

Arts Research Monitor

www.ArtsResearchMonitor.com

Arts education and participation

In this issue: four reports on arts education in Canada and the US, including a survey of the cultural activities of Montreal-area youth as well as American reports on arts learning participation and the nature of excellence in arts education.

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 et participation

Dans ce numéro: quatre rapports sur l'éducation artistique au Canada et aux États-Unis, y compris un sondage sur les activités culturelles des jeunes de la région de Montréal ainsi que des rapports américains sur la participation à l'apprentissage artistique et la nature de l'excellence en matière d'éducation artistique.

[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

Youth and culture (Les jeunes et la culture)

La Presse, March 13, 2010

<http://www.cyberpresse.ca/dossiers/les-jeunes-et-la-culture/>

This survey of 600 students in 10 Quebec colleges was conducted by journalists at La Presse in February 2010. Unfortunately, the report does not provide an estimate of the margin of error. This is a major limitation on any interpretation of the results.

The survey found that the favourite activities of these French-language students (typically 17 to 19 years of age) are:

- Listening to music (selected as a favourite activity by 26% of respondents).
- Using the computer (21%).
- Going to movies (14%).
- Creating works, such as music, video, theatre, etc. (12%).
- Going to performances (11%).
- Watching television (8%).
- Reading a book (7%).
- Going to a museum or seeing an exhibition (1%).

Activities that are less popular among the youth include:

- Going to a classical music concert: 91% never go (74% of these youth say that they are “not interested” in going and 11% say that it is too expensive).
- Seeing a dance performance: 75% never do (61% because they are not interested and 11% because it is too expensive).
- Seeing a comedy show: 59% never do (only 20% because they are not interested and 32% because it is too expensive).
- Seeing a pop, rock, rap, etc. concert: 48% never do (only 22% because they are not interested and 37% because it is too expensive).
- Going to the theatre: 37% never go (39% of those who never go indicate that they are not interested and 18% say that it is too expensive).

Music is the predominant cultural activity of the youth: 87% listen to music daily (or almost daily). Not surprisingly, the youth use the internet frequently, largely for musical activities (listening, copying, exchanging or buying). The survey found that 71% of the college students surveyed regularly download music without paying for it, and 34% of the students never buy CDs.

Many of the youth surveyed, especially teenage girls, read for pleasure: 52% of all the students read at least once a week or more, including 21% who read every day. On the other hand, one-third of the youth (and 40% of boys) read almost never. Many watch television quite frequently: 53% do so daily (or almost daily), and another 19% watch television about

three or four days per week. Many of the youth (38%) watch TV shows on the internet.

In terms of creating works, the survey found that about half of the students (47%) do a creative activity (“music, videos, theatre, etc.”) at least once a week, including 20% who create every day. Many creative activities take place on the computer.

The survey has some interesting findings regarding the language preferences of the youth: 64% prefer music in English compared to only 6% in French. The other respondents stated that they do not care what language their music is in.

The study also highlights the efforts that some Montreal cultural organizations are making to attract youth to their concert halls, theatres and museums. Before each opening night, “performers from the Opéra de Montréal sing excerpts from the new production in their jeans in the subway system”. The Orchestre Métropolitain du Grand Montréal invites “students to meet the young, charismatic maestro Yannick Nézet-Séguin”. A number of organizations try to attract youth with reduced ticket prices or by presenting exhibitions that should be of interest to them.

The Qualities of Quality: Understanding Excellence in Arts Education

Wallace Foundation, June 2009

<http://www.wallacefoundation.org/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/CurrentAreasofFocus/ArtsParticipation/Pages/Qualities-of-Quality-Understanding-Excellence-in-Arts-Education.aspx>

This report from Harvard University’s “Project Zero” explores the “complex factors, actors, and settings that must be aligned to achieve quality in arts education”. The report argues that, while “access to arts learning experiences remains a critical national challenge”, there is also a significant challenge in ensuring that arts education opportunities are of high quality.

