
Arts Research Monitor

Recherches sur les arts

Volume 16, no 1 April / Avril 2017 © Hill Strategies Research Inc., 2017. ISSN 1708-170X

Arts education / Theatre / Social benefits of the arts

In this issue: A focus on arts education and benefits of the arts, including a Canadian examination of the situation of theatre for young audiences, a United Kingdom report on the benefits of cultural learning, an American summary of the benefits of the arts and culture, and an American report on the audience impact of choral music concerts.

HillStrategies.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.

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

Éducation artistique / Théâtre / Bienfaits sociaux des arts

Dans ce numéro : Pleins feux sur l'éducation artistique et les bienfaits des arts avec un examen canadien de l'état du théâtre jeune public, un rapport du Royaume-Uni sur les bienfaits de l'apprentissage culturel, un résumé américain des bienfaits des arts et de la culture et un rapport américain au sujet de l'impact sur le public des concerts de chœurs.

[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 HillStrategies.com.

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

Patterns of Attendance and Cultural Participation by Young People in the Canadian Theatre for Young Audiences and Children’s Festivals Sector

Canada Council for the Arts, July 2016

Author: Daigle / Saire

<http://canadacouncil.ca/research/research-library/2016/07/exploring-artistic-programming>

Based on a literature review, existing statistics, two focus groups, and a targeted survey of 30 stakeholders, this report examines “the patterns of attendance and cultural participation by young people in the theatre for young audiences (TYA) and the children’s festival sector in Canada”.

The report identifies three characteristics that “seem to contribute to the success of organizations that present artistic programming for young people:

- Significant collaboration and concerted action among the cultural, educational, political and economic stakeholders in the same community;
- Available support for circulating a variety of works in under-served regions;
- Development of activities that stimulate appreciation of art by both children and teachers.”

The report finds that “the overall TYA sector does not seem to have suffered a decline of critical proportions” but is in a “situation of apparent stagnation”. Regarding new technologies, the report indicates that “there is little evidence that new technologies and social media have caused significant harm to the TYA sector in Canada”.

Important challenges in the young audiences sector include overlap with the education system (and its different priorities) as well as “a lack of national statistics on young people’s cultural attendance and participation”. Other challenges may vary between different types of organizations and from one organization to another, including population decline, ethnic diversity, geographic isolation, local economic situations, and government priorities. The report indicates that “the sector’s key stakeholders are capable of transforming [these challenges] into opportunities”.

Moving forward, the report recommends a number of potential research priorities to better understand the situation of the TYA sector: 1) “a more accurate picture of cultural participation in certain activities”; 2) a better analytical grasp of demographic phenomena that will have “a direct impact on the size and composition of potential audiences”; 3) a better understanding of the relationship (and regional specificities) in the school sector, which the report identifies as a “prerequisite for consolidating, designing or setting up levers for better collaboration” between TYA organizations and the education system.

ImagineNation: the value of cultural learning

Cultural Learning Alliance (U.K.), January 23, 2017

<https://www.culturallearningalliance.org.uk/news/new-publication-sets-out-the-value-of-arts-education/>

Summarizing secondary research into the value of the arts and arts education, this report from the United Kingdom finds that “arts and culture are a life-enhancing and essential part of our existence”. An accompanying report (*Key Research Findings: The Case for Cultural Learning*) provides further details about the research highlighted in *ImagineNation*.

The report outlines evidence regarding “four values of cultural learning”: educational, social, economic, and personal value.

Regarding educational value, the summary report indicates that the arts and arts education contribute to knowledge, skills, creativity, resilience, and potential for teachers, artists, parents, students’ careers, and communities. “Arts education contributes to the development of all aspects of a child’s powers and personality. It is as essential as numeracy and literacy in equipping children with the skills for life and the creativity to build a successful nation”.

