

Arts Research Monitor

www.ArtsResearchMonitor.com

Arts education

This special “back-to-school” issue of the Arts Research Monitor highlights resources regarding arts education in Canada and the US. The Canadian reports include a description of high-quality music education in schools and statistics about the arts and reading in Ontario schools. The American reports provide case studies of the revitalization of arts education as well as the role of arts learning in developing arts audiences.

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

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

Recherches sur les arts

www.SurLesArts.com

Éducation artistique

Ce numéro spécial « Rentrée » de Recherches sur les arts se penche sur les ressources en matière d'éducation artistique au Canada et aux États-Unis. Les rapports canadiens comprennent une description de l'éducation musicale de qualité dans les écoles et des statistiques sur les arts et la lecture dans les écoles ontariennes. Les rapports américains sont des études de cas sur la revitalisation de l'éducation artistique ainsi que le rôle de l'apprentissage des arts dans la création de publics pour les arts.

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

Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

Music Education Guidelines: A Description of Quality Music Programs, Kindergarten to Graduation

Coalition for Music Education in Canada, 2009

<http://coalitionformusiced.ca/html/sec4-advocacy/publications.php>

This report provides lists of the elements that are essential for a comprehensive, multifaceted and sequential music education program in schools. Among these elements:

- “Every student shall study music in each grade in elementary school.”
- In secondary school, students should have the opportunity to choose from a variety of music programs that are available to them in every academic year.
- Students should have the opportunity to participate in a range of musical performances, both in the school and in the community.
- Students should have creative musical experiences and understand the joy of participation.
- “Music education programs shall be taught during regularly scheduled classroom hours throughout the school year at every level.”
- Programs should be sequential and skill-based, leading to clearly-defined musical skills and knowledge.
- Teachers should be properly qualified, including a university degree, teaching certificate, music education training as well as additional in-service training.
- School boards should have a music education specialist as their coordinator or consultant.
- Music should be taught for its own sake and can also be used to support other curriculum areas.
- The music taught should come from a variety of styles and periods.

The report recognizes that there are many challenges in providing quality music education programs, including budgets, staffing, equipment, space and time pressures. The report indicates that adequate amounts of all of these factors should be allotted to music education programs.

A further description of the stages of musical development, programs, facilities and resources for various age levels is also provided.

A separate document from the Coalition for Music Education in Canada (*Grassroots Advocacy Guide*) could help parents and others create a local coalition to improve music education.

During the 2009-10 school year, the Coalition for Music Education in Canada is planning to conduct a survey of the status of music education in Canada. The survey will be developed and analyzed by Hill Strategies Research.

Annual Report on Ontario's Public Schools 2009

People for Education, 2009

<http://www.peopleforeducation.com/annualreport09>

This report, based largely on a survey of 1,123 elementary and secondary schools (representing 23% of the province's schools), provides a wide range of statistics on Ontario's schools, including information about libraries, reading and the arts.

The report indicates that “there is no funding specifically dedicated to the arts in schools.” On average, schools receive funding for two full-time specialist teachers. This funding is used for various types of teachers, including French, literacy, music, physical education, guidance and other specialists. The survey of schools indicates that 46% of elementary schools have a music teacher (whether part-time or full-time), down from 58% in 1997/98. Fewer northern and rural schools have music teachers.

Many secondary schools charge fees for arts classes: 54% charge fees for visual arts classes, while 23% charge fees for music classes. The report concludes that “students' access to arts programs depends, for the most part, on the size of their school, the ability of their parents to fundraise, and in secondary school, the flexibility of students' schedules and their capacity to pay fees.”

Regarding school libraries and reading, the report indicates that 55% of elementary schools have a part-time or full-time teacher-librarian. This is a substantial decrease from 1997/98, when 80% of elementary schools had a teacher-librarian. Few small and northern schools have a teacher-librarian. “Because funding for librarians is provided on a per pupil basis (funding for one teacher-librarian for every 764 elementary students and every 909 secondary students), smaller schools are much less likely to have teacher-librarians.”

On tests administered by the Education Quality and Accountability Office, there has been a decrease in the percentage of students who say that they like to read. The percentage of Grade 3 students who indicated that they like to read decreased from 68% in 2002 to 59% in 2008. Similarly, the percentage of Grade 6 students who indicated that they like to read decreased from 55% in 2002 to 49% in 2008.