The research involved three strands: 1) interviews with arts practitioners, theorists and administrators; 2) site visits to “exemplary arts programs”; and 3) a literature review. The researchers found that:

- Questions about quality involve many personal values, identities and meanings. “The drive for quality is personal, passionate and persistent.”
- “Quality arts education serves multiple purposes simultaneously.” Arts education is not simply about one single purpose or benefit to students. Rather, high quality arts learning experiences “are rich and complex for all learners, engaging them on many levels and helping them learn and grow in a variety of ways”.
- There are four different but overlapping lenses with which to examine quality in arts learning experiences: learning (i.e., “what students are actually doing in the

classroom”; pedagogy (“how teachers conceive of and practice their craft”); community dynamics (“the nature of the social relationships in the classroom”); and environment (including the physical space, the materials and physical resources used, and the time students have to engage in arts learning)

- Program-defining, “foundational” decisions matter for arts education experiences. Such decisions include *Who teaches the arts?*, *Where are the arts taught?*, *What is taught and how?*, as well as *How is arts learning assessed?*
- Furthermore, “decisions and decision makers at all levels affect quality”, including administrators, funders, policy makers, program staff, parents, teachers, visiting artists, and, of course, students. The report argues that “the role of student choice is often overlooked in discussions of quality, and it invites greater attention”.
- “Reflection and dialogue [are] important at all levels... Continuous reflection and discussion about what constitutes quality and how to achieve it [are] not only a catalyst for quality but also a sign of quality.” The report suggests that many people underestimate the time and effort required in “basic investigation, dialogue and negotiation” to achieve alignment among decision-makers at all levels.

The report presents tools to help educators and other decision-makers identify the core learning purposes of their programs, identify elements of quality in their arts learning experiences, and reflect on decision-making, decision-makers and their influence on program quality.

The report concludes that “there are no shortcuts. Achieving quality involves an ongoing examination of programmatic as well as personal purposes and values, along with a continual examination of what is actually happening ‘in the room’.”

Increasing arts demand through better arts learning

Wallace Foundation, June 2009

<http://www.wallacefoundation.org/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/CurrentAreasofFocus/ArtsParticipation/Pages/increasing-arts-demand-through-better-arts-learning.aspx>

This brief fact sheet argues that, in addition to building new audiences through marketing campaigns, program offerings, price and convenience, “increasing the quality and access of arts learning opportunities deserves much more attention as a way of lifting arts demand in the long run”. With increased competition for leisure time, the fact sheet indicates that “the key to lifting demand for the arts may well lie in reversing the 30-year-long decline in arts learning, both in and out of schools”.

The fact sheet points out that “building arts appreciation involves giving people the skills and knowledge they need to have rich encounters with art that keep them coming back for more”, including:

- The ability to see, hear and feel what art has to offer.
- Opportunities to create art.
- An understanding of the historical and cultural context of artworks.
- An ability to interpret and draw meaning from works of art.

The fact sheet cites a survey on instructional time in elementary schools that found that a number of American school districts have cut back on time spent in art and music over the past decade. However, some cities have attempted to improve their arts learning offerings, with both schools and other local organizations playing an important role. Synthesizing a number of local initiatives to improve arts learning opportunities, the fact sheet notes that a key to success has been establishing networks between schools, arts organizations, other community organizations, government agencies and funders. Coordination efforts require leadership, shared goals and clear outcomes, a feasible plan, and solid communication efforts to develop and sustain public support.

Eight strategies have been used in some cities to improve arts learning quality and access:

- Gathering key information about the situation of arts learning.
- Establishing a goal of equitable access to arts learning.
- Planning effectively.
- Constructing a case and building a compelling argument.
- Attracting and leveraging resources.
- Hiring an arts education coordinator who is highly placed within the school district's administrative structure.
- Building individual and organizational capacity.
- Effective and ongoing advocacy.

Challenges abound, including policy and political changes, conflicts among providers and ideas, as well as leadership turnover.

