

Arts Research Monitor

www.ArtsResearchMonitor.com

Arts education

In this issue: A focus on quantitative and qualitative information regarding arts education and arts participation of children and youth, including a national report on music education in Canadian schools, a Manitoba study of various forms of arts education in schools, an assessment of the performance of Canadian youth in reading, as well as a report on discussions regarding youth engagement in arts, culture and heritage organizations.

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 and the Ontario Arts Council.

Recherches sur les arts

www.SurLesArts.com

Éducation artistique

Dans ce numéro: Un regard sur l'information quantitative et qualitative au sujet de l'éducation artistique et de la participation aux arts des enfants et des jeunes, y compris un rapport national sur l'éducation musicale dans les écoles canadiennes, une étude du Manitoba sur les diverses formes d'éducation artistique dans les écoles de cette province, une évaluation de la performance des jeunes du Canada en lecture et un rapport sur des discussions entourant l'engagement des jeunes dans les organismes artistiques, culturels et patrimoniaux.

[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 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

A Delicate Balance: Music Education in Canadian Schools

Coalition for Music Education in Canada, November 2010

<http://musicmakesus.ca/educate/2010-research/>

While there has been extensive international research on the benefits of music education for young people, there has been only limited research on the state of music education in Canada. Prepared for the Coalition for Music Education in Canada by Hill Strategies, *A Delicate Balance* provides detailed information about a range of issues in music education based on a survey of 1,204 schools across Canada. The survey was completed mostly by school principals.

The report highlights six major themes that emerged from the survey results:

- Funding of music education is a key challenge in schools and has clearly not kept pace with demand. For most of the past decade, funding for music education has decreased in many schools while student participation has been rising.
- Qualified music educators are crucial in creating and implementing strong, sustainable music programs. Almost all schools with very strong music education programs have a specialist teacher.
- Strong music programs rely on a delicate balance of support. The strongest music education programs have a supportive principal and parents, a strong specialist teacher, student interest (and time), appropriate instruments and space, solid instructional materials, as well as appropriate funding. It is also vital to have support from school boards and provincial education departments, as well as a broader community that values music.
- Schools across the country identify a need to invest in music facilities, instruments and equipment.
- “Passive” music education, such as “listening”, is very common in schools.
- There are many perceived benefits of music education, including benefits that the Coalition for Music Education in Canada has been stressing for many years in its advocacy efforts. The report indicates that “self-esteem, self-discipline, creativity and musical ability are the four benefits that received the largest number of ‘very important’ rankings” from survey respondents.

Among key provincial findings, the report notes that British Columbia, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Alberta and Manitoba stand out as leaders in delivering quality music programs in their schools. But even in reportedly strong regions like British Columbia and Alberta, many schools have concerns for the future.

The report finds that music in Ontario’s schools is in a challenging state, with 58% of teachers who deliver music programs in the province’s elementary schools having no music background. Often, these teachers are provided with only minimal supports in delivering the music curriculum to young students. Over the past few years, many schools in Ontario saw

decreases in important aspects of their music programs, such as funding, the availability of specialist music teachers and participation in music festivals. Given this troubling situation, it is not surprising that many Ontario schools indicated that their music programs need improvement.

Valuable feedback was provided in the additional comments made by principals and teachers. For example, regarding the delicate balance of supports required for music education, some respondents indicated that:

- “...there are great pressures on both students and staff in a small school to keep everything in balance and programs healthy.”
- “We are very fortunate to have an arts program at our school that is supported by students, parents and administrators. We are alone in the board with these advantages.”
- “We do the best we can with what we have... which is not much... lucky we have dedicated people who really care.”
- “My school really has a good music program because of the incredible and qualified teacher. I do not think that I will be able to say the same thing next year, because she is moving and there is no one else qualified to teach music in our school.”

Survey respondents indicated that there have been challenges in terms of music funding, instructional space and the number of specialist teachers. On the other hand, there are glimmers of hope, as some schools have reported improvements in computer / recording technology, the number or quality of instruments, artist visits and student involvement in music.

Based on the findings of the study, the Coalition for Music Education in Canada has developed a set of recommended actions to improve the state of music education in Canadian schools, including:

- More funding for more schools
- More qualified music teachers in more schools
- Continuing music advocacy
- More support for generalist classroom teachers
- Better training for generalist teachers through universities
- Further research in schools with weaker music programs

Similar national studies have not been conducted for other arts disciplines.