The report argues that school libraries can “act as learning hubs”, while reading at a young age can be important for civic engagement and later economic success.

According to the report, schools in Ontario raised nearly \$600 million in 2007/08 for a range of activities, including sports, libraries and arts programs. “Parents and students fundraise for music programs in 35% of elementary and secondary schools and for general arts-related programs in 37% of schools.”

Revitalizing Arts Education through Community-Wide Coordination

RAND Corporation, June 2008

<http://www.wallacefoundation.org/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/CurrentAreasofFocus/ArtsParticipation/Pages/revitalizing-arts-education.aspx>

This report examines examples of “collaboration and coordination among the different providers and influencers of arts education” in six large American cities. The report argues that a context of “pervasive neglect of arts education” in American schools has led to highly uneven access to arts education: “most children are given only a smattering of arts instruction, and some are given none at all”.

The six case study sites are attempting to change this, by working towards increasing access to arts education and improving its quality. Among the sites, some common activities include: research into the state of arts education in schools; establishing a goal of access to arts education for all students; strategic planning; developing a case for arts education; advocacy; finding and leveraging financial resources; as well as “building individual and organizational capacity”.

In all six cases, progress has been made, but the gains are “fragile”. Some key challenges remain, including: finding enough instructional time in a student’s day; space; support from parents, teachers, principals, policymakers and others; teacher training; scarcity of resources; and the marginalization of the arts in public policy.

The report argues that long-term success will depend on “committed and sustained leadership, sufficient resources, and a policy context that allows them to survive”.

Cultivating Demand for the Arts: Arts Learning, Arts Engagement, and State Arts Policy

RAND Corporation, September 2008

<http://www.wallacefoundation.org/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/CurrentAreasofFocus/ArtsParticipation/Pages/cultivating-demand-for-the-arts.aspx>

Arguing that “demand for the arts has not kept pace with supply”, this report recommends that greater attention be paid to increasing demand for the arts, especially via arts learning activities in public schools, post-secondary education and community venues. Many previous research studies have shown that adult involvement in the arts is dependent, in part, on childhood arts education.

Four types of arts learning are included as part of “comprehensive arts education”: “the capacity for aesthetic perception”; “the ability to create artistically”; “historical and cultural knowledge”; and “the ability to interpret works of art”. Currently, however, “the young are not provided enough instructional time to develop the skills and knowledge associated with

long-term arts engagement”.

The researchers examined almost 20 years of American state arts granting activities and found that less than 10% was “specifically devoted to arts learning”, while between 60% and 70% went towards organizational and institutional support.

The report indicates that collaborations and advocacy efforts could help to improve arts learning opportunities. The report recommends that policymakers, funders and leaders in the arts community:

- Support research that can inform policy decisions, such as examining the state of youth arts learning.
- “Support collaborative programs that increase the amount and breadth of arts learning”.
- Work to raise public awareness of the need for comprehensive arts learning.
- Work towards policy changes to strengthen both school-based arts education and community-based arts learning.
- Promote and support programs that are likely to lead to adult involvement in the arts.

Music Education Guidelines: A Description of Quality Music Programs, Kindergarten to Graduation

Coalition pour l'éducation en musique au Canada, 2009

<http://coalitionformusiced.ca/html/sec4-advocacy/publications.php>

Ce rapport propose des listes d'éléments essentiels à une éducation musicale globale, à multiples facettes et séquentielle dans les écoles. Voici quelques-uns de ces éléments :

- « Tous les élèves doivent étudier la musique à chaque année de l'élémentaire. »
- Au secondaire, les élèves doivent avoir la possibilité de choisir parmi divers programmes de musique à chaque année scolaire.
- Les élèves doivent avoir la possibilité de participer à une variété de performances musicales, tant à l'école que dans leur collectivité.
- Les élèves doivent avoir des expériences musicales créatives et comprendre la joie de participer.
- « Les programmes d'éducation musicale doivent être enseignés pendant les heures habituelles de l'école tout au long de l'année scolaire à tous les niveaux. »
- Les programmes doivent être séquentiels et être basés sur les habiletés, menant à des compétences et des connaissances musicales clairement définies.
- Les enseignants doivent avoir les compétences adéquates, y compris un diplôme universitaire, un certificat d'enseignement, une formation en éducation musicale ainsi qu'une formation additionnelle en cours d'emploi.
- Les commissions scolaires doivent avoir un spécialiste en éducation musicale qui agit à titre de coordonnateur ou de conseiller.
- La musique doit être enseignée pour le plaisir en plus de servir comme complément à d'autres matières.
- La musique enseignée doit refléter une variété de styles et de périodes.

