

Arts Research Monitor

<http://www.ArtsResearchMonitor.com>

Arts Funding / Arts Education

This month: two Canadian reports on government arts funding and two American reports that highlight the impacts of arts education in a range of arts disciplines and provide tips on how to frame a communications strategy regarding arts education.

Please forward the Arts Research Monitor to your colleagues, friends and others with an interest in learning more about the arts and culture. Add your name to our mailing list at [the Hill Strategies Research website](http://www.hillstrategies.com).

New! [ArtsResearchMonitor.com](http://www.ArtsResearchMonitor.com) provides categories, quick links and easy search access to all individual Arts Research Monitor articles.

Free public distribution is made possible by the Canada Council for the Arts and the Department of Canadian Heritage.

Recherches sur les arts

<http://www.SurLesArts.com>

Financement des arts / Éducation artistique

Dans ce numéro : deux rapports canadiens examinent le financement public des arts et deux rapports américains explorent l'impact de l'éducation artistique dans diverses disciplines artistiques et proposent des conseils sur les grandes lignes d'une stratégie de promotion de l'éducation artistique.

[La version française du bulletin suit l'anglais.](#) N'hésitez pas à transmettre Recherches sur les arts à vos collègues, à vos amis et à toute autre personne désireuse d'approfondir ses connaissances sur les arts et la culture. Ajoutez votre nom à notre liste d'envoi sur [le site de Hill Stratégies Recherche](#).

Nouveau ! 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](http://www.SurLesArts.com).

La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada et du ministère du Patrimoine canadien.

Comparisons of Arts Funding in Selected Countries: Preliminary Findings

Canada Council for the Arts, October 2005

http://www.canadacouncil.ca/publications_e/statistics/qr127750009782682310.htm

This report examines government funding for the arts in a number of countries, particularly at the federal level. The report cautions that “direct comparisons between countries should not be made only on a simple basis such as comparing per capita arts funding figures”. In addition, the report highlights other problems with international comparisons: varying definitions of the arts; varying inclusion of direct and indirect funding sources; and the fact that exchange rates may not reflect real differences in the cost of living.

The report has attempted to overcome these problems, largely by focusing on per capita arts funding in nine countries with relatively similar arts funding bodies – namely, an arms-length national funding body that provides grants in a range of artforms. Canada ranks eighth among these nine countries. In 2003/04, the Canada Council’s total budget was \$4.73 per capita, a figure that was larger than only the U.S. National Endowment for the Arts (\$0.51 per capita). The countries closest to Canada are Australia (\$6.91 per capita) and New Zealand (\$7.01 per capita). The countries at the top of the list are England (\$24.36 per capita) and Scotland (\$22.37 per capita). In both of the latter cases, lottery funding is included in the figures. However, direct government support (not lottery-based) is still much higher than Canadian levels.

Although not noted in the report, if federal support for the Canada Council were to double (which was promised by the previous federal government), Canada would still rank sixth out of the nine countries.

The report also provides a brief comparison of government funding for the performing arts in four countries. This analysis, which includes federal, provincial/state and municipal funding expressed in Canadian dollars, shows that public expenditures on the performing arts are much higher in the three other countries than in Canada. Austria and the Netherlands have much higher performing arts spending than Canada, despite having populations that are much smaller than the Canadian population. German performing arts spending is ten times the Canadian level for a population that is roughly two-and-a-half times the Canadian population.

Government expenditures on culture, 2003/04

Statistics Canada, October 31, 2005

<http://www.statcan.ca/Daily/English/051031/d051031b.htm>

In 2003/04, governments spent \$7.3 billion on culture in Canada, a 4.1% increase from 2002/03 (not adjusted for inflation). Federal government spending on culture was \$3.5 billion (45% of spending by all levels of government), while the provinces and territories spent \$2.2 billion (29%) and municipalities \$2.0 billion (26%). (The federal, provincial and municipal breakdowns include transfers between governments and therefore do not equal the \$7.3 billion total, which is net of transfers.)

The federal spending of \$3.5 billion was dominated by the cultural industries (\$2.2 billion), followed by heritage resources (\$937 million). The performing arts, in contrast, received \$185 million in federal support.

The largest portions of the \$2.2 billion in provincial spending went to libraries (\$856 million), heritage resources (\$557 million), the cultural industries (\$299 million) and the performing arts (\$179 million).

Seventy-five percent of total municipal support (\$1.5 billion of \$2.0 billion total) went to libraries.