In terms of social value, the summary report outlines how the arts and arts education contribute to happiness, tolerance, values, empowerment, participation, partnership, collaboration, celebration, cohesion, and ideas. For example, “cultural events and institutions are able to break down perceived barriers between generations, between neighbourhoods, social classes and different world views. They shape the character of a place and define its identity”.

The economic value of the arts stems from contributions to invention, ingenuity, talent, enjoyment, employment, quality, originality, growth, innovation, and imagination. “Evidence shows that children who study the arts tend to do better in other subjects; they are more likely to attend university, and are more employable”.

Regarding personal value, the summary report indicates that the arts and arts education are related to individual empathy, exploration, cooperation, expression, experience, opportunity, agency, confidence, meaning, and memory. On a personal level, “culture helps us to create our own value-systems and to distill and express what we care about, and why”. The arts “act as anchors for our existence; they remind us of who we are and what we can be, they are a source for memories, they provide comfort and joy, they inspire us to act and take risks, and they help us to imagine the lives of others”.

Everything We Know About Whether and How the Arts Improve Lives

Createquity, December 2016

<http://createquity.com/2016/12/everything-we-know-about-whether-and-how-the-arts-improve-lives/>

This review article, a work in progress from an American cultural research group, evaluates and summarizes evidence regarding the benefits of the arts for individuals. The researchers examine research evidence in four categories: physical and mental health; education and personal development; economic vitality; and social cohesion. While the researchers recognize that existing research is not definitive, they do conclude that “arts participation really does improve lives”.

Regarding physical and mental health, the review article notes that:

- “Participatory arts activities improve older adults’ mental and physical health, and in some cases, lessen the likelihood of developing dementia later in life.”
- “Arts therapies contribute to positive clinical outcomes, such as reduction in anxiety, stress, and pain for patients.”
- Beyond hospital settings, “community arts activities probably contribute to healthy living habits and improved understanding of health”.
- “The strongest and most consistent evidence for the health impacts of the arts relate specifically to mental health: in particular, reductions in depression and anxiety.”
- “While causal attribution remains difficult to pin down, arts and cultural participation probably improves self-reported happiness or life satisfaction.”

Regarding education and personal development, the review article notes that, “on balance, the evidence suggests that the impact of arts and culture on psychological wellbeing is consistent across the lifespan, as far back even as early childhood”. Other research findings in this area include:

- “Arts participation in early childhood (birth to eight years) promotes social and emotional development.”
- “A 2010 systematic review of the Culture and Sport Evidence (CASE) database in the UK concluded that participation in ‘structured arts activities’ could increase young people’s performance on a range of indicators of cognitive and social ability.”
- “There is good reason to believe that arts education programs are disproportionately impactful for lower-income children.”
- However, regarding standardized tests, “evidence from a wide body of literature suggests that even if there is a positive effect, it is so small as to be practically meaningless”.
- “A major drawback within this literature is a lack of longitudinal studies.”

The review article is less sanguine regarding research results related to economic vitality and social cohesion: “research on the economic and social impacts of the arts does not paint as

straightforward a picture of benefit to society”. Regarding economic impact studies, the article indicates that “the arts industry creates jobs, but so does literally every other industry. The more relevant question is this: ‘do the arts spur spending in the economy *that wouldn’t have happened otherwise?*’ Evidence for that more ambitious proposal is mixed.”

The article assesses the evidence on social cohesion as “even muddier” than findings regarding economic vitality. Problems include a lack of testing of plausible counter-hypotheses (e.g., “that a common personality trait or set of values drives both arts engagement and civic behavior”) and a lack of “control groups, making it difficult to draw firm conclusions”.

The researchers note that the article attempts to identify “general effects on a general population. It’s likely that, in practice, there is quite a bit of variation between disciplines, between different modes of artistic participation, and between participants (e.g., different personality types). We can already say, for example, that music is both the most-studied intervention and the one that seems to have the most robust evidence behind it.”