Le rapport reconnaît qu'il y a de nombreux défis dans la prestation d'un programme d'éducation musicale de qualité, notamment au plan des budgets, du personnel, du matériel, des locaux et des contraintes de temps. Le rapport affirme que tous ces facteurs doivent être affectés en quantité suffisante aux programmes d'éducation musicale.

On y trouve également une description des étapes du développement, des programmes, des installations et des ressources en musique pour les divers niveaux d'âge.

Un document séparé de la Coalition pour l'éducation en musique au Canada (*Grassroots Advocacy Guide*) peut aider les parents et autres personnes intéressées à créer une coalition locale pour améliorer l'éducation musicale.

Au cours de l'année scolaire 2009-2010, la Coalition pour l'éducation en musique au Canada prévoit effectuer une enquête sur l'état de l'éducation musicale au Canada. Cette enquête sera élaborée et analysée par Hill Stratégies Recherche.

Annual Report on Ontario's Public Schools 2009

People for Education, 2009

<http://www.peopleforeducation.com/annualreport09>

Ce rapport, basé en grande partie sur un sondage auprès de 1 123 écoles élémentaires et secondaires (représentant 23 % des écoles de la province), renferme une vaste gamme de statistiques sur les écoles de l'Ontario, y compris sur les bibliothèques, la lecture et les arts.

Selon ce rapport, « il n'y a pas de financement expressément réservé aux arts dans les écoles ». En moyenne, les écoles reçoivent du financement pour deux enseignants spécialisés à temps plein. Ce financement sert à divers types d'enseignants, y compris pour le français langue seconde, l'alphabétisation, la musique, l'éducation physique, les services d'orientation, etc. Le sondage des écoles révèle que 46 % des écoles élémentaires ont un professeur de musique (à temps plein ou partiel), ce qui est en recul par rapport aux 58 % qui en avaient en 1997-1998. Peu d'écoles dans le nord de la province ou en région rurale ont des professeurs de musique.

Beaucoup d'écoles secondaires perçoivent des frais pour les cours d'arts : 54 % d'entre elles ont des frais pour les cours d'arts visuels et 23 % pour les cours de musique. Le rapport conclut que « l'accès des élèves aux programmes d'arts dépend, en grande partie, de la taille de l'école, de la capacité des parents de faire des levées de fonds et dans les écoles secondaires, de la souplesse des horaires des élèves et de leur capacité de payer des frais.

En ce qui concerne les bibliothèques scolaires et la lecture, le rapport indique que 55 % des écoles élémentaires ont un enseignant bibliothécaire à temps partiel ou complet. Il s'agit d'une diminution considérable par rapport à 1997-1998, alors que 80 % des écoles élémentaires en avaient un. « Comme le financement des bibliothécaires est accordé selon le nombre d'élèves (un enseignant-bibliothécaire par 764 élèves à l'élémentaire et 909 élèves au secondaire), les petites écoles ont beaucoup moins tendance à avoir des enseignants-bibliothécaires. »

Selon les tests administrés par l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, il y a eu un recul du pourcentage d'élèves qui affirment qu'ils aiment lire. Le pourcentage d'élèves de troisième année est passé de 68 % en 2002 à 59 % en 2008. Les élèves de sixième année qui affirment aimer lire est passé de 55 % en 2002 à 49 % en 2008.

Le rapport maintient que les bibliothèques scolaires peuvent « servir de carrefour d'apprentissage », tandis que la lecture à un jeune âge peut s'avérer importante pour l'engagement civique et la réussite économique à l'âge adulte.