Arts Education in Manitoba Schools: From Informal to Formal Accounts

Manitoba Education Research Network, Spring 2010

<http://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/arts/study/index.html>

Based on surveys completed by 430 Manitoba schools and 29 school divisions, this report examines the situation of arts education in Manitoba schools in 2006-07. The survey was conducted by Francine Morin of the University of Manitoba's Faculty of Education.

The study finds that music and visual arts programs or courses are much more commonly available than drama and dance programs or courses. The report indicates that "access to Kindergarten to Grade 8 programming in dance, drama, and combined arts is needed as is Grades 9 to 12 programming in choral music and dance." Similarly, many more schools offer extracurricular opportunities in music than in visual arts, drama or dance. Teaching facilities are also more commonly available for music than for visual arts, drama and dance.

A majority of respondents (largely principals) believe that teachers perceive music and visual arts to be as important as other academic subjects, while drama and dance are often perceived as less important than other academic subjects.

The report indicates that the number of arts specialists in the province was on the rise in the mid 2000s. Typically, "classroom generalists teach visual arts and drama, specialists teach music, and no teacher teaches dance from Kindergarten to Grade 12. Classroom teachers lack confidence teaching the arts but yet are highly involved." The study finds that, while most schools attempt to involve artists in their arts offerings, artist residencies are often of short duration. The author recommends the hiring of more arts specialists and longer-term artist residencies.

While funding for arts education was found to have increased between 2001 and 2006, the report recommends that schools and school divisions work to allocate at least 9% of their operating budgets to arts education. Currently, about three-quarters of Manitoba schools have funding for arts education that is below or at 9% of their operating budgets.

Professional development for generalist teachers is a strong need uncovered by the survey. In particular, teachers need greater skills in working with technology-based arts learning.

The report indicates that "there is a need to increase leadership capacity for arts education in the province", such as the establishment of arts steering committees at the school division level. The author also recommends the design and implementation of learning initiatives for educators with leadership responsibilities in the arts.

Performance of Canadian youth in reading, mathematics and science

Statistics Canada, December 7, 2010

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101207/dq101207a-eng.htm?WT.mc_id=twB0542

This report provides a detailed examination of the performance of Canadian 15-year olds in science, reading and mathematics in 2009. The test results are based on the Organization for Economic Co-operation and Development's (OECD's) Programme for International Student Assessment (PISA). Comparisons are made between 65 countries participating in the assessment. As noted in Statistics Canada's *Daily* article highlighting the report's findings, "Canadian 15-year-old students continue to perform well internationally and have strong skill sets in reading, mathematics and sciences."

Reading literacy is defined as "understanding, using, reflecting on and engaging with written texts, in order to achieve one's goals, to develop one's knowledge and potential, and to participate in society". Canadian students, on average, performed well above the OECD average score on the reading tests. Of 65 countries participating, only students from Shanghai, Korea, Finland and Hong Kong achieved higher reading scores than Canadian students. Among the provinces, only students on Prince Edward Island performed below the OECD average.

Among Canadian 15 year old students, females continue to outperform males on the reading tests. The gap between females and males in Canada is similar to the international gap in achievement between the sexes.

Compared with the 2000 assessment of reading skills, there was little overall change in Canadian students' performance in reading. However, there were significant declines in five provinces: Prince Edward Island, Quebec, Manitoba, Saskatchewan and Alberta.

Youth Participation in Arts, Heritage, Culture and Community - A National Conversation

Department of Canadian Heritage, March 31, 2009

<http://www.pch.gc.ca/pgm/pc-cp/index-eng.cfm>

This report summarizes the results of discussions with 100 organizations and 40 youth regarding youth engagement in artistic, cultural and heritage organizations in Canadian communities.

The report's suggestions regarding engagement models include:

- Paying attention to process as well as outcomes, including valuing youth engagement as an experience, not simply as a means to an end.
- Providing a "continuum of opportunities" which would allow for a range of

involvement and various points of entry.

- Providing authentic exchanges and two-way discussions.

Regarding incentives to participation, the report indicates that “youth are attracted to involvement that makes a difference, has a cause, or features activities that tap into their passion”. Some effective mechanisms to engage youth include:

- Having youth participate in all phases of a project, including design, delivery and evaluation. Ensuring that youth are involved and have a voice in governance issues is also noted in the report.
- Providing spaces that are safe and welcoming.
- Recognizing youth efforts and contributions via honoraria, appreciation events or a simple thank you.