Assessing the Audience Impact of Choral Music Concerts

Chorus America, June 2016

Authors: Alan Brown, Sean Fenton, Kyle Marinshaw, Rebecca Ratzkin, Jason Tran, Mitch Menchaca

<http://wolfbrown.com/insights/books-and-reports/assessing-the-audience-impact-of-choral-music-concerts>

Based on a survey of over 14,000 attendees at performances by 23 choirs (including the Toronto Mendelssohn Choir and 22 American choruses), this report examines the experiences of audiences at live choral concerts. The goal of the research was to spur “critical reflection on how audiences construct meaning and memory from concerts of choral music, and how choruses can curate impacts through thoughtful program design”.

Among the report’s key findings:

- “Current and former choral singers constitute 64% of all audiences surveyed”.
- “Personal relationships fuel the audience for choral concerts.” In fact, “among the five youth choruses surveyed, four in five respondents have a familial or friendship relationship with a young performer, and 54% are parents or grandparents”. Among adult choirs’ audience members, 36% are performers’ friends or family members, a percentage that is much higher among choirs with volunteer singers (50%) than those with paid singers (25%).
- Social motivations such as being invited to a concert or spending quality time with family members are a key driver of first-time choral attendance.
- “The audience is a reflection of what’s on stage”, in that audiences choose to attend artistic programs that reflect themselves.
- “Different artistic programs generate different impacts on audiences”.

- “Involved audience members report higher levels of impact”. The most common form of musical involvement was “singing along to the music” (although this involvement was not strongly correlated with levels of impact).

The survey also “asked respondents to list up to six specific words describing how they felt during or after the concert”. The 34,400 individual words were grouped into seven categories, which the report calls “underlying veins of affect”:

1. “Amusement (happiness, joy, thrill, festivity)
2. Fulfillment and gratitude (contentedness, satisfaction, grateful, appreciative)
3. Spiritual awareness (inspired, uplifted, meditative)
4. Captivation, focus and stimulation (amazement, awe, excited, engaged)
5. Relaxation (calmness, serenity)
6. Pensiveness (reflective, thoughtful, curious)
7. Empowerment (proud)”

Given that survey respondents were not randomly selected and that participating choirs were not chosen to be representative of all North American choirs, the report cautions that “results should not be understood as being representative of the whole choral field”.

Éducation artistique / Théâtre / Bienfaits sociaux des arts

État de la fréquentation et de la participation culturelle des jeunes dans le secteur du théâtre et des festivals jeune public au Canada

Conseil des arts du Canada, juillet 2016

Auteur : Daigle / Saire

<http://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2016/07/exploration-de-la-programmation-artistique>

Ce rapport, le fruit d'une étude documentaire, d'une analyse des données statistiques disponibles, de deux groupes de discussion et d'une enquête ciblée auprès de 30 intervenants, examine « l'état de la fréquentation et de la participation culturelles des jeunes, dans le secteur canadien du théâtre pour l'enfance et la jeunesse et des festivals destinés aux enfants ».

Selon le rapport, « la présence d'une dynamique de concertation et de collaboration entre les intervenants des secteurs culturels, scolaires, politiques et économiques d'un même milieu; la disponibilité d'un soutien à la circulation d'œuvres diversifiées dans les régions moins bien desservies ou la mise en place d'activités qui stimulent l'appréciation de l'art, tant chez les enfants que chez les enseignants sont trois des conditions qui contribuent au succès des organisations impliquées dans les programmes artistiques pour les enfants et les jeunes. »

« [N]ous ne croyons pas que le public du secteur du théâtre pour l'enfance et la jeunesse et des festivals pour enfants soit l'objet d'un déclin de l'ordre d'une crise à proprement parler », estime le rapport, bien que les données « pointent vers une apparence de stagnation ». Quant aux nouvelles technologies, le rapport est d'avis que « peu d'indices donnent à penser que les nouvelles technologies et les médias sociaux ont causé un tort significatif au secteur du théâtre pour l'enfance et la jeunesse et aux festivals pour enfants » au Canada.