2008 Survey of Public Participation in the Arts (Arts learning findings)

National Endowment for the Arts (Research Report #49), November 2009

http://www.nea.gov/research/researchreports_chrono.html

Since 1982, the National Endowment for the Arts has conducted a benchmark survey of Americans' involvement in arts activities. In keeping with the theme of this issue of the *Arts Research Monitor*, the survey's findings regarding arts learning are summarized here.

Respondents were asked whether they had taken an arts lesson or class at any time in their lives, including classes in school or private lessons. While the "lifetime participation rates" of all respondents decreased somewhat between 1982 and 2008, there was a substantial decrease in most arts learning activities among 18 to 24-year-olds:

- Music (voice or instrument): In the 2008 survey, 38% of 18 to 24-year-olds reported taking music lessons at some point in their lives, compared with 61% in 1982.
- Visual arts: In 2008, 21% of young adults reported taking visual arts lessons at some point in their lives, compared with 41% in 1982.
- Art appreciation or history: In 2008, 16% of 18 to 24-year-olds reported taking art appreciation / history courses at some point in their lives, compared with 31% in 1982.
- Music appreciation: In 2008, 14% of young adults reported taking music appreciation courses at some point in their lives, compared with 31% in 1982.
- Acting: In the 2008 survey, 9% of 18 to 24-year-olds reported taking acting lessons at some point in their lives, compared with 15% in 1982.

The only area to experience an increase was creative writing: the percentage of young adults taking creative writing classes increased from 18% in 1982 to 22% in 2008.

Very few respondents had taken arts lessons or classes in the 12 months prior to the 2008 survey. Two percent had taken a visual arts lesson or class. About 1.3% took a lesson or class in each of music, creative writing, dance, or art appreciation. Less than 1% of respondents had taken either a music appreciation class or an acting or theatre lesson.

Respondents with children between 5 and 17 years of age were asked whether their children took art lessons or attended live performances. “About 8 percent of parents reported sending their children to arts lessons, while one-third of parents reported that their children attended live performances in 2008. Children of parents with more formal education and higher incomes had higher rates of participation in arts lessons and performances.”

Les jeunes et la culture

La Presse, le 13 mars 2010

<http://www.cyberpresse.ca/dossiers/les-jeunes-et-la-culture/>

Ce sondage de 600 étudiants de 10 cégeps a été réalisé par les journalistes de La Presse en février 2010. Malheureusement, le rapport ne fournit pas une estimation de la marge d'erreur. C'est là un inconvénient de taille pour l'interprétation des résultats.

Le sondage a constaté que les activités préférées de ces cégépiens francophones (typiquement de 17 à 19 ans) sont :

- Écouter de la musique (l'activité préférée de 26 % des répondants).
- Utiliser l'ordinateur (21 %).
- Aller au cinéma (14 %).
- Créer soi-même (la musique, vidéos, théâtre, etc.) (12 %).
- Aller voir un spectacle (11 %).
- Regarder la télévision (8 %).
- Lire un livre (7 %).
- Aller au musée ou voir des expositions (1 %).

Parmi les activités qui sont peu populaires parmi ces jeunes :

- Les concerts de musique classique : 91 % n'y vont jamais (74 % de ces derniers affirment que cela ne les intéresse pas et 11 % estiment que c'est trop cher).
- Les spectacles de danse : 75 % n'y vont jamais (61 % parce que cela ne les intéresse pas et 11 % parce que c'est trop cher).
- Les spectacles d'humour : 59 % n'y vont jamais (seulement 20 % affirment que cela ne les intéresse pas et 32 % trouvent que c'est trop cher).
- Les concerts de musique pop, rock, rap, etc. : 48 % n'y vont jamais (seulement 22 % affirment que cela ne les intéresse pas, alors que 37% trouvent que c'est trop cher).
- Le théâtre : 37 % n'y vont pas (39 % de ces derniers affirment que cela ne les intéresse pas et 18 % que c'est trop cher).