The report highlights a number of challenges in youth engagement, including resource scarcity, difficulties in reaching specific groups of young people in an effective way, as well as organizational barriers regarding communications, evaluation, changing paradigms and programmatic inflexibility.

The report contains three suggestions concerning roles for the Department of Canadian Heritage in youth engagement: “operating differently as a funder”; “developing a role as connector and network-builder”; and “building capacity”.

L'éducation musicale dans les écoles canadiennes : Un équilibre fragile

Coalition pour l'Éducation en Musique au Canada, novembre 2010

<http://musicmakesus.ca/fr/educate/2010-research/>

Bien qu'il y ait eu de substantielles recherches internationales sur les avantages de l'éducation musicale pour les jeunes, les recherches courantes sur l'état actuel de l'éducation musicale au Canada sont limitées. Réalisé pour la Coalition pour l'Éducation en Musique au Canada par Hill Stratégies, *Un équilibre fragile* renferme des renseignements détaillés sur de nombreux enjeux de l'éducation musicale, basé sur un sondage dans 1 204 écoles canadiennes. Le sondage a été complété, pour la plupart, par les directeurs d'école.

Six thèmes principaux ont émergé des résultats du sondage :

- Le financement continue d'être un défi pour les écoles à travers le pays. Durant une grande partie des dix dernières années, le financement pour l'éducation musicale a diminué dans de nombreuses écoles tandis que la participation des étudiants a augmenté. Le financement pour l'éducation musicale n'a manifestement pas suivi le rythme de la demande.
- Les professeurs de musique qualifiés sont essentiels à la création et la mise en place de programmes de musique solides et durables. Presque toutes les écoles ayant de très forts programmes d'éducation musicale ont un enseignant spécialisé.
- Les écoles avec des programmes forts reposent sur un équilibre délicat de soutien. Les programmes d'éducation musicale les plus forts sont supportés par la direction de l'école et les parents, un enseignant spécialiste fort, l'intérêt des élèves (ainsi que le temps mis à leur disposition), des instruments appropriés et de l'espace, du matériel didactique de qualité ainsi que du financement approprié. Il est également essentiel d'avoir le soutien des commissions scolaires et des ministères provinciaux de l'éducation, ainsi que d'une communauté locale qui croit en la valeur de la musique.
- Les écoles à travers le pays soulignent la nécessité d'investir dans des infrastructures, des instruments et du matériel à l'appui de leurs programmes de musique.
- Des activités passives d'éducation en musique comme « l'écoute » sont très communes dans les écoles.
- Les avantages perçus de l'éducation musicale sont nombreux et incluent des bénéfices sur lesquels la Coalition pour l'Éducation en Musique au Canada a insisté pendant de nombreuses années dans ses efforts de sensibilisation. Le rapport indique que « l'estime de soi, l'autodiscipline, la créativité et les aptitudes musicales sont les quatre avantages qui ont reçu le plus grand nombre de 'très important' classements » par les répondants.

Parmi les principaux résultats provinciaux, le rapport note que la Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta et le Manitoba se distinguent comme

chefs de file dans la prestation de programmes de musique de qualité dans leurs écoles. Mais, même dans les régions fortes comme la Colombie-Britannique et l'Alberta, de nombreuses écoles sont préoccupées quant aux années à venir.

Le rapport indique que la musique dans les écoles de l'Ontario est dans un état difficile : 58 % des enseignants(es) donnant des cours de musique dans les écoles élémentaires de l'Ontario n'ont aucune formation musicale. Souvent, ces enseignants(es) ne reçoivent qu'un soutien minimal pour la prestation de programmes de musique à leurs jeunes élèves. Au cours des dernières années, de nombreuses écoles de l'Ontario ont enregistré des diminutions concernant des aspects importants de leurs programmes de musique, comme le financement, la disponibilité de professeurs de musique spécialisés(es) et la participation à des festivals de musique. Compte tenu de cette situation préoccupante, il n'est donc pas surprenant que de nombreuses écoles de l'Ontario aient indiqué que leurs programmes de musique ont besoin d'amélioration.