On a per capita basis, the combined spending of all levels of government was highest in Quebec (\$309 per capita), Prince Edward Island (\$245) and Ontario (\$242) and lowest in Alberta (\$170), New Brunswick (\$176), Newfoundland and Labrador (\$185) and British Columbia (\$188).

In fact, Quebec had the highest per capita spending by both the federal and provincial levels of government. Manitoba was a close second with regard to per capita provincial support. Per capita federal spending was lowest in the three western-most provinces, while per capita provincial spending was lowest in Ontario, Nova Scotia, Alberta and British Columbia.

Critical Evidence: How the Arts Benefit Student Achievement

National Assembly of State Arts Agencies, 2006

<http://www.nasaa-arts.org/publications/critical-evidence.shtml>

Critical Evidence highlights, in non-technical language, the impacts of arts education with regard to academic achievement and student success. The report indicates that, despite strong research into the importance of arts education in a well-rounded education, “study of the arts is quietly disappearing from our schools”. In particular, “poor, inner-city and rural schools bear a disproportionate share of the losses”.

The report identifies six major types of benefits associated with arts education: reading and language skills; mathematical skills; thinking skills; social skills; motivation to learn; and positive school environment.

There is research evidence of the impact of learning in a range of arts disciplines:

- **dance** has been used to develop reading readiness in very young children;
- dance also helps students develop creative thinking skills, such as fluency, originality and abstract thought;
- participation in dance by juvenile offenders helped their confidence, tolerance and persistence;

- there is a strong relationship between **drama** and the development of literacy skills among young children;
- certain types of **music** instruction help develop the capacity for spatial-temporal reasoning, integral to the acquisition of mathematics skills;
- music has also provided a context for teaching language skills;
- music education boosted confidence and self-esteem among at-risk youth;
- the **visual arts** help with reasoning skills and the interpretation of scientific images;
- the visual arts helped boys in special education become more sophisticated and less reluctant readers.

The report cites a University of California at Los Angeles study that found that “students with high arts involvement performed better on standardized achievement tests than students with low arts involvement. Moreover, the high arts-involved students also watched fewer hours of TV, participated in more community service and reported less boredom in school.”

Current research is also attempting to measure some subtle effects of arts education, such as the motivation to achieve and the ability to think critically.

The report concludes that, “despite convincing research and strong public support, the arts remain on the margins of education, often the last to be added and the first to be dropped in times of strained budgets and shifting priorities”.

To Educate the Whole Child, Integrate the Arts: A Report on National Public Opinion Research

The Ford Foundation, June 2005

<http://www.keepartsinschools.org> ([National Survey Report](#))

This report contains a number of recommendations regarding specific messages, themes and audiences for an arts education communications strategy.

The report notes that belief in the positive impacts of arts education is widespread, but “the communications challenge is to convince school principals, superintendents and policymakers that integrating the arts is feasible, and to convince parents and teachers that it is possible to win over the school administrators”.

Parents want more arts and music education throughout the curriculum in order to ensure a well-rounded education for their children. The communications need is in “reminding parents why they value arts education rather than educating them about the programmatic details of arts education”.

Other communications tips:

- frame arts and music as part of the development of well-rounded, creative students;
- describe how arts education in school enables students to live fuller, better lives, not just to land a better job or obtain post-secondary admission; and
- stress that arts learning will complement and enhance other curricular subjects.

“Core supporters” for arts education messages are arts-active parents and teachers, especially highly-educated, socially-active individuals. Possible venues to reach out to core supporters include bookstores, libraries, museums, cultural events, movie theatres, sports events, sporting goods stores, and community events.

Financement des arts / Éducation artistique

Étude comparative du financement des arts dans divers pays : Résultats préliminaires

Conseil des Arts du Canada, octobre 2005

http://www.canadacouncil.ca/publications_f/statistiques/gr127750009782682310.htm

Ce rapport examine le financement public des arts dans plusieurs pays, en particulier à l'échelle nationale. Il émet la réserve suivante, « toute comparaison directe entre pays ne doit pas s'établir à partir d'un seul aspect, par exemple en comparant des données par habitant sur le financement des arts. » Le rapport signale également les autres problèmes que présentent les comparaisons internationales : la définition des arts varie selon les pays; les données de certains pays comprennent le financement indirect, tandis que celles d'autres pays ne comptabilisent que le financement direct; et la possibilité que le taux de change ne reflète pas les véritables différences du coût de la vie.

