

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

LE DÉVELOPPEMENT DU JUGEMENT ESTHÉTIQUE CHEZ L'ÉTUDIANT
UNIVERSITAIRE EN COMMUNICATION GRAPHIQUE

RAPPORT DE RECHERCHE

PRÉSENTÉ

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

COMME EXIGENCE PARTIELLE

DE LA MAÎTRISE EN ÉDUCATION (M.Ed.)

PAR

CHRISTELLE CHARLEBOIS

DÉCEMBRE 2004

Ce rapport de recherche a été réalisé à
L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
dans le cadre du programme de maîtrise en éducation
extensionné de l'UQAR à l'UQAT

BIBLIOTHÈQUE

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Mise en garde

La bibliothèque du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a obtenu l'autorisation de l'auteur de ce document afin de diffuser, dans un but non lucratif, une copie de son œuvre dans Depositum, site d'archives numériques, gratuit et accessible à tous.

L'auteur conserve néanmoins ses droits de propriété intellectuelle, dont son droit d'auteur, sur cette œuvre. Il est donc interdit de reproduire ou de publier en totalité ou en partie ce document sans l'autorisation de l'auteur.

L'esthétique moderne est certes subjective en ce qu'elle fonde le beau sur des facultés humaines, la raison, le sentiment, ou l'imagination. Elle n'en reste pas moins animée par l'idée que l'œuvre d'art est inséparable d'une certaine forme d'objectivité. (Ferry, 1998)

AVANT-PROPOS

En tant qu'enseignante en graphisme, des problématiques particulières m'amènent à poser une réflexion sur la pratique et l'évaluation de mon enseignement. Car au-delà des défis auxquels doit inévitablement faire face tout enseignant, tels atteindre tous les élèves et les pousser à apprendre, je suis confrontée non seulement aux problèmes qui caractérisent l'enseignement en multimédia, mais plus spécifiquement à ceux rattachés à la communication par l'image et l'éducation du jugement esthétique.

La croyance populaire « *Des goûts et des couleurs, on ne discute pas* » fut le point de départ de cette recherche. Car si l'on s'en tient à cette position lorsqu'il est question d'esthétique et d'éducation, mon travail, ainsi que tout programme lié de près ou de loin à la production artistique n'a plus sa raison d'être. À quoi bon transmettre des connaissances, guider les étudiants et les évaluer si le jugement esthétique baigne dans un relativisme absolu?

Consciente des difficultés issues de cette problématique, curieuse et passionnée par le sujet, et surtout, convaincue de la nécessité d'intervenir plus efficacement en tant qu'enseignante dans le cheminement académique de mes étudiants, j'ai entamé cette recherche à partir de ces premières préoccupations. Bien que l'orientation de cette même recherche et les résultats de celle-ci s'avèrent limités, je peux à tout le moins constater la surprenante richesse des connaissances nouvellement acquises dans ce domaine. Connaissances qui je l'espère, pourront être aussi utiles à d'autres qu'elles l'ont été pour moi. Certes parce qu'elles nous fournissent de précieux outils afin d'atteindre nos objectifs de formation, mais surtout parce qu'elles soulèvent des questions qui, à mon avis, méritent que l'on s'y attarde

d'avantage, telles la place de la formation artistique au sein des formations en design graphique et en multimédia, le type de formation universitaire nécessaire aux étudiants œuvrant dans les domaines de la communication visuelle, etc.

Mentionnons que la réalisation de cette recherche fut soutenue par bon nombre de personnes ressources, tels parents, professeurs et amis, dont l'énumération serait trop longue. Je tiens par contre à remercier plus particulièrement M. François Ruph, professeur au département de l'éducation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, pour avoir accepté de superviser ce projet et pour le temps accordé à celui-ci tout au long de sa réalisation.

TABLE DES MATIÈRES

.....	
AVANT-PROPOS	i
LISTE DES FIGURES	v
LISTE DES TABLEAUX.....	v
RÉSUMÉ.....	vi
INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE 1	
LA PROBLÉMATIQUE DU DÉVELOPPEMENT DU JUGEMENT ESTHÉTIQUE CHEZ LES	
ÉTUDIANTS EN COMMUNICATION GRAPHIQUE	
	3
1.1. INTRODUCTION À LA PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE	3
1.1.1. <i>Qu'est-ce que l'esthétique ?</i>	5
1.1.2. <i>Jugement esthétique et jugement de valeur</i>	8
1.1.3. <i>Jugement esthétique et objectivité</i>	9
1.1.4. <i>Le processus du jugement esthétique</i>	11
1.1.5. <i>L'éducation du jugement esthétique</i>	12
1.1.6. <i>La relation entre arts visuels et communication graphique</i>	12
1.1.7. <i>L'esthétique comme objet d'étude</i>	13
1.2. PROBLÈME, QUESTION, BUT, OBJECTIFS ET LIMITES DE LA RECHERCHE	16
1.3. CADRE DE RÉFÉRENCE.....	17
1.3.1. <i>L'approche psychologique du développement du jugement esthétique</i>	18
1.3.2. <i>La théorie du développement cognitif de l'expérience esthétique de Parsons</i>	19
CHAPITRE II	
MÉTHODOLOGIE	
	29
2.1. GRILLE D'ANALYSE.....	29
2.2. CRITÈRES D'INCLUSION DES COURS DE LA GRILLE D'ANALYSE	33
2.2.1. <i>Catégorie de l'analyse formelle</i>	34
2.2.2. <i>Catégorie de l'analyse psychologique</i>	34
2.2.3. <i>Catégorie de l'analyse sociologique</i>	35
2.2.4. <i>Catégorie de l'analyse historique</i>	36
2.2.5. <i>Catégorie du jugement critique et éthique</i>	37
2.2.6. <i>Catégorie du dialogue et ouverture au jugement avec d'autres</i>	38
CHAPITRE III	
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS	
	39
3.1. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS	39
3.1.1. <i>Structure des programmes analysés</i>	39
3.1.2. <i>Programme de l'UQO</i>	42
3.1.3. <i>Programme de l'Université Laval</i>	47
3.1.4. <i>Programme de l'UQAM</i>	55
3.2. ANALYSE DES RÉSULTATS	63

- 3.2.1. *Compétence des étudiants à percevoir, analyser et distinguer l'intention d'une production graphique, sa dimension littéraire, ses qualités formelles, les émotions qui y sont exprimées et celles qu'elle suscite chez le regardeur, ainsi que les relations entre ces quatre derniers points* 64
- 3.2.2. *Compétence à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel*..... 65
- 3.2.3. *Compétence à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres*..... 67

CHAPITRE IV

DISCUSSION DES RÉSULTATS 69

CONCLUSION 75

APPENDICE A

HABILETÉS RÉPERTORIÉES SELON LES CARACTÉRISTIQUES DU STADE QUATRE DE LA THÉORIE DE PARSONS 77

APPENDICE B

DESCRIPTEURS DES COURS DU BACCALaurÉAT EN ARTS ET EN DESIGN DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 79

APPENDICE C

DESCRIPTEURS DES COURS DU BACCALaurÉAT EN DESIGN GRAPHIQUE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 86

APPENDICE D

DESCRIPTEURS DES COURS DU BACCALaurÉAT EN COMMUNICATION GRAPHIQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 91

RÉFÉRENCES 99

LISTE DES FIGURES

1.1. Orientation de la recherche selon les facteurs d'influence du développement du jugement esthétique.....	28
--	----

LISTE DES TABLEAUX

1.1. Tableau synthèse des cinq stades du développement cognitif du jugement esthétique selon la théorie de Parsons	23
2.1. Tableau synthèse de l'élaboration de notre grille d'analyse : Correspondance des énoncées de compétences et des habiletés du stade quatre de la théorie de Parsons	30
2.2. Tableau synthèse des composantes de la grille d'analyse.....	32
3.1. Tableau comparatif de la structure des trois programmes analysés.....	40
3.2. Classement des éléments de descripteurs des cours du programme de l'UQO... ..	43
3.3. Tableau synthèse des cours contribuant au développement du jugement esthétique du programme de l'UQO	46
3.4. Classement des éléments de descripteurs des cours retenus du programme de l'Université Laval	48
3.5. Tableau synthèse des cours contribuant au développement du jugement esthétique du programme de l'Université Laval.....	52
3.6. Classement des éléments de descripteurs des cours retenus du programme de l'UQAM	56
3.7. Tableau synthèse des cours contribuant au développement du jugement esthétique du programme de l'UQAM.....	59
3.8. Tableaux comparatifs des trois programmes selon les résultats obtenus.....	60

RÉSUMÉ

Les étudiants des programmes de formation universitaire en communication visuelle doivent développer leurs habiletés à juger les images qu'ils sont appelés à concevoir sur le plan esthétique. En tant qu'enseignante en communication graphique, nous sommes préoccupée par le rôle de l'enseignant dans le développement du jugement esthétique des étudiants puisque convaincue de la nécessité de ce développement. Or, le développement optimal du jugement esthétique sous-entend une intervention éducative spécifique, dont une formation artistique suffisante, comme l'indiquent les compétences répertoriées par le Consortium multimédia CESAM et le Comité sectoriel de main-d'œuvre en technologies de l'information et des communications (Technocompétences).

Notre recherche devait nous amener une meilleure connaissance de la place qu'occupe le développement du jugement esthétique de haut niveau chez les étudiants des programmes québécois francophones de formation universitaire en communication graphique. En continuité logique avec le but de cette recherche, elle devait aussi nous permettre de mieux apprécier la pertinence de ces programmes en regard des compétences professionnelles exigées des diplômés en communication graphique.

En nous appuyant sur des recherches issues du domaine de la psychologie cognitive, dont la théorie du développement cognitif de l'expérience esthétique de Michael J. Parsons (1987), nous avons d'abord cherché à comprendre ce qu'implique cette forme de développement et le rapport qu'il entretient avec l'éducation. La théorie de Parsons fut également d'une grande utilité quant à l'analyse des programmes retenus pour cette recherche, car c'est à partir de celle-ci, et plus spécifiquement à partir des habiletés caractéristiques des stades de développement du jugement esthétique les plus avancés, que nous avons bâti notre grille d'analyse. Nos données composées des descripteurs de cours des programmes analysés ont montré que ces mêmes programmes accordent une place au développement du jugement esthétique. Cependant, les résultats reflètent un écart entre plusieurs éléments tels la structure et l'approche de chacun des programmes ou encore quant aux proportions accordées à chacune des capacités à développer associées au développement du jugement esthétique. Les limites liées à la méthodologie utilisée, c'est-à-dire le nombre retreint de données analysées qui se limitaient au contenu des descripteurs de

cours, nous pousse à constater qu'il est difficile de conclure avec conviction sur la place attribuable à cette forme de développement.

