecture, « il n'y a eu essentiellement aucun changement dans le pourcentage d'enfants de trois et quatre ans qui feuillètent des livres, des revues, des bandes dessinées, etc. ou qui essaient de lire de leur propre initiative » entre 1998 et 2008. Toutefois, il y a eu recul « du nombre d'enfants de six ans qui feuillètent des livres ou qui tentent de lire de leur propre initiative chaque jour » (77 % en 1998, 70 % en 2008) et « du nombre d'enfants de sept ans qui lisent par plaisir chaque jour » (58 % en 1998 et 52 % en 2008).

Le rapport examine également la fréquence à laquelle les parents chantent ou lisent avec leurs enfants, analyse la participation des enfants à de nombreuses activités artistiques et de

lecture et examine l'effet de divers facteurs démographiques et géographiques sur la participation des enfants à ces activités.

Les arts : Extrait du rapport annuel de 2011 de People for Education sur les écoles publiques de l'Ontario 2011

(The Arts: From the People for Education Annual Report on Ontario's Publicly Funded Schools 2011)

People for Education, 2011

<http://www.peopleforeducation.ca/document/the-arts-in-schools-2011/>

Basé sur un sondage auprès de 1 027 écoles élémentaires et secondaires (21 % de toutes les écoles de l'Ontario), ce bref rapport traite de l'état des arts dans les écoles de l'Ontario. Le rapport maintient que « l'Ontario a un programme d'études approfondi des arts mais aucun financement spécifique pour les programmes ou les spécialistes artistiques ». La province assure un financement pour des améliorations de programme dans les écoles (9 650 \$ par école) qui pourrait servir à la programmation artistique, mais le rapport précise que « de nombreux conseils scolaires affirment que ce financement est plutôt ajouté aux revenus généraux pour défrayer les dépenses de base comme l'entretien des bâtiments ».

Selon ce rapport, 47 % des écoles élémentaires ont un professeur de musique, un pourcentage qui « a augmenté au cours des huit dernières années, mais qui demeure néanmoins sous les 58 % déclarés en 1998, lors de l'introduction de la nouvelle formule de financement provinciale ». Si 67 % des écoles élémentaires du Grand Toronto ont des professeurs de musique spécialistes, ce pourcentage n'est que de 33 % dans les écoles élémentaires du Nord de l'Ontario et de 28 % dans celles de l'Est de l'Ontario.

Le sondage révèle que « parmi les écoles qui ont des professeurs de musique, 52 % affirment que leurs enseignants ont pris des cours de qualification additionnelle (QA) de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, et à peine plus d'un quart signalent que leurs professeurs de musique spécialistes ont un diplôme de musique ou une formation avancée quelconque ». D'autre part, 10 % des écoles qui ont des professeurs de musique ont indiqué que leur « professeur spécialiste n'a aucune qualification particulière ». Le rapport avance que « l'enseignement de matières comme [la musique et les arts visuels] peut être difficile pour de nombreux enseignants non spécialisés » à cause des compétences et connaissances techniques que cela exige.

Le sondage révèle également que près de deux tiers des écoles élémentaires et secondaires (61 %) « misent sur les campagnes de financement pour défrayer des postes budgétaires tels que les instruments de musique, les fournitures d'art et d'autres formes d'enrichissement par les arts », tandis que « 53 % des écoles secondaires imposent des droits pour les cours d'art et 26 % le font pour des cours de musique ».

Le rapport recommande que « la province fournisse un financement spécifique et ciblé pour les programmes et spécialistes des arts dans les écoles élémentaires et secondaires », que les enseignants généralistes aient accès à des mesures de perfectionnement et autres dans les arts, et que les conseils scolaires aient l'obligation de « présenter des rapports sur leurs programmes financés par une Subvention pour l'amélioration des programmes ».