Selon le rapport, les écoles de l'Ontario ont levé presque 600 millions de dollars en 2007-2008 pour une gamme d'activités, y compris les sports, les bibliothèques et les programmes artistiques. « Les parents et les élèves font des levées de fonds pour les programmes de musique dans 35 % des écoles élémentaires et secondaires ainsi que pour les programmes généraux reliés aux arts dans 37 % des écoles. »

Revitalizing Arts Education through Community-Wide Coordination

RAND Corporation, juin 2008

<http://www.wallacefoundation.org/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/CurrentAreasofFocus/ArtsParticipation/Pages/revitalizing-arts-education.aspx>

Ce rapport examine des exemples de « collaboration et de coordination parmi les différents fournisseurs et influenceurs en éducation artistique » dans six grandes villes américaines. Le rapport maintient qu'un contexte de « négligence généralisée de l'éducation artistique » dans les écoles américaines a entraîné un accès très inégal à l'éducation artistique : « la plupart des enfants ne reçoivent que quelques notions générales d'enseignement artistique et certains n'en reçoivent aucune ».

Les six lieux visés par les études de cas tentent de rectifier la situation, en s'efforçant d'accroître l'accès à l'éducation artistique et à en améliorer la qualité. Certaines activités communes à ces six lieux comprennent des recherches sur l'état de l'éducation artistique dans les écoles; l'adoption d'un objectif d'accès à l'éducation artistique pour tous les élèves; la planification stratégique; l'élaboration d'une défense de l'éducation artistique; la promotion; la recherche et l'exploitation de ressources financières; et la « création de capacités individuelles et organisationnelles ».

Dans les six cas, des progrès ont été réalisés, mais les gains sont « fragiles ». Certains grands défis persistent, notamment trouver assez de temps d'enseignement dans la journée des élèves; les locaux; le soutien des parents, des enseignants, de la direction des écoles, des personnes qui élaborent les politiques et autres; la formation des enseignants; le manque de ressources; et la marginalisation des arts dans les politiques publiques.

Le rapport avance que la réussite à long terme de ces programmes dépendra d'un « leadership engagé et soutenu, de ressources suffisantes et d'un contexte politique qui favorise leur survie ».

Cultivating Demand for the Arts: Arts Learning, Arts Engagement, and State Arts Policy

RAND Corporation, septembre 2008

<http://www.wallacefoundation.org/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/CurrentAreasofFocus/ArtsParticipation/Pages/cultivating-demand-for-the-arts.aspx>

Soutenant que « la demande pour les arts n'a pas suivi l'offre », ce rapport recommande que l'on accorde plus d'attention à l'augmentation de la demande pour les arts, surtout par l'entremise d'activités d'apprentissage artistique dans les écoles publiques, l'éducation postsecondaire et les lieux communautaires. De nombreuses études précédentes ont démontré que la participation des adultes dans les arts dépend, en partie, de l'éducation artistique des enfants.

Quatre types d'apprentissage artistique font partie d'une « éducation artistique globale » : « la capacité de perception esthétique »; « la capacité de faire des créations artistiques »; « les connaissances historiques et culturelles »; et « la capacité d'interpréter des œuvres d'art ». Actuellement, toutefois, « les jeunes ne reçoivent pas assez d'heures d'enseignement pour développer les compétences et les connaissances associées à un engagement à long terme en faveur des arts. »

Les chercheurs ont examiné presque 20 années d'activités de subvention des arts par les États américains et constaté que moins de 10 % étaient « spécifiquement consacrés à l'apprentissage des arts », tandis que de 60 % à 70 % des subventions étaient allées au soutien organisationnel et institutionnel.

Le rapport indique que les collaborations et les efforts de défense des intérêts pourraient aider à améliorer les occasions d'apprentissage des arts. Le rapport recommande que les personnes qui élaborent les politiques, les bailleurs de fonds et les leaders des milieux artistiques :

- appuient les études qui peuvent renseigner les décisions sur les politiques, comme examiner l'état de l'apprentissage des arts chez les jeunes;
- « appuient les programmes de collaboration qui augmentent la quantité et l'envergure de l'apprentissage des arts »;
- s'efforcent de sensibiliser le public au besoin d'un apprentissage global des arts;
- cherchent à modifier les politiques pour renforcer l'éducation artistique dans les écoles et l'apprentissage artistique en milieu communautaire; et
- fassent la promotion et appuient les programmes qui ont tendance à susciter une participation dans les arts à l'âge adulte.