Plusieurs répondants ont ajouté des commentaires écrits au sondage, dont quelques observations sur l'acte d'équilibrage :

- « ... il y a de fortes pressions sur les élèves et le personnel dans une petite école pour que tout reste en équilibre et les programmes en santé. »
- « Nous sommes très chanceux d'avoir un programme d'arts à l'école qui soit soutenu par les élèves, les parents et les administrateurs. Nous sommes les seuls dans le district scolaire à bénéficier de ces avantages. »
- « Nous faisons le maximum possible avec ce que nous avons ... qui n'est pas beaucoup ... heureusement nous sommes entourés de gens dévoués dont l'intérêt est authentique. »
- « Je dois dire que mon école a un vraiment bon programme de musique grâce à notre enseignante qualifiée et incroyable. Je ne pense pas que je serai en mesure de dire la même chose l'an prochain, parce qu'elle déménage et il n'y a personne d'autre qualifié pour enseigner la musique dans notre école. »

Les répondants au sondage ont indiqué que les défis les plus courants touchent le financement de programmes, les espaces d'enseignement ainsi que le nombre d'enseignants(es) spécialisés(es). Toutefois, des lueurs d'espoir scintillent puisque certaines écoles ont signalé des améliorations au niveau de l'acquisition d'ordinateurs et de technologie d'enregistrement, le nombre ou la qualité des instruments, des visites d'artistes à l'école et la participation des étudiants à la musique.

Sur la base des résultats de cette étude, la Coalition pour l'Éducation en Musique au Canada a élaboré une série de recommandations pour améliorer l'état actuel de l'éducation musicale dans les écoles canadiennes :

- Davantage de financement pour plus d'écoles
- Plus d'enseignants(es) qualifiés(es) dans plus d'écoles
- Une promotion continue de l'enseignement musical
- Davantage de soutien pour les enseignants généralistes
- Une meilleure formation pour les enseignants généralistes à même leur formation universitaire
- Des recherches plus poussées dans les écoles ayant des programmes de musique plus faibles

Des études pancanadiennes semblables n'ont pas été entreprises dans d'autres disciplines artistiques.

Étude sur l'éducation artistique dans les écoles du Manitoba

Réseau des recherches en éducation au Manitoba, printemps 2010

<http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/arts/etude/index.html>

Basé sur des sondages réalisés dans 430 écoles et 29 divisions scolaires du Manitoba, ce rapport examine la situation de l'éducation artistique dans les écoles de la province en 2006-2007. Le sondage a été réalisé sous la direction de Francine Morin de la faculté d'Éducation de l'Université du Manitoba.

L'étude constate que les programmes ou les cours de musique et d'arts visuels sont beaucoup plus fréquents que les programmes ou les cours d'arts dramatiques ou de danse. « L'accès aux programmes, de la maternelle à la 8e année en danse, en arts dramatiques et en arts combinés est nécessaire, comme l'accès aux programmes de la 9e à la 12e année en musique chorale et en danse », affirme le rapport. De plus, beaucoup plus d'écoles proposent des programmes parascolaires en musique qu'en arts visuels, en arts dramatiques et en danse. Il y a également plus de locaux et d'équipement pour l'enseignement de la musique que pour les arts visuels, les arts dramatiques et la danse.

Une majorité des répondants (des directeurs d'école pour la plupart) croient que les enseignants estiment que la musique et les arts visuels ont une importance comparable à celle des autres matières et que les arts dramatiques et la danse sont moins importants que les autres matières.

Le rapport indique que le nombre de spécialistes en arts dans la province était à la hausse au milieu de la première décennie du XXIe siècle. Le plus souvent, « des généralistes enseignent les arts visuels et les arts dramatiques, [...] des spécialistes enseignent la musique, et [...] aucun enseignant n'enseigne la danse de la maternelle à la 12e année. Les enseignants manquent de confiance pour dispenser l'éducation artistique mais sont quand même très motivés. » Bien que la plupart des écoles cherchent à obtenir l'implication des artistes dans leurs offres en éducation artistique, l'étude constate que les séjours d'artistes en résidence

sont généralement courts. L'auteure recommande l'embauche de plus de spécialistes en arts et des résidences d'artistes plus longues.

Bien que le financement de l'éducation artistique ait augmenté entre 2001 et 2006, le rapport recommande aux écoles et aux divisions scolaires de s'efforcer d'allouer un minimum de 9 % de leur budget de fonctionnement à l'éducation artistique. Actuellement, environ trois quarts des écoles du Manitoba accordent un financement pour l'éducation artistique qui est inférieur ou égal à 9 % de leur budget de fonctionnement.

Le sondage a découvert qu'il y a également un besoin marqué de perfectionnement pour les enseignants généralistes. Plus précisément, les enseignants doivent parfaire leurs compétences en enseignement des arts fondé sur les technologies.