En contrepartie, cette recherche nous a permis d'éclairer plusieurs questions, tel le rôle du facteur éducatif dans le développement du jugement esthétique et les compétences impliquées par celui-ci. Une meilleure connaissance de ces compétences et des contenus qui s'y rattachent nous a fourni des outils qui nous permettront d'orienter plus efficacement nos interventions éducatives vers les besoins de nos étudiants en communication graphique.

Mots clés :

Esthétique - Formation - Développement - Graphisme - Universitaire.

INTRODUCTION

La recherche que nous avons proposée d'effectuer dans le cadre de la maîtrise en éducation consistait en une analyse des programmes universitaires de formation en communication graphique afin d'évaluer la place que ces derniers accordent au développement du jugement esthétique des étudiants¹. Appelés à concevoir des images pour une multitude de produits, tels des interfaces de sites Internet, de jeux vidéo et d'animations, et parfois divers documents imprimés, les étudiants de ces programmes de formation doivent développer leurs habiletés à juger ces images sur le plan esthétique. En tant qu'enseignante en communication graphique, nous sommes préoccupée par le rôle de l'enseignant dans le développement du jugement esthétique des étudiants puisque convaincue de la nécessité de ce développement.

Nous présentons donc dans une première partie la problématique du développement du jugement esthétique chez les étudiants en communication graphique. Nous donnons d'abord un aperçu du domaine d'étude de l'esthétique pour nous concentrer ensuite sur son aspect développemental, en nous appuyant particulièrement sur une approche cognitive expérimentale de ce dernier. Pour faire suite à cette première partie, nous vous présentons le problème, la question, le but, les objectifs et les limites de la présente recherche. Nous établissons ensuite le cadre de référence théorique de notre étude en présentant en premier lieu les recherches et théories cognitives du développement du jugement esthétique. Nous développons plus précisément le modèle de Parsons sur lequel nous appuierons notre grille d'analyse des programmes universitaires de formation en communication graphique. Dans une deuxième partie, nous exposons la méthodologie de notre recherche, en

¹ Dans le présent document, le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d'alléger le texte.

passant par la présentation de notre grille d'analyse et les critères d'inclusion des cours de cette même grille. La quatrième partie concerne la présentation et l'analyse des résultats et finalement, la cinquième partie débouche sur leur discussion.

CHAPITRE I

LA PROBLÉMATIQUE DU DÉVELOPPEMENT DU JUGEMENT ESTHÉTIQUE CHEZ LES ÉTUDIANTS EN COMMUNICATION GRAPHIQUE

1.1. Introduction à la problématique de recherche

Nos préoccupations de recherche concernent le développement du jugement esthétique et la formation nécessaire à cette forme de développement. La nécessité de développer le jugement esthétique chez les étudiants en communication graphique ne se limite pas, du moins selon nous, au volet professionnel et à cette capacité de pouvoir juger du rapport *efficacité* et *beauté* d'une image conçue dans un contexte commercial. Il implique également un volet personnel et social se traduisant par exemple par le développement d'un jugement critique plus objectif, la capacité de comprendre les enjeux de la culture visuelle et de faire preuve d'ouverture face au jugement des autres.

Or, en ce qui concerne l'éducation esthétique, un des mandats de l'enseignant en communication graphique est d'amener les étudiants à comprendre que la beauté d'une image ne peut pas se juger seulement d'après le plaisir qu'elle procure et les émotions qu'elle génère. Pour cela, il faut que ces derniers développent leur capacité de s'ouvrir aux jugements des autres et leur capacité de prendre un recul critique face aux images qu'ils ont à concevoir. Trop d'étudiants se contentent d'imiter les clichés, les stéréotypes, les critères de beauté en vogue dans leur culture, sans remettre en question ces représentations et sans en comprendre l'impact visuel, socioculturel et économique.

Ceux qui maîtrisent bien les logiciels de traitement de l'image et de mise en page, et qui ont la capacité d'imiter ce qui les entoure arrivent donc à « rendre la marchandise » d'un point de vue technique. C'est d'ailleurs ce que l'on attend souvent d'eux sur le marché du travail. Mais une formation universitaire dépasse à notre avis largement la mission de qualification. Et si qualification il y a, nous croyons qu'il est important de pousser les étudiants à développer des intérêts autres que la production, la qualification passant aussi par la culture générale, la capacité d'analyse et la réflexion critique. C'est également à partir de ces aspects que le volet de la *création* prend toute son importance.

Or, le développement *optimal* du jugement esthétique sous-entend une intervention éducative spécifique, dont une formation artistique suffisante. En effet, parmi les compétences répertoriées par le Consortium multimédia CESAM² et le Comité sectoriel de main-d'œuvre en technologies de l'information et des communications (Technocompétences), c'est-à-dire les compétences spécifiques aux professions du multimédia impliquant une maîtrise de la communication graphique (directeur artistique, infographiste, ergonomiste, etc.), on trouve :

1. la maîtrise du processus de création et posséder un esprit créatif;
2. la capacité d'analyse;
3. la capacité d'établir des normes artistiques et d'élaborer les stratégies artistiques appropriées et efficaces en fonction des types de projets;
4. posséder un sens artistique;
5. posséder une connaissance approfondie des arts visuels et de la culture;
6. posséder une connaissance approfondie du langage visuel;
7. posséder une connaissance en histoire et en esthétique de l'art;
8. posséder une culture générale étendue.

² www.cesam.org

Le développement du jugement esthétique se trouve ainsi lié à la formation artistique, ce qui nous amène à nous questionner aussi sur la place accordée à cette dernière dans les programmes universitaires en communication graphique. Bien que les arts visuels et le design se distinguent par leur nature et leur fonction, ils ne peuvent cependant pas être dissociés complètement l'un de l'autre, entre autres choses parce qu'ils relèvent tous deux d'une culture visuelle.

Toutefois, avant d'aller plus loin dans l'exposition de notre problématique du développement du jugement esthétique chez les étudiants en communication graphique, nous allons cerner plus précisément le domaine de l'esthétique et les principaux concepts qui lui sont associés.

1.1.1. Qu'est-ce que l'esthétique ?

L'esthétique demeure toujours, depuis sa « création » par Baumgarten en 1750, l'étude philosophique et scientifique de l'art et du beau. Elle est aujourd'hui directement liée à l'éthique³ et à la réflexion axiologique⁴. Le mot tire son origine des *noeta*, faits d'intelligence, et des *aistheta*, faits de sensibilité. Cette « science du beau » sous-entend que toute appréciation de l'art peut être un objet d'étude et remet

³ Éthique : Science du jugement en tant qu'il s'applique au bien / Philosophie morale (Maxidico, dictionnaire encyclopédique de la langue française, 1996).

⁴ Réflexion axiologique : réflexion portant sur les valeurs. La notion de valeur est abordée selon la définition suivante : ce qu'un individu, une société, une époque pose comme objectivement juste, beau, bien, et qui sert de référence, de principe / Sens philosophique : ce qui est objectivé comme référence et finalité de l'action humaine. Le jugement esthétique étant défini par des valeurs individuelles et sociales (Maxidico, dictionnaire encyclopédique de la langue française, 1996).

en cause la réalité selon laquelle cette appréciation se veut de nature purement subjective. Selon Souriau (1990, p.689), c'est une discipline qui se distingue de l'art, la didactique, la critique, la psychologie, la morale et l'histoire de l'art, malgré le fait qu'elle tire partie de chacun de ces domaines :

- L'art est une pratique et l'esthétique une réflexion sur cette pratique et sur ses œuvres.
- L'esthétique se distingue de la didactique en ce sens que l'esthétique ne donne pas de préceptes et n'a pas pour but de former des poètes et des artistes.
- La critique veut apprécier les œuvres littéraires et artistiques et porter sur elles des jugements de valeur souvent de manière subjective alors que l'esthétique est descriptive, objective et analytique.
- L'esthétique se restreint à ce qui, en psychologie, concerne l'art et le sentiment du beau.
- La morale porte sur des valeurs différentes des valeurs esthétiques.
- L'histoire de l'art situe les faits dans l'espace et dans le temps, l'esthétique n'a pas pour objet la temporalité en elle-même.

D'ordre général, l'esthétique est l'objet d'une réflexion philosophique.

Les grands débats passés et présents sont, en esthétique surtout, des doctrines. Alors même qu'on renonce à voir en elle une discipline normative, on se range avec plus ou moins de netteté dans un courant philosophique qui présuppose la recherche inachevée : expressionnisme ou intellectualisme, naturalisme ou culturalisme, primat de la forme ou du sujet. Ces options primordiales n'ont pas en général un caractère méthodologique. (Francès, 1979, p.8).

Lorsque associée à la philosophie de l'art, on peut s'étonner de voir cette discipline faire l'objet d'une recherche scientifique. Pour cette raison, il faut spécifier que l'esthétique est une discipline complexe qui se subdivise en plusieurs catégories :

Dans toute cette évolution et sa recherche d'une définition, l'esthétique apparaît comme à la fois, et organiquement, une et multiple. On peut reprendre son sujet à la métaphore de l'arbre. L'esthétique, étude réflexive du beau, au sens général, se subdivise dans l'étude des modes du beau, les catégories esthétiques. Ces valeurs-racines nourrissant la création et la constitution d'un corps d'êtres existant objectivement en eux-mêmes, observables et positifs, les œuvres d'art. L'esthétique prend alors son tronc massif, elle se fait philosophique et science de l'art. Mais du tronc naissent maintes branches, car l'étude des œuvres elles-mêmes tient étroitement à bien d'autres études qui en dérivent : étude de leur réalisation (l'esthéticien étudie alors la création artistique et l'artiste en tant qu'artiste); étude des analogies entre ces œuvres et la nature; étude des formes considérées en elles-mêmes (esthétique morphologique); étude des réactions qu'elles suscitent, du jugement esthétique, de la sensibilité esthétique (esthétique psychologique), et de leurs relation avec la société (esthétique sociologique), etc. (Souriau, 1990, p.691).

Cependant, l'esthétique est également devenue un objet d'étude pour les sciences humaines, comme la sociologie et la psychologie. Pour cette dernière, l'esthétique expérimentale, une approche scientifique du domaine, voit le jour avec les travaux de Fechner (*Vorschule der Aesthetik*, 1876) et a pour principe de soumettre une idée au contrôle des faits selon le schéma stimulus-réponse, ou stimulus – personnalité - réponse.