Les principaux défis dans ce secteur comprennent le chevauchement avec le milieu de l'éducation (et les différentes priorités de ce dernier) ainsi que « le manque de statistiques nationales sur la fréquentation et la participation culturelle des jeunes ». Les autres défis peuvent varier selon les différents types d'organisations et entre les organisations, y compris le déclin de la population, la diversité ethnique, l'isolement géographique, les conditions économiques locales et les priorités du gouvernement. Quant aux défis auxquels sont confrontées les organisations et institutions du secteur, le rapport estime qu'il « est à la portée de leurs intervenants clés de les transformer en opportunités ».

En guise de pronostic, le rapport recommande plusieurs travaux de recherche prioritaires possibles qui permettraient de mieux comprendre le secteur du théâtre pour l'enfance et la jeunesse et des festivals pour enfants : 1) « un portrait plus juste de la participation culturelle

à certaines activités »; 2) une meilleure compréhension analytique de phénomènes démographiques qui auront « un impact direct sur la quantité et la composition des publics potentiels »; 3) la nécessité d'une meilleure compréhension de la relation (et des particularités régionales) avec le milieu scolaire, qui serait, selon le rapport, « la condition préalable pour consolider, imaginer ou mettre en place les leviers d'une meilleure collaboration » entre le secteur et le milieu scolaire.

ImagineNation : la valeur de l'apprentissage culturel

(ImagineNation: the value of cultural learning)

Cultural Learning Alliance (R.-U.), 23 janvier 2017

<https://www.culturallearningalliance.org.uk/news/new-publication-sets-out-the-value-of-arts-education/>

Résumant les études secondaires sur la valeur des arts et de l'éducation artistique, ce rapport du Royaume-Uni constate que « les arts et la culture sont un élément essentiel et positif de notre existence ». Un deuxième rapport (*Key Research Findings : The Case for Cultural Learning*) renferme des renseignements au sujet des études citées dans *ImagineNation*.

Le rapport présente des données probantes pour « quatre valeurs de l'apprentissage culturel » : les valeurs éducative, sociale, économique et personnelle.

En ce qui concerne leur valeur éducative, le rapport sommaire indique que les arts et l'éducation artistique contribuent aux connaissances, aux compétences, à la résilience et au potentiel chez les enseignants, les artistes, les parents, les carrières des élèves et les communautés. « L'éducation artistique contribue au développement de tous les aspects de la force et de la personnalité des enfants. Elle est aussi essentielle que l'apprentissage des nombres et de la lecture pour donner aux enfants les compétences de vie pratique et la créativité nécessaires à la construction d'une nation gagnante. »

Sur le plan de la valeur sociale, le sommaire décrit comment les arts et une éducation artistique contribuent au bonheur, à la tolérance, aux valeurs, à la responsabilisation, à la participation, aux partenariats, aux collaborations, aux célébrations, à la cohésion et aux idées. Ainsi, « les activités et les institutions culturelles peuvent faire éclater les obstacles entre les générations, les quartiers, les classes sociales et les points de vue. Elles définissent le caractère d'un lieu ainsi que son identité. »

La valeur économique des arts vient de leurs contributions à l'invention, l'ingéniosité, le talent, le plaisir, l'emploi, la qualité, l'originalité, la croissance, l'innovation et l'imagination. « Des preuves démontrent que les enfants qui étudient les arts ont tendance à avoir de meilleurs résultats dans les autres matières, qu'ils vont plus souvent à l'université et qu'ils ont de meilleures possibilités d'emploi ».