Le rapport s'est efforcé de surmonter ces problèmes, en grande partie en concentrant sur le financement des arts par habitant dans neuf pays ayant des organismes de financement des arts relativement semblables, soit un organisme de financement national autonome distribuant des subventions pour une gamme de formes artistiques. Le Canada se classe huitième parmi ces neuf pays. En 2003-2004, le budget global du Conseil des Arts du Canada était de 4,73 \$ par habitant, un montant supérieur uniquement à celui du National Endowment for the Arts des États-Unis, qui ne distribue que 0,51 \$ par habitant. Les pays dont le Canada se rapproche le plus sont l'Australie (6,91 \$ par habitant) et la Nouvelle-Zélande (7,01 \$ par habitant). Les pays au haut de la liste sont l'Angleterre (24,36 \$ par habitant) et l'Écosse (22,37 \$ par habitant). Le financement provenant des loteries est inclus dans ces deux derniers cas. Toutefois, leur soutien public direct (ne provenant pas des loteries) demeure beaucoup plus élevé que celui au Canada.

Bien que le rapport n'en fasse pas mention, si le gouvernement fédéral devait doubler son soutien au Conseil des Arts du Canada (comme l'avait promis le gouvernement précédent), le Canada ne se hisserait qu'au sixième rang parmi ces neuf pays.

Le rapport propose également une brève comparaison du financement public accordé aux arts de la scène dans quatre pays. Cette analyse, qui comprend les dépenses fédérales, provinciales/d'État et municipales exprimées en dollars canadiens, indique que les dépenses publiques au chapitre des arts de la scène sont beaucoup plus élevées dans les trois autres pays qu'au Canada. L'Autriche et les Pays-Bas dépensent beaucoup plus pour les arts de la scène que le Canada, bien que leur population soit beaucoup moins nombreuse que celle du Canada. En Allemagne, ces dépenses sont dix fois celles du Canada, bien qu'il n'y ait qu'environ deux fois et demie plus d'Allemands que de Canadiens.

Dépenses publiques au chapitre de la culture, 2003-2004

Statistique Canada, le 31 octobre 2005

<http://www.statcan.ca/Daily/Francais/051031/q051031b.htm>

En 2003-2004, les dépenses publiques au chapitre de la culture au Canada ont atteint 7,3 milliards de dollars, soit 4,1 % de plus qu'en 2002-2003 (sans ajustement pour l'inflation). Le fédéral a dépensé 3,5 milliards (45 % de l'ensemble des dépenses publiques au Canada), tandis que les provinces et territoires ont dépensé 2,2 milliards (29 %) et les municipalités 2 milliards (26 %). (Comme les ventilations fédérales, provinciales et municipales comprennent les transferts entre paliers, elles ne totalisent pas 7,3 milliards, soit le montant sans les transferts.)

Les dépenses fédérales de 3,5 milliards sont destinées en majorité aux industries culturelles (2,2 milliards) puis aux ressources du patrimoine (937 millions). Pour leur part, les arts de la scène ont reçu 185 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Les plus grandes tranches du 2,2 milliards de dépenses provinciales sont allées aux bibliothèques (856 millions), aux ressources du patrimoine (557 millions), aux industries culturelles (299 millions) et aux arts de la scène (179 millions).

Soixante-quinze pour cent du soutien municipal global (1,5 des 2 milliards) est allé aux bibliothèques.

Lorsqu'on réunit les divers paliers, le Québec (309 \$), l'Île-du-Prince-Édouard (245 \$) et l'Ontario (242 \$) ont les dépenses par habitant les plus élevées. L'Alberta (170 \$), le Nouveau-Brunswick (176 \$), Terre-Neuve-et-Labrador (185 \$) et la Colombie-Britannique (188 \$) sont au bas de cette échelle.

C'est au Québec que les gouvernements fédéral et provincial dépensent le plus par habitant au chapitre des arts. Le Manitoba suit de près pour le soutien provincial par habitant. C'est dans les trois autres provinces de l'Ouest que le fédéral dépense le moins au chapitre des arts. Pour leur part, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta et la

Colombie-Britannique se classent derniers au plan du financement provincial par habitant.