Les expériences les plus fréquentes consistent à présenter à des sujets un matériel nettement défini prêtant à appréciations esthétiques, et à noter leurs réactions, en cherchant s'il existe des corrélations entre certains caractères variables du matériel employé, ou certaines caractéristiques des sujets, et les réactions ou réponses. [...] L'esthétique expérimentale répond avant tout au souci d'éviter les prises de positions arbitraires. (Souriau, 1990, p.710)

1.1.2. Jugement esthétique et jugement de valeur

Bien que le jugement présente plusieurs variétés, il est plus souvent qu'autrement associé à des jugements de valeur, et ce, surtout depuis que l'esthétique s'est constituée en discipline indépendante au XVIIIe siècle.

L'esthétique prend le terme de jugement dans toutes ses acceptations philosophiques et psychologiques, où il désigne une prise de position, par la pensée, sur une relation, un rapport. Plus spécialement, le mot a trois sens à l'intérieur de cette signification générale : la faculté qu'a la pensée de concevoir une relation et de l'affirmer ou la nier; un acte mental où opère cette faculté; le résultat de cet acte, c'est-à-dire la phrase, la formulation verbale qui l'exprime. (Souriau, 1990, p.923)

Le jugement de valeur est considéré comme un jugement de goût, de nature subjective, associé au plaisir et au déplaisir. Le jugement esthétique demeure pour la plupart d'entre nous un processus complexe, relatif à chacun, parce que guidé par nos sens, nos valeurs personnelles. Difficile de discuter de notre appréciation, de partager notre interprétation, et parce que nous n'arrivons pas à comprendre la position de l'autre, nous expliquons le phénomène par la notion du « goût ».

Pourtant, notre jugement s'appuie sur des critères pour prendre forme. Des critères qui subissent l'influence de notre milieu social et qui nous servent de repères lorsque nous émettons un jugement de nature esthétique. La controverse sur les critères esthétiques repose sur le fait que ce sont eux qui déterminent la réussite ou le ratage d'une œuvre. Tout le problème est d'identifier ce « au nom de quoi » une œuvre est jugée comme réussie. Ainsi, nous considérons que la vraie critique serait cette sensibilité aux différenciations esthétiques et que comprendre un objet esthétique, c'est décider dans quelle mesure il est réussi ou non (Suzanne Foisy, 1993).

1.1.3. Jugement esthétique et objectivité

Le jugement esthétique est le produit d'un raisonnement, reflet de la compréhension d'une image et de ce qu'elle implique à tous les niveaux, que ce soit la dimension culturelle, historique, sociologique, fonctionnelle, plastique, émotive, etc. De notre recension d'écrits, nous retenons deux grands types de raisonnements caractéristiques du jugement esthétique. D'abord, il peut y avoir des raisonnements essentiellement ou en grande partie issus de notre expérience individuelle associée à des émotions et des souvenirs, sans que l'on puisse expliquer et comprendre cette expérience, ou encore, sans investir les efforts nécessaires à cette compréhension. Puis il peut y avoir des raisonnements issus d'une réflexion approfondie, basés sur l'analyse de toutes les composantes esthétiques de l'image, ces composantes étant liées à toutes les dimensions énumérées précédemment. Il est alors le fruit d'un effort de compréhension important qui ne peut s'effectuer sans une éducation préalable et sans la capacité à émettre soi-même des questions, mais aussi d'y répondre, en considérant tous les aspects qui peuvent influencer ce jugement.

Selon Mikel Dufrenne (cité par Souriau, 1990, p.927), l'œuvre d'art est une école d'attention, et à mesure que s'exerce l'aptitude à s'ouvrir, se développe l'aptitude à comprendre. Le photographe Ferrante Ferranti explicite ainsi les rapports esthétiques que nous entretenons avec une image et de ce fait, les jugements qui en découlent :

La photographie est une forme d'expression au service de l'œil « instruit »; elle le guide. L'œil est l'organe de perception par excellence qui aussitôt replace l'image dans son contexte. Mais comme le dit Michel Frizot, la photographie est avant tout une technique qu'il faut parfaitement maîtriser, puis un instrument qui permet de changer la perception du monde. Lire une photographie c'est d'abord la voir spontanément avec sa propre sensibilité, puis la comprendre techniquement, saisir enfin l'usage

qui en a été fait, pour mieux apprécier son sujet, son esthétique. Apprendre à regarder une photographie, modifie complètement la première impression. (Claustrat, 2002, p. 71).

Pour Valentine (cité par Francès, 1979, p.109), la notion de jugement d'ordre esthétique se subdivise en jugement subjectif, associatif et objectif :

1. Jugement subjectif : jugement provenant des sentiments et humeurs du regardeur.
2. Jugement associatif : jugement associé à l'évocation de souvenirs ou issu des émotions personnelles du regardeur.
3. Jugement objectif : aptitude à dissocier les qualités formelles d'un tableau et les sentiments qu'il peut susciter.

Le jugement objectif étant pour Valentine celui que l'on peut également qualifier de jugement esthétique.

Le jugement esthétique est donc un processus complexe, qui se développe et peut prendre plusieurs formes, passant d'une dimension subjective à une dimension plus objective. La notion d'objectivité appliquée au jugement esthétique fait donc référence à un raisonnement se rapprochant d'un raisonnement « juste » parce que fondé sur des faits et des arguments pertinents, et issu d'une réflexion approfondie nécessitant une bonne connaissance du domaine des arts et de soi-même. La connaissance de soi-même implique la capacité à distinguer les émotions exprimées par l'image, ce qui implique la compréhension du langage plastique et des codes visuels utilisés par l'artiste, de celles ressenties en tant que regardeur, en référence à nos émotions personnelles, relatives à notre propre expérience. Il s'agit d'un jugement qui prend en considération le contexte de production et les composantes picturales et stylistiques de l'œuvre autant que l'expérience émotionnelle vécue par le regardeur et surtout, la capacité de celui-ci d'effectuer une réflexion critique en tenant compte de tous ces aspects. Aussi, un jugement « objectif » veut dire qu'il est issu d'une réflexion capable de distinguer, et donc de comprendre, les différentes

composantes liées à la notion du jugement esthétique : plaisir, description, préférence, interprétation, perception.

1.1.4. Le processus du jugement esthétique

Le jugement esthétique repose sur un processus de perception qui permet au regardeur d'apprécier une image, et ce processus est influencé par une multitude de facteurs. Ce processus se déroule selon une séquence d'étapes commençant avec la captation des stimuli visuels. Ce contact avec l'image a un impact sur le regardeur, conduisant à une expérience esthétique. Cette expérience possède deux dimensions : l'une émotive et l'autre cognitive, la dimension cognitive incluant la connaissance de ses propres émotions. De cette expérience naît un jugement qui débouche habituellement sur l'appréciation esthétique de l'image et sur la justification de cette appréciation. La sensibilité propre au regardeur, la qualité de son expérience esthétique, le niveau de connaissances et de compréhension des codes visuels de l'image, ainsi que la capacité du regardeur à juger avec le plus de justesse possible les composantes esthétiques de l'image, détermineront la qualité de son jugement esthétique. Plus le regardeur entretient des rapports avec une culture visuelle diversifiée, plus il possède des connaissances et développe des habiletés cognitives liées au domaine de la communication visuelle, plus son expérience s'enrichit, le conduisant ainsi à un jugement esthétique plus objectif.

1.1.5. L'éducation du jugement esthétique

L'éducation du jugement esthétique est donc avant tout une éducation du regard. Le terme « éducation » est un dérivé du latin *e-ducere*, qui veut dire « conduire hors de ». Il est plus englobant que celui d'enseignement puisque le concept d'éducation s'applique à la personne toute entière et non à un seul capital de savoirs et de compétences. L'éducation consiste en l'action de former une personne en la guidant, à partir d'un état initial jugé incomplet, vers un autre, supposé meilleur. Or, le jugement esthétique implique plus que l'acquisition de connaissances propres au domaine des arts et de l'esthétique, il exige une ouverture d'esprit de la part de l'étudiant et la capacité à remettre constamment en question ses propres jugements comme ceux des autres.

1.1.6. La relation entre arts visuels et communication graphique

Même si la communication graphique et les arts visuels ont de nombreux points communs, ils n'obéissent pas aux mêmes principes. Alors que les arts visuels cherchent à procurer du plaisir ou à stimuler la réflexion chez le regardeur, la communication graphique est plus que souvent liée à une activité à vocation industrielle et commerciale, comme la publicité, et ainsi, soumise aux lois du marché. Cependant, en matière de communication visuelle et spécifiquement de jugement esthétique, les arts visuels, les arts graphiques, le *design* graphique, tous liés de près ou de loin à la communication graphique, entretiennent des relations étroites.

Ces trois domaines possèdent un dénominateur commun : la culture visuelle. Une image, qu'elle soit issue du monde des arts visuels, des arts graphiques ou du design graphique, utilise le même langage, un langage visuel qui repose sur des

composantes plastiques, stylistiques, sémiologiques, iconographiques et historiques. Seuls le contexte de production et le message véhiculé diffèrent et déterminent la catégorie dans laquelle s'insère cette image (œuvre d'art ou publicité par exemple). Or, que ce soit une œuvre de Salvador Dalí, de Renoir ou de Picasso, une publicité de Chanel, Benetton ou Absolut Vodka, nous jugeons ces dernières au plan esthétique, influencé par nos valeurs, notre formation scolaire, notre milieu social, notre âge, etc.

1.1.7. L'esthétique comme objet d'étude

Plusieurs approches scientifiques tentent d'expliquer la complexité du phénomène du jugement esthétique et les problématiques qui en découlent. Longtemps abordé d'un point de vue essentiellement philosophique, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que la sociologie et la psychologie s'y intéressent.

Deux synthèses récentes de l'approche philosophique (Ferry, 1998; Michaud, 1999) se penchent sur la question des critères esthétiques, du relativisme et de l'impossibilité de discuter du Beau. Ces questions sont toujours d'actualité, même si la notion de goût et toute la controverse qui l'entoure apparaissent au XVIIIe siècle, et ces auteurs abordent le sujet en le situant dans un contexte contemporain. Ferry, par exemple, débat la notion d'individualité versus la communion esthétique. En effet, la notion de liberté individuelle tend à primer sur celle de communauté, mettant l'individu avant la dimension sociale. Ferry nous ramène en quelque sorte à la réalité sociale en spécifiant que liberté ne veut pas dire « faire n'importe quoi » et refuser toute discussion et argumentation avec l'autre. Le Beau n'est certes pas une *Vérité* puisqu'il est à la fois un produit émotionnel et culturel. Cependant, nous devons admettre que tout individu bâtit son authenticité à partir de son environnement social et que c'est une interaction constante avec cet environnement qui lui permet

d'évoluer. Il faut donc apprendre à dépasser la dimension subjective, même lorsqu'il est question de distinction culturelle et sociale. Cette approche philosophique se limite toutefois à la réflexion et au débat d'idées. D'autres approches plus scientifiques sont concernées entre autres par le facteur éducatif et son influence sur le développement du jugement esthétique, et comme telles, constituent un fondement plus approprié à notre recherche.