En ce qui concerne la valeur personnelle, le sommaire indique que les arts et l'éducation artistique sont associés à l'empathie personnelle, l'exploration, la coopération, l'expression,

l'expérience, les possibilités, les moyens, la confiance, le sens et la mémoire. Au plan personnel, « la culture nous aide à créer notre propre système de valeurs et à préciser et à exprimer ce qui nous tient à cœur et pourquoi ». Les arts « agissent en tant que points d'attache de notre existence. Ils nous rappellent nos origines et ce que nous pouvons être. Ils sont une source de souvenirs, ils fournissent du bien-être et de la joie, ils nous inspirent à agir et à prendre des risques, et ils nous aident à imaginer les vies des autres ».

Le point sur les façons dont les arts améliorent la vie

(Everything We Know About Whether and How the Arts Improve Lives)

Createquity, décembre 2016

<http://createquity.com/2016/12/everything-we-know-about-whether-and-how-the-arts-improve-lives/>

Cet article, un dossier ouvert d'un groupe de recherche américain sur la culture, évalue et résume les preuves des bienfaits des arts chez les personnes. Les chercheurs examinent quatre aspects des données probantes des études : la santé physique et mentale, l'apprentissage et le développement personnel, la vitalité économique et la cohésion sociale. Tout en reconnaissant que les études actuelles ne sont pas définitives, les chercheurs concluent que « la participation aux arts améliore réellement les vies ».

L'article fait les observations suivantes au sujet de la santé physique et mentale :

- « La participation à des activités artistiques améliore la santé physique et mentale des personnes âgées et dans certains cas, elle réduit la probabilité de démence en fin de vie. »
- « Les thérapies artistiques contribuent à des résultats cliniques positifs comme la réduction de l'anxiété, du stress et de la douleur chez les malades. »
- Hors des milieux hospitaliers, « les activités artistiques communautaires contribuent probablement à de bonnes habitudes de vie et à une meilleure compréhension de la santé ».
- « Les données probantes les plus convaincantes et constantes des effets des arts sur la santé sont dans le domaine de la santé mentale, notamment, en atténuant la dépression et l'anxiété. »
- « Bien qu'il soit encore difficile d'affirmer l'existence d'un lien de causalité, la participation aux arts et aux activités culturelles améliore probablement le bonheur ou le plaisir que l'on déclare prendre à la vie. »

Du côté de l'apprentissage et du développement personnel, l'article observe que « somme toute, les données probantes suggèrent que l'impact des arts et de la culture sur le bien-être psychologique est constant tout au long de la vie, et ce, dès les toutes premières années ». Voici quelques autres constatations des études à cet égard :

- « La participation aux arts dès les premières années (de la naissance à huit ans) favorise le développement social et affectif. »
- « En 2010, un examen systématique de la base de données CASE sur les données probantes de la culture et du sport au Royaume-Uni avait conclu que la participation à des “activités artistiques structurées” pouvait augmenter le rendement des jeunes sur une série d’indicateurs de capacités cognitives et sociales. »
- « Il y a de bonnes raisons de croire que les programmes d’éducation artistique ont un impact disproportionné sur les enfants de familles à faible revenu. »
- Toutefois, quant aux tests standardisés, « les données probantes d’un grand nombre d’études suggèrent que même s’ils ont un effet positif, cet effet est si faible qu’il est insignifiant à toutes fins utiles. »
- « Un des grands désavantages de cet ensemble de recherche est la pénurie d’études longitudinales. »

L’article se montre moins confiant lorsqu’il aborde les résultats des études sur la vitalité économique et la cohésion sociale : « les études sur les impacts économiques et sociaux des arts ne présentent pas des données probantes aussi convaincantes des bienfaits pour la société ». Se penchant sur les études de l’impact économique, l’article indique que « le secteur des arts crée des emplois, mais c’est aussi ce que font tous les autres secteurs économiques. La question qu’il faut se poser est : “est-ce que les arts encouragent des dépenses dans l’économie *qui n’auraient pas eu lieu autrement?*” Les données probantes pour une telle proposition plus ambitieuse sont partagées. »

L’article estime que les données probantes en matière de cohésion sociale sont « plus confuses » que les résultats sur la vitalité économique. Les problèmes comme l’absence de vérification de contre-hypothèses possibles (p. ex. « qu’un trait de personnalité courant ou un ensemble de valeurs est à l’origine de l’intérêt pour les arts et d’un comportement citoyen ») et l’absence de « groupes témoins, faisant qu’il est difficile d’en tirer des conclusions définitives ».