La musique est l'activité culturelle prédominante des jeunes : 87 % d'entre eux écoutent la musique chaque jour (ou presque). Autre fait peu surprenant, les jeunes utilisent beaucoup Internet, en grande partie pour des activités musicales (écoute, copie, partage, achat). Le sondage a constaté que 71 % des cégépiens sondés téléchargent régulièrement de la musique sans payer et que 34 % des cégépiens n'achètent jamais de disque.

Bon nombre des jeunes sondés, notamment les adolescentes, lisent pour le plaisir : 52 % de tous les cégépiens lisent au moins une fois par semaine, y compris 21 % qui lisent chaque jour.

D'autre part, un tiers des jeunes (et 40 % des garçons) ne lisent presque jamais. Beaucoup regardent la télé assez souvent : 53 % le font chaque jour (ou presque) et un autre 19 % la regarde trois ou quatre jours par semaine. Beaucoup de jeunes (38 %) regardent des émissions de télé sur Internet.

En ce qui concerne la création d'œuvres, le sondage a trouvé qu'environ la moitié des cégépiens (47 %) ont une activité créative (« musique, vidéos, théâtre, etc. ») au moins une fois par semaine, y compris 20 % qui créent tous les jours. Beaucoup d'activités créatives ont lieu à l'ordinateur.

Le sondage comporte des constatations intéressantes quant aux préférences linguistiques des jeunes : 64 % préfèrent la musique en anglais, 6 % en français. Les autres répondants affirment n'avoir aucune préférence pour la langue de la musique.

Le sondage s'est également intéressé aux efforts déployés par certains organismes culturels de Montréal pour attirer des jeunes dans leurs salles de concert, théâtres et musées. À l'Opéra de Montréal, « avant chaque première, les chanteurs descendent en jeans au métro pour interpréter des extraits de la nouvelle production. » L'Orchestre Métropolitain du Grand Montréal invite « les étudiants à rencontrer le jeune maestro charismatique, Yannick Nézet-Séguin ». Plusieurs organismes essaient d'attirer les jeunes par le biais de prix réduits ou d'expositions qui devraient les intéresser.

Les qualités de la qualité : comprendre l'excellence en éducation artistique (The Qualities of Quality: Understanding Excellence in Arts Education)

Wallace Foundation, juin 2009

<http://www.wallacefoundation.org/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/CurrentAreasofFocus/ArtsParticipation/Pages/Qualities-of-Quality-Understanding-Excellence-in-Arts-Education.aspx>

Ce rapport du « Project Zero » de l'université Harvard explore « les facteurs, acteurs et situations complexes qui doivent être alignés pour arriver à une éducation artistique de qualité ». Le rapport avance que bien que « l'accès aux expériences d'apprentissage des arts demeure un défi national considérable », assurer des possibilités d'éducation artistique de qualité élevée représente un défi tout aussi grand.

La recherche comportait trois volets : 1) des entrevues avec des praticiens, des théoriciens et des administrateurs des arts; 2) des visites sur place de « programmes artistiques exemplaires »; et 3) une analyse documentaire. Les chercheurs ont constaté le suivant :

- Les questions entourant la qualité mettent en cause beaucoup de valeurs, d'identités et de sens personnels. « Le souci de qualité est une passion personnelle qui exige une persévérance. »