La critique sociale du jugement de goût de Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1979) propose une approche sociologique du problème, selon laquelle notre position dans la société détermine et organise nos goûts. L'école, d'ailleurs le point d'ancrage de cette théorie, est un lieu où se forme les systèmes de représentations propres aux groupes sociaux. Sous les rapports de domination, les goûts s'associent à un groupe, se distinguent et se perpétuent par le capital économique et culturel. Le goût n'est pas lié à l'individu dans toute sa singularité, mais à des classes sociales qui se distinguent par les différences culturelles et économiques. On reproche parfois à Bourdieu d'être très déterministe dans sa façon d'aborder la problématique du goût. Il n'en demeure pas moins que ses affirmations reposent sur une observation de la réalité sociale difficile à contester. Cependant, Bourdieu ne s'arrête à la question de goût que pour dénoncer, d'une certaine façon, les inégalités sociales qui se perpétuent à l'intérieur même du système scolaire. Nous pouvons donc comprendre que le goût ne se limite pas à l'individu et prendre en considération une part des raisons qui expliquent les distinctions entre différents groupes d'individus. Mais, même si la critique sociale de Bourdieu éclaire quelque peu une partie du problème, elle ne propose pas de pistes quant au développement du jugement esthétique, et se limite à expliquer les distinctions en matière de goût, associant celles-ci à des notions qui peuvent paraître quelque peu péjoratives telles que « bon goût », « goût légitime », « goût moyen » et « goût populaire ». De plus, le jugement de goût se réfère à la notion de préférence, alors que le jugement esthétique dépasse largement cette simple dimension.

Les principales recherches en esthétique expérimentale qui relèvent du domaine de la psychologie (Genest, 1970; Porcher, 1973; Francès, 1979) ont montré que trois grands facteurs influencent le développement du jugement esthétique: l'apprentissage, le milieu social et le développement biologique. En ce qui concerne le développement du jugement esthétique, le développement biologique fait référence à la maturation de l'enfant; le milieu social pour sa part influence nos comportements et détermine entre autres nos rapports avec les domaines culturels; l'apprentissage fait allusion à l'éducation, soit l'acquisition d'aptitudes telles que la capacité à comprendre le langage formel d'une image et la connaissance approfondie des courants artistiques. Ces recherches tendent à démontrer que le jugement esthétique est en grande partie un phénomène social d'une part, et qu'il se développe à l'aide d'une éducation appropriée d'autre part.

C'est donc à partir de cette dernière approche, plus concrète, que nous désirons éclairer notre problématique de recherche, car nous cherchons à comprendre et à expliquer le phénomène du jugement esthétique tout en prenant en considération le rôle du facteur éducatif sur le développement en question.

1.2. Problème, question, but, objectifs et limites de la recherche

Notre préoccupation de départ était de savoir dans quelle mesure les programmes universitaires de formation en communication graphique favorisent le développement du jugement esthétique des étudiants.

Notre principale question de recherche est donc :

«Quelle place le développement du jugement esthétique occupe-t-il dans les programmes universitaires québécois francophones en communication graphique?»

Cette question principale se décompose en deux sous-questions :

- 1) Quels sont les cours qui, dans chacun des programmes étudiés, comportent des objectifs et des contenus susceptibles de contribuer au développement d'un jugement esthétique de haut niveau (stades 4 et 5 de Parsons)?
- 2) Quelle proportion le développement du jugement esthétique occupe-t-il dans l'ensemble du programme concerné, en tenant compte de la nature des cours, obligatoires et optionnels?

Notre recherche a pour but d'apprécier la place que les programmes québécois francophones de formation universitaire en communication graphique accordent au développement d'un jugement esthétique de haut niveau chez les étudiants concernés.

La recherche vise les objectifs suivants :

- 1) Identifier les cours qui, dans chacun des programmes étudiés, comportent des objectifs et des contenus susceptibles de contribuer au développement d'un jugement esthétique de haut niveau (stades 4 et 5 de Parsons).

- 2) Évaluer la proportion que le développement du jugement esthétique occupe dans l'ensemble du programme concerné, en tenant compte de la nature des cours, obligatoires et optionnels.

Notre recherche se limite aux seuls programmes en communication graphique des universités québécoises francophones : le Baccalauréat en design graphique de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), le Baccalauréat en communication graphique de l'Université Laval et le Baccalauréat en art et en design de l'Université du Québec en Outaouais (UQO). En effet, ce qui relève de l'enseignement des arts et du design au Québec répond à un contexte culturel spécifique : la culture québécoise diffère de la culture canadienne ou américaine, et de celle des communautés anglophones du Québec.

Notre recherche se limite aussi aux descripteurs des cours et à la structure des programmes, ces données étant les seules à ne pas varier en fonction de l'enseignant et de l'approche pédagogique adoptée. Elles constituent donc des données limitées mais fiables à partir desquelles on peut quand même inférer les orientations d'un programme en ce qui concerne l'esthétique et son développement.

1.3. Cadre de référence

Notre cadre de référence présente un bref aperçu du domaine de la psychologie cognitive ayant pour objet d'étude le domaine des arts et de l'esthétique. Bien que de nombreuses recherches ont grandement contribué à la compréhension du développement du jugement esthétique et du rapport qu'il entretient avec l'éducation, nous énumérons quelques ouvrages retenus pour ce projet plus spécifiquement, car nous considérons qu'ils permettent de cerner ce qu'implique ce développement et de

présenter clairement la position que nous désirons adopter face à notre problématique de recherche.

1.3.1. L'approche psychologique du développement du jugement esthétique

L'approche psychologique, plus précisément la psychologie cognitive, est la plus appropriée pour constituer le cadre de référence de notre recherche, car elle intègre les apports de plusieurs disciplines telles que la sociologie, la philosophie, l'art et l'éducation. Elle prend particulièrement en considération le facteur éducatif dans le développement du jugement esthétique et propose des avenues intéressantes pour la compréhension et l'éducation de ce dernier.

Louis Porcher (1973), par exemple, consacre un ouvrage complet à l'éducation esthétique. L'idée principale qui ressort de cet ouvrage se résume comme suit : l'esthétique repose sur des déterminants sociologiques et psychologiques, le talent n'est pas inné et la sensibilité esthétique d'un sujet n'est pas uniquement affective. Il s'agit d'une aptitude d'ordre émotionnel et intellectuel. Selon lui, il existe une forte corrélation entre l'apprentissage, soit la formation artistique, et cette sensibilité. Il se fonde sur des théoriciens comme Bourdieu et son approche sociologique de la culture, Piaget et ses études sur les stades de développement cognitif, pour déconstruire la croyance populaire qui fait du goût esthétique un phénomène purement subjectif. Il soulève une toute autre problématique : pour en arriver à une transmission pédagogique efficace, il faut connaître les instruments de la perception. En effet, l'image est un langage qui possède ses propres codes. La perception esthétique suppose la compréhension de ces codes afin d'en faire la lecture. Comme la perception linguistique, elle est une perception différentielle, car elle nécessite un repérage des traits stylistiques distinctifs de l'œuvre.

La lisibilité d'une œuvre d'art se définit donc, pour chaque individu, par le degré de correspondance entre la richesse intrinsèque du « message » (la complexité de son « code » de construction), et la « compétence artistique » de l'individu, son degré de connaissance des codes et la maîtrise des classements stylistiques, qui permet l'attribution, l'interprétation, et le « sentiment de familiarité » avec l'œuvre. (Porcher, 1973, p.40)

Selon ce contexte, les instruments de la perception se définissent par des connaissances qui permettent le développement d'habiletés cognitives nécessaires à la compréhension des codes du langage visuel impliqués dans la lecture d'une image.

Le collectif de Robert Francès (1979) fait la synthèse des résultats établis antérieurement par la recherche en sciences humaines, et spécifiquement en psychologie, dans le domaine de l'art et de l'esthétique. Comme Porcher, il soutient l'idée que l'apprentissage occupe une place prédominante dans le développement de la sensibilité esthétique. Cependant, il confronte plus directement les problèmes liés aux facteurs et aux critères d'appréciation esthétique, ce qui nous oriente plus spécifiquement vers la notion de jugement esthétique. Trois constatations : le goût change avec l'âge, l'appréciation esthétique s'appuie sur des critères implicites, l'apprentissage et la culture influencent cette dernière.

1.3.2. La théorie du développement cognitif de l'expérience esthétique de Parsons

Un auteur présente un intérêt particulier pour notre étude, dans la mesure où l'ensemble de ses recherches porte sur le développement cognitif de l'expérience esthétique, il s'agit de Michael J. Parsons (Parsons, 1987). Sa théorie propose un portrait clair et explicite du développement cognitif du jugement esthétique par l'analyse des changements qui s'opèrent dans la pensée du regardeur. En tentant de

comprendre comment est vécue l'expérience esthétique, Parsons cerne une série de critères sur lesquels s'appuie le regardeur en contemplant une œuvre d'art picturale pour fonder son jugement esthétique. Ces critères permettent de comprendre le raisonnement du regardeur et de le situer par rapport à des stades de développement cognitif.

Au départ, Parsons cherchait à connaître la façon dont les gens comprennent les œuvres picturales et à comprendre pourquoi ces personnes peuvent réagir différemment à la même oeuvre. Il croit que si la réponse aux mêmes oeuvres diffère d'une personne à l'autre, c'est que la compréhension de ces dernières n'est pas la même. Nous avons tous des critères ou des attentes par rapport à ce que doit représenter une peinture, quelles qualités nous devons retrouver en elle et comment elle doit être jugée. Ce phénomène de compréhension est complexe, implicite. Cette théorie permet d'explicitier ces rapports que nous entretenons avec une peinture et ne se limite pas, contrairement à de nombreuses recherches, au développement de l'enfant. Ce qui ajoute de la valeur à cette théorie, c'est qu'elle englobe tous les niveaux rattachés au développement du jugement esthétique, en partant de l'âge préscolaire à l'âge adulte et qu'elle ne néglige aucun des principaux facteurs qui influencent le développement tels que la maturation biologique (âge), le milieu social et l'éducation. Finalement, elle propose une vision selon laquelle toute personne, par l'entremise d'une éducation appropriée, peut développer un jugement esthétique se rapprochant d'une certaine forme d'objectivité. Car rappelons-le, même si le jugement esthétique fait appel à nos émotions et comporte inévitablement une dimension subjective, certaines interprétations peuvent être plus ou moins raisonnables et certains jugements, plus ou moins justifiables⁵.