Le rapport constate « un besoin d'augmenter la capacité de leadership en éducation artistique » dans la province, et recommande l'établissement de comités directeurs en éducation au niveau de la division scolaire. L'auteure recommande également la conception et la mise en œuvre d'initiatives d'apprentissage pour les éducateurs qui ont des responsabilités de leadership dans les arts.

La performance des jeunes du Canada en lecture, en mathématiques et en sciences

Statistique Canada, 7 décembre 2010

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101207/dq101207a-fra.htm?WT.mc_id=twB0542

Ce rapport propose un examen approfondi de la performance des jeunes de 15 ans du Canada en lecture, en mathématiques et en sciences en 2009. Les résultats sont basés sur le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Des comparaisons sont établies entre les 65 pays qui participent à l'évaluation. Comme l'indique l'article du *Quotidien* de Statistique Canada qui rapporte les faits saillants du rapport, « Les élèves canadiens de 15 ans ont continué d'obtenir de bons résultats à l'échelle internationale ainsi que de fortes compétences en lecture, en mathématiques et en sciences. »

Selon le PISA, la lecture ou « compréhension de l'écrit » est définie comme « non seulement comprendre et utiliser des textes écrits, mais aussi y réfléchir et y réagir. Cette capacité devrait permettre à chacun de réaliser ses objectifs, de développer ses connaissances et son potentiel et de prendre une part active dans la société. » Les jeunes du Canada ont, en moyenne, obtenu des résultats nettement supérieurs aux scores moyens de l'OCDE sur les tests de lecture. Parmi les 65 pays qui ont participé, seuls les élèves de Shanghai, Corée, Finlande et Hong-Kong ont obtenu des scores de lecture supérieurs à ceux des élèves du Canada. Parmi les provinces, seuls les jeunes de l'Île-du-Prince-Édouard ont obtenu un score inférieur au score moyen de l'OCDE.

Parmi les jeunes du Canada de 15 ans, les filles continuent à obtenir des résultats supérieurs à ceux des garçons sur les tests de lecture. L'écart entre les garçons et les filles au Canada est comparable à l'écart international entre les sexes à ce chapitre.

Il y a eu très peu de changement dans la performance des jeunes Canadiens en lecture par rapport à l'évaluation de 2000 des compétences de lecture. Toutefois, il y a eu un recul notable dans cinq provinces : Île-du-Prince-Édouard, Québec, Manitoba, Saskatchewan et Alberta.

La participation des jeunes aux secteurs artistique, patrimonial, culturel et communautaire – Une conversation nationale

Ministère du Patrimoine canadien, 31 mars 2009

<http://www.pch.gc.ca/pgm/pc-cp/index-fra.cfm>

Ce rapport résume les résultats des discussions avec 100 organismes et 40 jeunes au sujet de l'engagement des jeunes dans des organismes des secteurs artistique, culturel et patrimonial dans les collectivités canadiennes.

Le rapport formule des suggestions pour les modèles d'engagement :

- S'attacher au processus aussi bien qu'au résultat, y compris reconnaître la participation des jeunes comme expérience et non pas seulement comme moyen d'obtenir un résultat.
- Proposer un « éventail de possibilités » qui susciteraient divers degrés d'engagement et différents points d'entrée.
- Fournir un véritable échange et des discussions réciproques.

Quant aux incitatifs à la participation, le rapport indique que « ce qui attire les jeunes, c'est de s'engager, pour faire une différence, dans une cause ou des activités qui les passionnent ». Parmi les mécanismes efficaces d'engagement des jeunes :

- Il est essentiel que les jeunes soient engagés tout au long d'un projet, y compris lors de son élaboration, exécution et évaluation. Le rapport observe également qu'il est important que les jeunes se fassent entendre et participent à la gouvernance.
- Mettre à la disposition des jeunes des lieux accueillants et sûrs.
- Reconnaître les efforts et les contributions des jeunes par la rétribution, les activités honorifiques ou un simple remerciement.

Le rapport met en évidence plusieurs défis posés par la participation des jeunes, y compris le manque de ressources, les difficultés de joindre efficacement des groupes spécifiques de jeunes ainsi que les obstacles organisationnels entourant les communications, l'évaluation,

les changements de paradigme et la rigidité des programmes.

Le rapport fait trois suggestions concernant les rôles de Patrimoine canadien relativement à l'engagement des jeunes : « fonctionner autrement en tant que bailleur des fonds »; « se donner un rôle d'intermédiaire et de réseuteur »; et « renforcer les capacités ».