Les chercheurs notent que l’article tente de recenser « les effets généraux sur une population générale. Il est probable que pratiquement, il y a beaucoup de variation entre les disciplines, entre les différents modes de participation artistique, et entre les participants (de différents types de personnalité). Nous pouvons déjà dire, par exemple, que la musique est l’intervention la plus étudiée et celle qui semble avoir les données probantes les plus solides à son appui. »

Évaluation de l'impact sur le public des concerts de chœurs

(Assessing the Audience Impact of Choral Music Concerts)

Chorus America, juin 2016

Auteurs : Alan Brown, Sean Fenton, Kyle Marinshaw, Rebecca Ratzkin, Jason Tran, Mitch Menchaca

<http://wolfbrown.com/insights/books-and-reports/assessing-the-audience-impact-of-choral-music-concerts>

Basé sur un sondage auprès de plus de 14 000 membres du public de 23 chœurs de chant (le Toronto Mendelssohn Choir et 22 chœurs américains), ce rapport examine les expériences du public des concerts de chœurs. Cette étude avait pour but d'encourager « la pensée critique sur la façon dont les publics élaborent des sens et des souvenirs des concerts de chœurs ainsi que les moyens que peuvent utiliser les chœurs pour concevoir soigneusement leurs programmes ».

Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport :

- « Des membres actuels et anciens de chœurs constituent 64 % de tous les publics sondés. »
- « Le public des concerts de chœurs est le fruit de relations personnelles. » C'est un fait : « parmi les cinq chœurs de jeunes sondés, quatre répondants sur cinq ont une relation familiale ou d'amitié avec un membre du chœur, 54 % d'entre eux étant parents ou grands-parents ». Du côté des chœurs d'adultes, 36 % des membres du public sont des amis ou de la famille des membres du chœur, pourcentage qui est beaucoup plus élevé chez les chœurs bénévoles (50 %) que chez les chœurs rémunérés (25 %).
- Des motivations sociales comme être invité à un concert ou participer à une activité familiale sont à l'origine d'une première assistance à un concert de chœur.
- « Le public est le reflet des personnes sur scène », dans la mesure où les membres du public choisissent d'assister à des programmes artistiques qu'ils connaissent.
- « Différents programmes artistiques produisent des impacts différents sur le public. »
- « Les membres du public qui s'impliquent déclarent ressentir un impact plus prononcé. » La forme la plus courante de participation musicale est « de chanter avec le chœur » (toutefois, il n'y a pas de corrélation marquée entre cette forme de participation et le degré d'impact).

Le sondage a également « demander aux répondants d'énumérer six mots qui décrivent comment ils se sentaient pendant ou après le concert ». Les 34 400 mots ainsi suggérés ont été regroupés en sept catégories, que le rapport appelle des « veines sous-jacentes d'affects » :

1. « Divertissement (bonheur, joie, frissons, festivité)
2. Épanouissement et gratitude (contentement, satisfaction, reconnaissance, appréciation)
3. Éveil spirituel (inspiration, élévation morale, méditation)

4. Enchantement, concentration et stimulation (émerveillement, ravissement, excitation, engagement)
5. Relaxation (calme, sérénité)
6. Recueillement (réflexion, pensée, curiosité)
7. Responsabilisation (fierté) »

Comme les répondants du sondage n'ont pas été choisis au hasard et que les chœurs participants n'ont pas été choisis pour être représentatifs de tous les chœurs d'Amérique du Nord, le rapport met en garde qu'il « ne faut pas comprendre les résultats comme s'ils étaient représentatifs de l'ensemble des chœurs ».