⁵ Comme vous pourrez le constater à la section décrivant chacun des stades cognitifs de Parsons, les jugements capables d'un certain degré d'objectivité correspondent aux stades quatre et cinq.

« *Judgments about art are capable of being objective. Though art articulates our needs and emotions, interpretations of art can be more or less reasonable and judgments more or less defensible. They may not be exactly right and wrong, but certainly they are more and less adequate. The stages are levels of ability to make reasonable interpretations and judgments.* » (Parsons, 1987, p. 13)

Parsons souligne la part importante de l'éducation dans l'évolution du développement du jugement esthétique. La compréhension des arts, tout comme les sciences ou la morale, requiert des habiletés spécifiques. Nous ne naissons pas avec ces habiletés, nous les développons, graduellement, par le passage d'un stade à un autre. Lorsqu'on parle de stades du développement esthétique, il s'agit de niveaux ou paliers impliquant des habiletés caractéristiques d'interprétation d'une œuvre d'art. Ces stades de développement de l'expérience esthétique se suivent selon une séquence déterminée, certaines habiletés cognitives étant préalables aux autres. Chaque stade possède ses propres caractéristiques et définir chacun d'eux ne veut pas dire définir la personne située à ce stade, mais un regroupement d'idées propres au stade en question. Ce développement suppose un degré de compréhension de l'image, les derniers stades (quatre et cinq) étant les plus complexes et les plus rapprochés d'une compréhension adéquate de l'art. On peut chevaucher deux stades, c'est-à-dire qu'une personne peut être capable d'un raisonnement relatif à un stade, sans toutefois démontrer un jugement correspondant à toutes les idées dominantes et caractéristiques de ce stade. Le développement étant un processus graduel, le passage d'un stade à un autre ne s'effectue pas de façon drastique. Il peut donc y avoir une période où l'on utilise en alternance les idées de deux stades successifs lorsqu'on pose un jugement.

On ne peut associer avec certitude les stades de développement de Parsons à des âges précis, surtout en ce qui concerne les stades quatre et cinq. Avoir vingt-deux ans et plus ne garantit pas que nous ayons la capacité de compréhension relative au stade quatre ou cinq. Pour atteindre ce niveau il faut posséder une expérience des arts, une expérience suffisante au cours de laquelle on a été appelé à côtoyer et à

s'interroger sur bon nombre d'œuvres. En contrepartie, nous pouvons dresser un portrait global de ces stades en fonction d'une certaine catégorie d'âge, du moins en ce qui concerne les trois premiers stades, la plupart du temps en concordance avec le développement biologique. Après le troisième stade, les circonstances deviennent plus importantes que l'âge. Ce qui veut dire que plusieurs facteurs autres que la maturité biologique expliquent les écarts de développement, pour ne pas dire parfois un arrêt complet du développement. L'éducation et l'environnement social jouent, à partir du troisième stade, un rôle considérable dans le développement du jugement esthétique.

Pour mieux comprendre ce qu'implique chacun des stades de développement de cette théorie, de même que l'évolution du jugement esthétique tel que nous l'entendons dans cette présente recherche, nous vous invitons à visualiser le tableau synthèse de la page suivante.

1.1. Tableau synthèse des cinq stades du développement cognitif du jugement esthétique selon la théorie de Parsons

Thèmes → Stades ↓	<i>Sujet</i>	<i>Expression</i>	<i>Médium, forme et style</i>	<i>Jugement</i>
Stade 1	Toutes formes de représentations du sujet sont appréciées. La compréhension de celles-ci importe peu.	Les émotions sont perçues par l'intermédiaire du sujet représenté. À ce stade on conçoit les émotions comme étant des comportements et il est difficile d'établir une distinction entre les émotions du personnage et celles que l'on ressent.	À l'exception de la couleur, le médium, la forme et le style importent peu. Et la couleur devient un point notable en ce qui concerne sa richesse : couleurs vives, variées et attrayantes.	On ne distingue pas les notions de jugement et d'appréciation. On confond les considérations morales et esthétiques.

Stade 2	<i>Sujet</i>	<i>Expression</i>	<i>Médium, forme et style</i>	<i>Jugement</i>
	<p>Le sujet devient l'idée centrale du raisonnement. Il se doit d'être beau, réaliste et compréhensible.</p>	<p>On associe fermement les émotions au sujet représenté, mais celles-ci seront perçues de façon plus concrètes : la femme du détail de Renoir est heureuse en tant que fait que tous peuvent considérer et non parce que l'on est heureux en la regardant.</p>	<p>Cet aspect est abordé en fonction du sujet qui doit être représenté de façon réaliste. La maîtrise technique devient un élément important parce que admirable : sont appréciées les peintures qui démontrent l'habileté technique, l'attention et la patience de l'artiste.</p>	<p>On aime ce que l'on croit être bon, et on croit que ce qui est bon est ce que l'on aime.</p> <p>Les normes établies en société occupent une place considérable.</p> <p>On ne perçoit pas les raisons émises par les autres comme étant des raisons et on ne cherche d'ailleurs pas à comprendre ces raisons. On explique cette incompréhension par la notion de goût.</p>

Stade 3	<i>Sujet</i>	<i>Expression</i>	<i>Médium, forme et style</i>	<i>Jugement</i>
	Le sujet devient un moyen d'expression émotionnelle qui permet de communiquer des émotions. Ces émotions proviennent de l'artiste ou permettent de susciter des émotions, agréables ou non, chez le regardeur.	Relation étroite entre les sentiments de l'artiste et celles reflétées dans la peinture. L'expérience esthétique est vécue comme une expérience émotionnelle donc, subjective. Par contre, il est difficile d'expliquer comment on peut exposer et générer des émotions, un processus interne, de façon concrète via une peinture.	On peut maintenant y voir l'expression émotionnelle dans tous les types de représentations, englobant les styles non-figuratifs. Contrairement au stade deux, on tolère plus facilement la complexité d'un sujet représenté : au lieu de provoquer de l'impatience et du désintérêt chez le regardeur, celui-ci devient intrigué et s'engage dans une recherche de compréhension.	On note une conscientisation face à l'expérience émotionnelle des autres, une nouvelle habileté à saisir leurs pensées et leurs émotions. On apprécie la peinture dans la mesure où elle exprime les émotions de l'artiste et transmet ses intentions. Et elle est appréciable lorsque le regardeur peut lui-même vivre une expérience émotionnelle importante.

Stade 4	<i>Sujet</i>	<i>Expression</i>	<i>Médium, forme et style</i>	<i>Jugement</i>
	Le sujet prend forme par les composantes picturales et stylistiques de l'œuvre et devient secondaire dans la mesure où il est perçu à travers le style et la forme, englobant plusieurs dimensions telles que l'histoire, la tradition, la culture, l'artiste, etc., dans leur totalité.	On remet en question l'exactitude de nos émotions à l'aide de la discussion avec autrui et l'on devient capable de prendre une distance face à ce que l'on ressent. De même on saisit les rapports qui existent entre les émotions générées par l'œuvre et le langage formel.	On note à ce stade une grande familiarité avec le langage plastique et les styles artistiques. De ce fait, le regardeur sait interpréter le sujet représenté parce qu'il sait comment s'y prendre pour effectuer sa recherche. Les composantes plastiques et stylistiques deviennent des faits observables au service du sujet, de l'émotion et du jugement.	L'interprétation d'une peinture implique inévitablement une discussion, une sorte de procédure publique, par laquelle le regardeur peut mettre en perspective le sens qu'il attribue à la peinture avec celui d'autrui. On décrit les qualités de cette œuvre, interprète et effectue une réflexion simultanément, dans le but d'y voir plus clair.

	<i>Sujet</i>	<i>Expression; Médium, forme et style ; Jugement</i>
Stade 5	Le sujet devient, comme tous les autres thèmes, une composante par laquelle on remet en question la représentation dans sa totalité, en le resituant dans le contexte contemporain et également un moyen de réflexion pour permettre une remise en question constante de son propre jugement. →	<p>Le raisonnement est d'autant plus complexe, car en plus d'établir un parallèle entre le langage formel de l'œuvre, son style, son caractère historique et celui de l'artiste, il dresse un rapport constant de ces liens avec le contexte contemporain. À partir de cette analyse, le regardeur prend personnellement position, c'est-à-dire qu'il se sert de la tradition non pas pour reprendre un jugement, mais en construire un nouveau à partir des faits et de son expérience personnelle dans un contexte précis.</p> <p>L'art a beaucoup plus pour fonction de soulever des questions que de transmettre des vérités figées dans le temps. Tant au sens de la création que de l'appréciation, il encourage la constante réexamination et ajustement de nous-mêmes dans une situation commune, un moyen d'exploration des valeurs dans des circonstances historiques en perpétuel changement.</p>

La comparaison des habiletés caractéristiques du stade quatre et cinq de la théorie de Parsons permet de constater que le passage du stade quatre au stade cinq est marqué par une connaissance approfondie du domaine des arts d'une part, et par l'acquisition d'une autonomie notable chez le regardeur. Ce passage, même s'il peut être favorisé par une intervention éducative, relève du cheminement personnel du regardeur après une formation de niveau universitaire. Nous pouvons d'ailleurs noter, en consultant les exemples cités par Parsons, que les sujets du stade cinq sont des professeurs en arts qui possèdent une importante expérience avec le domaine des arts, expérience acquise au fil du temps et initiée par l'intérêt personnel qu'ils portent au domaine en question. Pour cette raison, notre recherche accorde une importance particulière au stade quatre de la théorie de Parsons. Car nous supposons que nos étudiants se trouvent principalement à un stade de développement qui se rapproche

surtout des caractéristiques des stades trois et quatre, vue leur expérience artistique, leur formation antérieure et leur âge. De plus, notre projet s'interroge sur l'impact du facteur éducatif sur ce développement, et non pas sur l'impact des facteurs d'ordre plus personnel tels que l'intérêt que porte l'étudiant à l'acquisition de connaissances liées à ce domaine, facteur lié plus spécifiquement à l'atteinte du stade cinq.