Critical Evidence: How the Arts Benefit Student Achievement

National Assembly of State Arts Agencies, 2006

<http://www.nasaa-arts.org/publications/critical-evidence.shtml>

Dans un texte qui se veut non technique, *Critical Evidence* présente l'impact de l'éducation artistique sur la réussite et les réalisations scolaires. Le rapport indique que malgré de nombreuses études sur l'importance de l'éducation artistique dans une éducation complète, « l'étude des arts disparaît tranquillement de nos écoles ». En particulier, « les écoles en milieu pauvre dans les villes et les campagnes essuient une part hors de proportion des pertes ».

Le rapport énumère six grands types d'avantages associés à une éducation artistique : la lecture et les habiletés linguistiques; les habiletés mathématiques; la capacité de penser; les compétences sociales; la volonté d'apprendre; et un milieu scolaire positif.

Le rapport fait état de résultats d'études sur l'impact de l'apprentissage dans une foule de disciplines artistiques :

- La **danse** sert à préparer les très jeunes enfants à apprendre à lire.
- La danse aide également les élèves à développer des habiletés de leur imagination créatrice comme la facilité, l'originalité et la pensée abstraite.
- La participation à des programmes de danse a aidé de jeunes contrevenants à améliorer leur confiance, leur tolérance et leur persévérance.
- Il y a une forte relation entre le **théâtre** et l'acquisition d'habiletés linguistiques chez les jeunes enfants.
- Certains types d'enseignement de la **musique** aident à développer la capacité de raisonnement spatio-temporel, essentielle à l'acquisition de compétences mathématiques.
- La musique a également fourni un contexte pour l'enseignement des compétences linguistiques.
- L'éducation musicale a renforcé la confiance et l'estime de soi chez les jeunes à risque.
- Les **arts visuels** contribuent à la capacité de raisonnement et à l'interprétation des images scientifiques.
- Les arts visuels ont aidé des garçons en classe adaptée à devenir des lecteurs plus enthousiastes et plus sophistiqués.

Le rapport cite une étude de la University of California at Los Angeles qui a constaté que « les élèves qui participent beaucoup aux arts avaient de meilleurs résultats sur des tests de connaissances standardisés que ceux peu exposés aux arts. De plus, les élèves très exposés aux arts passent moins d'heures devant la télé, font davantage de service commentaire et affirment s'ennuyer moins à l'école. »

De nouvelles études tentent également de mesurer certains effets subtils de l'éducation artistique, comme la motivation pour réussir et la capacité de raisonnement critique.

Le rapport conclut que, « malgré des études convaincantes et le soutien vigoureux du public, les arts continuent à être le parent pauvre de l'éducation, étant les derniers à être ajoutés aux programmes et les premiers à être retranchés lors des périodes de compressions budgétaires et de priorités changeantes. »

To Educate the Whole Child, Integrate the Arts: A Report on National Public Opinion Research

The Ford Foundation, juin 2005

<http://www.Keepartsinschools.org> (« [National survey report](#) »)

Ce rapport contient une série de recommandations quant aux messages, aux thèmes et aux publics propices à une stratégie de promotion de l'éducation artistique.

Le rapport observe qu'il est généralement admis que l'éducation artistique a un impact positif, mais que « le défi au plan de la communication est de convaincre les directeurs d'école, les surintendants et les décideurs que l'intégration des arts est possible, et de convaincre les parents et les enseignants qu'il est possible de persuader les administrateurs scolaires. »

Les parents veulent qu'il y ait plus d'éducation artistique et musicale à tous les niveaux des programmes d'études pour assurer que leurs enfants obtiennent une éducation complète. Au plan des communications, il faut s'efforcer « de rappeler aux parents pourquoi ils accordent de l'importance à l'éducation artistique plutôt que de les sensibiliser aux détails des programmes d'éducation artistique. »

Autres idées-phares d'une campagne de promotion :

- présenter les arts et la musique en tant qu'élément intégral de l'éducation complète d'élèves créateurs;
- décrire l'éducation artistique en tant que moyen de vivre une vie plus riche et non seulement d'obtenir un emploi ou l'admission à un établissement postsecondaire; et
- insister sur le fait que l'apprentissage des arts vient compléter et améliorer les autres matières.

Les « supporters indéfectibles » des messages préconisant l'éducation artistique sont les parents et les enseignants actifs dans les arts, et notamment les personnes très instruites et socialement actives. Parmi les endroits où il est possible d'atteindre les supporters indéfectibles, on retrouve les librairies, les bibliothèques, les musées, les événements culturels, les cinémas, les événements sportifs, les magasins d'articles de sports et les activités communautaires.