- « Une éducation artistique de qualité répond à de nombreux besoins simultanément. » L'éducation artistique n'est pas une simple question d'un bienfait particulier pour les élèves. Les expériences d'apprentissage artistique de qualité élevée sont plutôt « riches et complexes pour tous les apprenants, les mobilisant à plusieurs niveaux et les aidant à apprendre et à se développer d'une foule de façons ».
- La qualité des expériences d'apprentissage peut-être perçue de quatre points de vue complémentaires : apprentissage (« ce que les élèves font en classe »); pédagogie (« comment les enseignants conçoivent et exercent leur métier »); dynamique communautaire (« la nature des relations sociales dans la classe »); et le milieu (y compris le lieu physique, les matériaux et les ressources physiques utilisées, ainsi que le temps que les élèves ont à consacrer à l'apprentissage des arts).
- Les décisions « fondamentales » entourant la définition des programmes sont d'une importance primordiale pour les expériences d'éducation artistique. Parmi ces décisions mentionnons *Qui enseigne les arts ?*, *Comment enseigne-t-on les arts ?*, *Qu'est-ce qu'on enseigne et comment le fait-on ?* et *Comment l'apprentissage artistique est-il évalué ?*
- De plus, « les décisions et les décideurs de tous les niveaux ont un effet sur la qualité », y compris les administrateurs, les bailleurs de fonds, les responsables des politiques, le personnel du programme, les parents, les enseignants, les artistes invités et, bien sûr, les élèves. Le rapport maintient que « le rôle du choix de l'élève est souvent oublié dans les discussions sur la qualité, et il mérite qu'on lui accorde plus d'attention. »
- « La réflexion et le dialogue [sont] importants à tous les niveaux... Une réflexion et discussion permanente sur la nature de la qualité et comment la réaliser [sont] non seulement un *catalyseur* de la qualité mais aussi un *indice* de qualité ». Le rapport suggère que de nombreuses personnes sous-estiment le temps et les efforts exigés par « l'étude, le dialogue et les négociations de base » permettant d'aligner les décideurs de tous les niveaux.

Le rapport présente des outils pour aider les éducateurs et autres décideurs à établir les objectifs d'apprentissage fondamentaux de leurs programmes, de reconnaître les éléments de qualité dans leurs expériences d'apprentissage des arts et de réfléchir sur la prise de décision, les décideurs et leur influence sur la qualité des programmes.

Le rapport conclut « qu'il n'y a pas de raccourcis. La mise en place de la qualité comporte un examen permanent des objectifs et des valeurs personnels et du programme, ainsi qu'un examen constant de ce qui se produit « en salle de classe ». »

Augmenter la demande des arts par un meilleur apprentissage des arts (Increasing demand through better arts learning)

Wallace Foundation, juin 2009

<http://www.wallacefoundation.org/KnowledgeCenter/KnowledgeTopics/CurrentAreasofFocus/ArtsParticipation/Pages/increasing-arts-demand-through-better-arts-learning.aspx>

Cette petite feuille d'information avance qu'en plus de développer de nouveaux publics par l'entremise de campagnes de marketing, de la composition des programmes, du prix et de la commodité, « l'amélioration de la qualité des occasions d'apprentissage des arts et de leur accès mérite beaucoup plus d'attention en tant que moyen de susciter une demande pour les arts à long terme ». Devant la concurrence accrue pour les heures de loisirs, cette fiche affirme que « la clé de l'augmentation de la demande pour les arts se trouve peut-être dans l'inversion du déclin de l'apprentissage des arts qui dure depuis trente ans, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des écoles. »

La fiche fait remarquer que « le développement de l'appréciation des arts suppose qu'on donne aux gens les habiletés et les connaissances dont elles ont besoin pour avoir des contacts riches avec l'art qui donnent goût de revenir », y compris :

- la capacité de voir, d'entendre et de ressentir ce que l'art peut offrir;
- des occasions pour faire de l'art;
- une compréhension du contexte historique et culturel des œuvres d'art;
- la capacité d'interpréter des œuvres d'art et d'en tirer des sens.

On y cite un sondage sur l'allocation de temps à l'école primaire qui a trouvé que de nombreux districts scolaires aux États-Unis ont réduit les heures consacrées aux arts et à la musique au cours de la dernière décennie. Toutefois, certaines villes ont tenté d'améliorer leurs possibilités d'apprentissage des arts, les écoles et des organismes locaux jouant un rôle de premier plan à cet égard. Faisant la synthèse d'une foule d'initiatives locales d'amélioration des possibilités d'apprentissage des arts, on constate que la clé de la réussite se trouve dans l'établissement de réseaux entre les écoles, les organismes artistiques, les autres organismes communautaires, les agences gouvernementales et les bailleurs de fonds. De telles concertations exigent du leadership, des objectifs qui font unanimité et des résultats clairs, un plan de faisabilité et de solides efforts de communication pour gagner et conserver l'appui du public.