Toutefois, la théorie de Parsons possède des lacunes : elle prétend être applicable à tous les contextes culturels (principe d'universalité) sans toutefois avoir confirmé cette affirmation; elle se limite à un échantillon de population de la région de Salt Lake City aux États-Unis, dont on ne connaît pas les ratios concernant les groupes d'âges; les résultats des entrevues subissent probablement l'influence des programmes en art intégrés aux milieux scolaires aux États-Unis dont on ne connaît pas réellement le rôle et l'influence sur le développement cognitif; l'ensemble des oeuvres sélectionnées pour la recherche n'est pas connu. Malgré ces limites, elle offre un cadre théorique unique, intéressant et pratique pour l'identification des objectifs visant des habiletés cognitives propres au jugement esthétique dans les programmes de formation en communication graphique.

Avant de poursuivre sur la théorie de Parsons, nous souhaitons, en guise de résumé, revenir sur certains éléments du cadre de référence qui jouent un rôle déterminant dans l'orientation de notre recherche :

1.1. Synthèse de l'orientation de notre recherche selon les facteurs d'influence du développement du jugement esthétique

Le développement du jugement esthétique est influencé par les **facteurs** suivants :

- La maturation biologique
- Le milieu social et culturel
- **L'éducation**

Le développement se déploie selon 5 stades successifs dont les deux derniers sont les plus influençables par une éducation appropriée. Chaque stade est caractérisé par un développement d'**habiletés cognitives**, reflétant entre autres l'importance d'**une formation artistique** qui dispense des connaissances nécessaires à l'atteinte des **stades quatre et cinq**, stades caractéristiques d'un jugement esthétique « objectif » et nécessaire aux étudiants en communication graphique.

CHAPITRE II

MÉTHODOLOGIE

Nos données sont donc constituées par la structure des programmes et les descripteurs des cours des trois programmes mentionnés précédemment. Pour analyser ces données de recherche, nous avons élaboré une grille d'analyse à partir des caractéristiques du stade quatre de Parsons (voir appendice A).

2.1. Grille d'analyse

Si l'on adapte la théorie de Parsons au contexte d'un programme de formation à la communication graphique ayant entre autres choses le développement du jugement esthétique comme objectif, nous avons dégagé des caractéristiques de ce stade trois grandes orientations pédagogiques, elles-mêmes pouvant être divisées en six composantes pouvant servir d'indices pour l'analyse des descripteurs de cours.

**2.1. Tableau synthèse de l'élaboration de notre grille d'analyse :
Correspondance des énoncées de compétences et des habiletés du stade quatre
de la théorie de Parsons**

Habiletés du stade quatre de la théorie de Parsons	Éléments de compétences de la grille d'analyse
Capacité de décrire les qualités formelles d'une oeuvre que tous peuvent voir en tant que faits.	<p>► Compétence à percevoir, analyser et distinguer l'intention d'une production graphique, sa dimension littéraire, ses qualités formelles, les émotions qui y sont exprimées et celles qu'elle suscite chez le regardeur, ainsi que les relations entre ces quatre derniers points.</p>
Capacité d'utiliser un vocabulaire riche, exclusif au langage plastique.	
Capacité de déceler une signification par l'intermédiaire du médium, de la forme et du style.	
Capacité de faire la distinction entre : <ul style="list-style-type: none"> - la dimension littéraire du sujet ; - les émotions, à la fois reflétés par l'image et éprouvés par le regardeur ; - et la réalisation dans sa finalité. 	
Capacité de mettre en perspective la tradition dans son entier.	<p>► Compétence à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel.</p>
Capacité d'émettre une réponse spontanée en intégrant à la fois un jugement et une description.	<p>► Compétence à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres.</p>
Capacité de reconnaître la critique comme étant un guide de la perception.	

La première est le développement de la compétence des étudiants à percevoir, analyser et distinguer l'intention d'une production graphique, sa dimension littéraire, ses qualités formelles, les émotions qui y sont exprimées et celles qu'elle suscite chez

le regardeur, ainsi que les relations entre ces quatre derniers points. Cette compétence se manifeste par : 1) une capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique, ce qui implique une connaissance approfondie des concepts et du langage propre aux arts visuels, et l'habileté à l'utiliser de façon appropriée (catégorie de l'analyse formelle); 2) une capacité à percevoir et à décrire les effets que cette production a sur soi-même, ce qui implique, outre le développement d'une sensibilité particulière, certaines connaissances en psychologie de la perception (catégorie de l'analyse psychologique).

La deuxième est le développement de la compétence des étudiants à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel. Cette compétence se manifeste par : 3) une capacité à percevoir et rendre explicite l'intention derrière la production, ce qui implique une connaissance du contexte social et culturel dont la production en question est une émanation (catégorie de l'analyse sociologique); 4) une capacité à comparer les productions actuelles avec des productions passées, éventuellement avec des productions d'autres cultures, ce qui implique une connaissance des styles graphiques et de leur évolution, ainsi que celle des facteurs sociaux, économiques, culturels qui influencent la communication graphique (catégorie de l'analyse historique); 5) une capacité à réfléchir de façon critique et éthique sur les productions actuelles (catégorie du jugement critique et éthique).

La troisième est le développement de la compétence des étudiants à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres, ce qui implique 6) une capacité à écouter et recevoir le jugement des autres autant qu'à exprimer le sien propre, tout en fondant ces jugements sur des arguments relevant des deux compétences précédentes (catégorie du dialogue et de l'ouverture au jugement des autres).

Pour mieux comprendre les composantes de notre grille d'analyse, soit les rapports existants entre les catégories et les éléments de compétences dans lesquels elles s'insèrent, veuillez vous référer au tableau synthèse ci-dessous :

2.2. Tableau synthèse des composantes de notre grille d'analyse : Éléments de compétences et catégories de capacités

Éléments de compétences	Catégories de capacités associées au développement du jugement esthétique	
Le développement de la compétence des étudiants à percevoir, analyser et distinguer l'intention d'une production graphique, sa dimension littéraire, ses qualités formelles, les émotions qui y sont exprimées et celles qu'elle suscite chez le regardeur, ainsi que les relations entre ces quatre derniers points.	Analyse formelle	Capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique, ce qui implique une connaissance approfondie des concepts et du langage propre aux arts visuels, et l'habileté à l'utiliser de façon appropriée
	Analyse psychologique	Capacité à percevoir et à décrire les effets que cette production a sur soi-même, ce qui implique, outre le développement d'une sensibilité particulière, certaines connaissances en psychologie de la perception.
Le développement de la compétence des étudiants à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel.	Analyse sociologique	Capacité à percevoir et rendre explicite l'intention derrière la production, ce qui implique une connaissance du contexte social et culturel dont la production en question est une émanation.
	Analyse historique	Capacité à comparer les productions actuelles avec des productions passées, éventuellement avec des productions d'autres cultures, ce qui implique une connaissance des styles graphiques et de leur évolution, ainsi que celle des facteurs sociaux, économiques, culturels qui influencent la communication graphique.
	Jugement critique et éthique	Capacité à réfléchir de façon critique et éthique sur les productions actuelles.
Le développement de la compétence des étudiants à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres.	Discussion et ouverture au jugement des autres	Capacité à écouter et recevoir le jugement des autres autant qu'à exprimer le sien propre, tout en fondant ces jugements sur des arguments relevant des deux compétences précédentes.

Dans un premier temps, nous avons passé tous les descripteurs des cours au crible de la grille d'analyse composée selon les trois orientations présentées ci-haut, ces orientations étant les éléments de compétence que nous avons jugés pertinents de retenir et de diviser en six points, correspondant aux six catégories nommées précédemment. Nous avons cherché ainsi à identifier les cours dont une partie des objectifs ou des contenus peut être rapportée aux compétences et aux capacités décrites. L'évaluation de ces résultats évalués nous permet de mesurer la proportion, c'est-à-dire le nombre de cours classés et le pourcentage qui s'y rattache, que le développement du jugement esthétique occupe dans l'ensemble du programme concerné, en tenant compte de la nature des cours, obligatoires et optionnels.

Afin de réduire les possibilités de biais liées à la subjectivité du chercheur, nous allons préciser la définition de chacune de nos catégories et les critères d'inclusion pour chacune d'elles.

2.2. Critères d'inclusion des cours de la grille d'analyse

Apportons quelques précisions quant aux critères d'inclusion pour chacune des catégories qui composent notre grille d'analyse. Globalement, les cours ont été classés dans la grille quand leur descripteur mentionnait un contenu ou objectif qui puisse contribuer au développement de l'une ou l'autre des capacités visées par les catégories classées dans la grille d'analyse.

2.2.1. Catégorie de l'analyse formelle

Dans la catégorie analyse formelle, nous avons classé tous les cours dont le descripteur faisait mention d'un contenu ou un objectif susceptible de contribuer au renforcement de la capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique, ce qui implique une connaissance approfondie des concepts et du langage propre aux arts visuels, et l'habileté à l'utiliser de façon appropriée. Nous incluons donc tous les éléments de descripteur de cours faisant clairement allusion au langage formel et à ce qu'il implique, que ce soit au niveau de la couleur, de la typographie, de la forme, de la ligne et du point, des notions de rythme, contrastes, équilibre, proportions, perspective, poids, direction, tension, étude fond/forme, etc.

À titre d'exemple, citons le cours *ARP1293/Langage formel et perception visuelle* du programme de l'UQO dont la partie du descripteur retenue est la suivante : « Permettre à l'étudiant en début de parcours d'acquérir une connaissance de base des éléments fondamentaux du langage plastique utilisé tant en arts plastiques que dans les arts graphiques, qu'en design graphique, qu'en bande dessinée. Lui permettre également l'étude des principes fondamentaux de la perception visuelle. ».

2.2.2. Catégorie de l'analyse psychologique

Dans la catégorie analyse psychologique, nous avons classé tous les cours dont le descripteur faisait mention d'un contenu ou un objectif susceptible de contribuer au renforcement de la capacité à percevoir et à décrire les effets qu'une production a sur soi-même, ce qui implique, outre le développement d'une sensibilité particulière, certaines connaissances en psychologie de la perception. Il s'agit de tous les cours

consacrant une importance particulière à l'étude des lois de la perception (par exemple, lois de la gestalt : théories de l'équilibre, de la dissonance, etc.) ou aux principales théories et/ou concepts de la psychologie et/ou psychosociologie nécessaires à la compréhension des phénomènes de communication et de l'impact des contenus visuels sur la perception et les comportements sociaux qui en découlent. Nous ajoutons également à celle-ci tout contenu traitant des composantes visuelles clairement rattachées à l'étude de leurs propriétés psychologiques, telle la couleur.

À titre d'exemple, citons le cours *PSY3033/Psychologie des médias visuels* du programme de l'UQAM dont la partie du descripteur retenue est la suivante: « L'impact de la forme, de la grammaire et du contenu de divers médias visuels (cinéma, télévision, design, peinture, etc.) aux niveaux cognitif, affectif et social. »

2.2.3. Catégorie de l'analyse sociologique

Dans la catégorie analyse sociologique, nous avons classé tous les cours dont le descripteur faisait mention d'un contenu ou un objectif susceptible de contribuer au renforcement de la capacité à percevoir et rendre explicite l'intention derrière la production, ce qui implique une connaissance du contexte social et culturel dont la production en question est une émanation. Nous classons donc tous les descripteurs de cours faisant référence de façon explicite aux contenus et/ou objectifs traitant du volet sociologique tels l'étude des valeurs de l'époque, l'étude de l'impact des productions artistiques ou courants artistiques sur la vie sociale et/ou la société, l'étude des comportements sociaux, etc.

À titre d'exemple, citons le cours *ARV14828/Arts visuels actuels I* du programme de l'Université Laval dont la partie du descripteur retenue est la suivante : « Étude des mouvements les plus importants depuis 1945. Analyse de leurs composantes, de leur influence sociale et de leurs systèmes de signification. »

Notons que le volet historique est plus souvent qu'autrement indissociable du volet sociologique. C'est pourquoi plusieurs cours du domaine de l'histoire de l'art ont été classés à la fois dans la catégorie de l'analyse sociologique et historique, la capacité liée à l'analyse historique incluant inévitablement le volet sociologique : Capacité à comparer les productions actuelles avec des productions passées, éventuellement avec des productions d'autres cultures, ce qui implique une connaissance des styles graphiques et de leur évolution, ainsi que celle des facteurs sociaux, économiques, culturels qui influencent la communication graphique. Pour palier à cette difficulté de classement, nous avons retenu pour cette catégorie les cours qui mentionnaient de façon explicite l'intention d'aborder un contenu lié au domaine de la sociologie tels que l'étude des idées et valeurs associées aux œuvres et leur évolution, l'étude des pensées derrière les créations culturelles, etc.

2.2.4. Catégorie de l'analyse historique

Dans la catégorie analyse historique, nous avons classé tous les cours dont le descripteur faisait mention d'un contenu ou un objectif susceptible de contribuer au renforcement de la capacité à comparer les productions actuelles avec des productions passées, éventuellement avec des productions d'autres cultures, ce qui implique une connaissance des styles graphiques et de leur évolution, ainsi que celle des facteurs sociaux, économiques, culturels qui influencent la communication graphique. Sous

cette catégorie, nous classons donc tous les cours faisant référence de façon explicite à tous contenus et/ou objectifs traitant de l'étude de l'évolution des styles graphiques depuis leur première apparition jusqu'à aujourd'hui, incluant l'étude de l'évolution de la lettre liée au domaine de la typographie.

À titre d'exemple, citons le cours *ARV20721/Le design graphique au XXe siècle* du programme de l'Université Laval dont la partie du descripteur retenue est la suivante : « Les grands courants, les oeuvres majeures et les principales personnalités qui ont marqué son évolution. ».

2.2.5. Catégorie du jugement critique et éthique

Dans la catégorie du jugement critique et éthique, nous avons classé tous les cours dont le descripteur faisait mention d'un contenu ou un objectif susceptible de contribuer au renforcement de la capacité à réfléchir de façon critique et éthique sur les productions actuelles. À cette capacité nous y associons tous les cours qui démontrent clairement l'intention de susciter la réflexion critique ou de développer la capacité critique de l'étudiant face aux productions visuelles et/ou à ses propres productions.

À titre d'exemple, citons le cours *ARP1603/Analyse critique du design* du programme de l'UQO dont la partie du descripteur retenue est la suivante : « Lui permettre d'élargir sa vision critique en lui proposant une comparaison des styles et des cultures. ».

2.2.6. Catégorie du dialogue et ouverture au jugement avec d'autres

Dans la catégorie du dialogue et ouverture au jugement des autres, nous avons classé tous les cours dont le descripteur faisait mention d'un contenu ou un objectif susceptible de contribuer au renforcement de la capacité à écouter et recevoir le jugement des autres autant qu'à exprimer le sien propre, tout en fondant ces jugements sur des arguments relevant des deux compétences précédentes. En ce qui concerne cette dernière capacité, elle fait surtout référence aux cours qui semblent attribuer une certaine importance à la discussion, la confrontation d'idées et aux situations de débat.

À titre d'exemple, citons le cours *ARP1853/Réflexion sur la modernité et la postmodernité* du programme de l'UQO dont la partie du descripteur retenue est la suivante : « Situation du débat. »

CHAPITRE III

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

3.1. Présentation des résultats

Cette partie présente les résultats de la recherche en commençant par la présentation de la structure des programmes analysés et de leurs objectifs généraux de formation. Nous passons par la suite aux résultats pour chacun des programmes avant de conclure avec un tableau comparatif de ceux-ci.

3.1.1. Structure des programmes analysés

Les programmes analysés sont tous de 90 crédits, mais leur structure diffère. Le programme de l'UQO est composé de 30 cours, dont 2 sont des cours complémentaires qui ne sont pas nécessairement liés au domaine de la communication visuelle. La totalité des cours sont obligatoires, contrairement aux programmes de l'Université Laval et de l'UQAM, où une partie des cours est optionnelle. Dans le cas de l'Université Laval, la partie des cours optionnels se divise en deux sections dont la première comporte 6 crédits et la seconde, 36 crédits (cours obligatoires, 42 crédits; cours optionnels, 42 crédits; cours optionnels d'une autre concentration liés à tout autre contenu dans le répertoire des cours de l'Université Laval, 6 crédits). Pour ce qui est de l'UQAM, les cours optionnels liés au programme se regroupent tous sous une même section pour un total de 15 crédits, les cours optionnels d'une autre concentration liés à tout autre contenu dans le répertoire des

cours de l'UQAM comptent 9 crédits, le volet des cours obligatoires comporte pour sa part 66 crédits.⁶

3.1. Tableau comparatif de la structure des trois programmes analysés

Type de cours	UQO	Université Laval	UQAM
Cours obligatoires	84 crédits (28 cours)	42 crédits (14 cours)	66 crédits (22 cours)
Cours optionnels à l'intérieur du programme	Aucun	6 crédits (2 cours)	15 crédits (5 cours)
		36 crédits (12 cours)	
Cours optionnels dans une autre concentration	6 crédits (2 cours)	6 crédits (2 cours)	9 crédits (3 cours)
Total des crédits →	90 crédits (30 cours)	90 crédits (30 cours)	90 crédits (30 cours)

⁶ Pour consulter la liste complète des descripteurs de cours, veuillez consulter les appendices B, C et D.

Pour dresser un portrait général des intentions de formation des trois programmes analysés et noter les principales différences relatives à leur orientation, citons d'abord une partie du descripteur du programme de l'UQO, qui se veut un programme plus général parce qu'il cherche à favoriser :

[...] une ouverture sur le monde visuel par l'interaction entre la maîtrise du langage formel et de son application dans les différents modes d'expression en arts visuels, design graphique ou bande dessinée [...] et propose enfin une approche interdisciplinaire et multidisciplinaire en arts visuels, en design graphique et en bande dessinée.⁷

Les programmes de l'Université Laval et de l'UQAM offrent pour leur part une formation visant plus spécifiquement le domaine de la communication graphique. Le programme de l'Université Laval prépare principalement l'étudiant à :

[...] œuvrer comme professionnel dans le domaine du design graphique et de la communication visuelle. Il se distingue de la formation collégiale par l'importance qu'il accorde à la conception et à la création. Il rend l'étudiant apte à comprendre les processus de communication. Il l'exerce à concevoir, à réaliser et à gérer des projets qui répondent à des problèmes de communication visuelle informative, éducative ou persuasive.⁸

Quant au programme de l'UQAM, il vise principalement :

[...] à former des concepteurs polyvalents en design graphique. Ses objectifs principaux sont: l'étude du design comme réponse formelle à un problème de communication visuelle; le développement de l'analyse, de l'évaluation et de la

⁷ <http://www.uqo.ca>

⁸ <http://www.ulaval.ca>

*création graphique; la programmation-synthèse; l'expression, la transposition et la présentation de messages en images; l'apprentissage d'une méthodologie visuelle dans un cheminement conceptuel et l'acquisition d'une méthode de recherche; la compréhension du mécanisme fonctionnel significatif des formes; une collaboration avec les sciences et les arts; le développement du choix approprié au niveau décisionnel; l'étude d'un langage visuel logique.*⁹

Nous présentons nos résultats en trois grandes parties, soit celle de l'UQO, l'Université Laval et l'UQAM. Ces mêmes parties se subdivisent en deux autres. La première section concerne le classement des éléments de descripteurs de cours regroupés selon les cinq catégories précédemment mentionnées. La deuxième section présente la proportion des cours consacrés à chacune des capacités associées au développement du jugement esthétique, le tout permettant d'établir un portrait plus global des résultats obtenus.

3.1.2. Programme de l'UQO

Dans le premier tableau, nous présentons le classement des éléments de descripteurs retenus pour le programme de l'UQO. Tous les cours sont obligatoires et ce premier tableau ne comprend donc pas de section réservée à la section de cours optionnels. Le tableau qui suit présente une synthèse des résultats obtenus afin de visualiser la proportion de cours attribuable à chacune des catégories de la grille d'analyse.