Huit stratégies ont été utilisées dans certaines villes pour améliorer la qualité de l'apprentissage des arts et son accès :

- réunir des informations clés au sujet de la situation de l'apprentissage des arts;
- établir un objectif d'accès équitable à l'apprentissage des arts;
- planifier efficacement;
- réunir les informations et mettre au point un argument convaincant;

- attirer et mettre à profit des ressources;
- embaucher un coordonnateur de l'éducation artistique haut placé dans la structure administrative du district scolaire;
- développer les capacités individuelles et organisationnelles;
- défense et promotion efficace et continue.

Les défis abondent, y compris la nécessité de changements de politiques, les conflits entre les fournisseurs et les principes et le roulement des dirigeants.

Sondage de 2008 sur la participation aux arts (conclusions sur l'apprentissage des arts) (2008 Survey of Public Participation in the Arts)

National Endowment for the Arts (rapport de recherche n° 49), novembre 2009

http://www.nea.gov/research/researchreports_chrono.html

Depuis 1982, la National Endowment for the Arts réalise une enquête de référence sur la participation de la population américaine aux activités artistiques. Dans la foulée du thème de ce numéro de *Recherches sur les arts*, nous résumons ici les conclusions de cette enquête au sujet de l'apprentissage des arts.

On a demandé aux répondants s'ils avaient suivi des cours ou des classes d'art, à l'école ou en privé, peu importe leur âge. Bien que les « taux de participation à vie » de tous les répondants a reculé légèrement entre 1982 et 2008, c'est chez les 18 à 24 ans que l'on constate le plus fort déclin dans la plupart des activités d'apprentissage des arts :

- Musique (voix ou instrument) : Dans le sondage de 2008, 38 % des 18 à 24 ans affirment avoir suivi des cours de musique au cours de leur vie, comparativement à 61 % en 1982.
- Arts visuels : En 2008, 21 % des jeunes adultes affirment avoir eu des leçons d'art visuel au cours de leur vie, comparativement à 41 % en 1982.
- Appréciation ou histoire de l'art : En 2008, 16 % des 18 à 24 ans affirment avoir suivi des cours d'appréciation ou d'histoire de l'art au cours de leur vie, comparativement à 31 % en 1982.
- Appréciation de la musique : En 2008, 14 % des jeunes adultes affirment avoir pris des cours d'appréciation de la musique au cours de leur vie, comparativement à 31 % en 1982.
- Être comédien : Dans le sondage de 2008, 9 % des 18 à 24 ans affirment avoir suivi des cours de comédien au cours de leur vie, comparativement à 15 % en 1982.

La création littéraire est le seul domaine à avoir connu une augmentation : le pourcentage de jeunes adultes qui ont suivi des cours de création littéraire est passé de 18 % en 1982 à 22 % en 2008.

Très peu de répondants avaient suivi des leçons ou des cours d'art pendant les 12 mois qui

ont précédé l'enquête de 2008. Deux pour cent avaient suivi une leçon ou un cours d'arts visuels. Environ 1,3 % avait suivi une leçon ou un cours de musique, de création littéraire, de danse ou d'appréciation de l'art. Moins de 1% des répondants avaient suivi un cours d'appréciation de la musique ou un cours de comédien ou de théâtre.

L'enquête a demandé aux parents d'enfants de 5 à 17 ans si leurs enfants suivaient des cours d'art ou assistaient à des spectacles. « Environ 8 % des parents affirment envoyer leurs enfants à des cours d'art et un tiers des parents affirment que leurs enfants ont assisté à des spectacles sur scène en 2008. Le taux de participation aux leçons d'art et aux spectacles est plus élevé chez les enfants de parents ayant fait des études supérieures et ayant un revenu élevé. »