⁹ <http://www.uqam.ca/>

3.2. Classement des éléments des descripteurs de cours retenus du programme de l'UQO

Cours obligatoires du programme de l'UQO	
<p>Première orientation :</p> <p><i>Le développement de la compétence des étudiants à percevoir, analyser et distinguer l'intention d'une production graphique, sa dimension littéraire, ses qualités formelles, les émotions qui y sont exprimées et celles qu'elle suscite chez le regardeur, ainsi que les relations entre ces quatre derniers points.</i></p>	
Sigle et titre du cours classé	Élément du descripteur retenu
<p>► Analyse formelle > Capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique, ce qui implique une connaissance approfondie des concepts et du langage propre aux arts visuels, et l'habileté à l'utiliser de façon appropriée.</p>	
ARP1603 - Analyse critique du design	Étude des éléments formels du design, de leur interprétation et de leur organisation visuelle.
ARP1293 - Langage formel et perception visuelle	1) Permettre à l'étudiant en début de parcours d'acquérir une connaissance de base des éléments fondamentaux du langage plastique utilisé tant en arts plastiques que dans les arts graphiques, qu'en design graphique, qu'en bande dessinée. 2) Lui permettre également l'étude des principes fondamentaux de la perception visuelle.
ARP1303 - Propriétés et expression de la couleur	Permettre à l'étudiant d'explorer les propriétés de la couleur et ses nombreuses applications tant en arts plastiques qu'en arts graphiques et en design. Connaissances théoriques et applications pratiques par l'étude des différentes propriétés des couleurs: physique, chimique, psychologique et esthétique.
ARP1653 -Maquettes de présentation et portfolio	1) Lui permettre de faire l'analyse, la synthèse et l'organisation visuelle de sa production graphique. 2) Analyse et sélection des méthodes visuelles appropriées afin de mettre en valeur les concepts à présenter.
ARP1323 – Dessin I : exploration	1) Lui permettre un apprentissage du dessin par l'acquisition des données théoriques et pratiques fondamentales: point, ligne, forme, espace, etc. 2) L'amener à exercer la fonction d'abstraction et de sélection du dessin: choix des éléments, de l'organisation et du traitement.
ARP1533 - Bases typographiques	Initier l'étudiant aux notions typographiques. Lui permettre de se familiariser et d'expérimenter à l'aide des éléments fondamentaux dans la création, la composition et l'organisation des caractères. Étude de la lettre et des différents caractères; recherche et expérimentation à partir des éléments, des attributs et des principes typographiques. Étude des notions de composition de textes, de calibrage de textes, de grilles et de mise en page.
ARP1543 - Illustration typographique	Susciter chez l'étudiant la créativité à partir de la lettre et l'utiliser en tant qu'élément plastique. Lui permettre l'étude des rapports de la lettre en parallèle à divers éléments visuels et la création de l'image typographique associée au sens de la communication.
ARP1343 - Dessin II: matière et image	1) Permettre à l'étudiant une pratique du dessin en continuité et un approfondissement des notions fondamentales acquises. 2) Viser à l'expression d'un signifiant visuel par des mises en rapports entre ses différentes composantes: forme, traitement et matériaux.
<p>► Analyse psychologique > Capacité à percevoir et à décrire les effets que cette production a sur soi-même, ce qui implique, outre le développement d'une sensibilité particulière, certaines connaissances en psychologie de la perception.</p>	
ARP1303 - Propriétés et expression de la couleur	Connaissances théoriques et applications pratiques par l'étude des différentes propriétés des couleurs: [...] psychologique.

Cours obligatoires du programme de l'UQO

Deuxième orientation :

Le développement de la compétence des étudiants à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel.

► **Analyse sociologique** > Capacité à percevoir et rendre explicite l'intention derrière la production, ce qui implique une connaissance du contexte social et culturel dont la production en question est une émanation.

Aucun cours

► **Analyse historique** > Capacité à comparer les productions actuelles avec des productions passées, éventuellement avec des productions d'autres cultures, ce qui implique une connaissance des styles graphiques et de leur évolution, ainsi que celle des facteurs sociaux, économiques, culturels qui influencent la communication graphique.

ARP1533 - Bases typographiques	Histoire de la lettre.
ARP1293 - Langage formel et perception visuelle	Notions de base concernant l'histoire des procédés de figuration jusqu'au procédé dissociatif cubiste (dissociation ligne et couleur, forme et texture, etc.), les contributions de l'art abstrait (des avant-gardes russes notamment Rodchenko, Lisitsky au modèle du Bauhaus) et les approches contemporaines en arts visuels, en design graphique et en bande dessinée. Procédés et principes de développement d'une pensée figurative et de l'évolution graphique.
► Jugement critique et éthique > Capacité à réfléchir de façon critique et éthique sur les productions actuelles.	
ARP1603 - Analyse critique du design	Informé et sensibiliser l'étudiant à l'expression graphique internationale et contemporaine. Lui permettre d'élargir sa vision critique en lui proposant une comparaison des styles et des cultures.
ARP1323 – Dessin I : exploration	Amener l'étudiant à vivre une réflexion visuelle par le dessin.
ARP1363 - Discours sur les arts visuels	Sensibiliser l'étudiant au rôle et à l'importance de la pratique discursive dans la compréhension et la pratique des arts visuels. Lui permettre de développer sa capacité d'écriture afin de rendre compte et d'articuler sa démarche artistique.
ARP1853 - Réflexion sur la modernité et la postmodernité	Permettre à l'étudiant d'approfondir sa compréhension des définitions et des manifestations de la modernité et de la post-modernité, de leur impact dans les arts plastiques, le design et l'architecture. L'amener à situer sa pratique par rapport à cette problématique.

Cours obligatoires du programme de l'UQO

Troisième orientation :

Le développement de la compétence des étudiants à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres.

► **Dialogue et ouverture au jugement des autres** > Capacité à écouter et recevoir le jugement des autres autant qu'à exprimer le sien propre, tout en fondant ces jugements sur des arguments relevant des deux compétences précédentes.

ARP1853 - Réflexion sur la modernité et la postmodernité

Situation de débat.

3.3. Tableau synthèse des cours contribuant au développement du jugement esthétique du programme de l'UQO

Tableau synthèse des cours obligatoires du programme de l'UQO						
Cours	Capacités associées au développement du jugement esthétique					
	Analyse formelle	Analyse psychologique	Analyse sociologique	Analyse historique	Jugement critique et éthique	Dialogue et ouverture au jugement des autres
ARP1603 - Analyse critique du design	X				X	
ARP1293 - Langage formel et perception visuelle	X			X		
ARP1303 - Propriétés et expression de la couleur	X	X				
ARP1653 - Maquettes de présentation et portfolio	X					
ARP1323 - Dessin I : exploration	X				X	
ARP1533 - Bases typographiques	X			X		
ARP1543 - Illustration typographique	X					
ARP1343 - Dessin II: matière et image	X					
ARP1363 - Discours sur les arts visuels					X	
ARP1853 - Réflexion sur la modernité et la postmodernité					X	X
Totaux : 10 cours impliqués /28 36 %	8	1	0	2	4	1

Dans le cas de l'UQO, la plupart des cours retenus pour le classement se trouvent liés à la capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique (*analyse formelle*), soit huit cours sur vingt-huit. Ce programme est par contre le seul à consacrer un cours visant à développer la compétence des étudiants à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres. Il se démarque également par une plus grande proportion de cours, soit quatre cours, visant le développement de la capacité à réfléchir de façon critique et éthique sur les productions actuelles (*jugement critique et éthique*).

3.1.3. Programme de l'Université Laval

Dans le premier tableau, nous présentons le classement des éléments de descripteurs retenus pour le programme de l'Université Laval. Celui-ci comporte trois parties pour chaque catégorie : une partie pour les cours obligatoires, une autre pour les cours optionnels de la section I et enfin, une dernière pour les cours optionnels de la section II. Le deuxième tableau présente une synthèse des résultats obtenus afin de visualiser la proportion de cours attribuable à chacune des catégories de la grille d'analyse.

3.4. Classement des éléments de descripteurs des cours retenus du programme de l'Université Laval

Cours classés du programme de l'Université Laval	
<p>Première orientation : <i>Le développement de la compétence des étudiants à percevoir, analyser et distinguer l'intention d'une production graphique, sa dimension littéraire, ses qualités formelles, les émotions qui y sont exprimées et celles qu'elle suscite chez le regardeur, ainsi que les relations entre ces quatre derniers points.</i></p>	
Sigle et titre du cours classé	Élément du descripteur retenu
<p>► Analyse formelle > Capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique, ce qui implique une connaissance approfondie des concepts et du langage propre aux arts visuels, et l'habileté à l'utiliser de façon appropriée.</p>	
Cours obligatoires	
ARV14630 – Design graphique fondamental	Cours d'atelier axé sur l'apprentissage des lois fondamentales du langage graphique: point, ligne et surface. Notions de contraste, d'équilibre, de rythme, de proportion, de tension, de poids, de direction, etc.
ARV14622 – Dessin d'observation	Étude de la ligne, de la lumière, de la texture, de la relation fond / forme et de la perspective.
ARV18279 – La forme écrite : des origines à nos jours	Le développement des écritures synthétiques, mnémotechniques, pictographiques, idéographiques et alphabétiques: forme et valeur des signes. La typographie: types et mise en pages depuis le XVe siècle.
ARV20724 – Couleur et design graphique	Étude fonctionnelle de la couleur appliquée au domaine du design graphique. Études des aspects physiologiques, psychologiques et sémiotiques de la couleur.
Cours optionnels / deuxième section	
ARV-11737 Photographisme	Visé à susciter chez l'étudiant une prise de conscience de l'image, à lui permettre également le développement du sens de la perception.
ARV-11731 Illustration élémentaire	Analyse formelle de l'image illustrative en regard du sujet traité et de son contexte.
ARV-11735 Illustration d'édition	Réflexion sur le rapport image/texte.
ARV-18277 La Graphique	Étude des propriétés du plan et des moyens graphiques permettant de figurer les relations de ressemblance, d'ordre, de proportionnalité, etc.
ARV-18151 Composition graphique	Considération de l'espace, des proportions, de la structure, du rythme, de la forme, du contraste, des ressemblances, des valeurs et de la couleur.

* Suite du tableau précédent →

► **Analyse psychologique** > Capacité à percevoir et à décrire les effets que cette production a sur soi-même, ce qui implique, outre le développement d'une sensibilité particulière, certaines connaissances en psychologie de la perception.

Cours obligatoires

ARV20724 – Couleur et design graphique

Études des aspects psychologiques de la couleur.

Cours optionnels / première section

COM14793 – Psychosociologie de la communication

Introduction aux principales théories et aux principaux concepts de la psychosociologie nécessaires à la compréhension des phénomènes de communication, du cheminement et des effets de l'information. SR, gestaltistes (théories de l'équilibre, de la dissonance, etc.). Les concepts d'attitude (structure, fonctions et genèse), de valeurs, de normes, d'opinion publique, de motivations, de besoins.

Cours classés du programme de l'Université Laval

Deuxième orientation :

Le développement de la compétence des étudiants à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel.

► **Analyse sociologique** > Capacité à percevoir et rendre explicite l'intention derrière la production, ce qui implique une connaissance du contexte social et culturel dont la production en question est une émanation.

Cours optionnels / première section

ARV14828 - Arts visuels actuels I	Analyse de leurs composantes (mouvements artistiques depuis 1945), de leur influence sociale et de leurs systèmes de signification.
ARV18413 – Images et idées II	En présentant et en prenant comme points de comparaisons des oeuvres majeures, des personnalités marquantes ou des moments forts de l'évolution des arts depuis le début du siècle, ce cours propose une sorte de survol des créations, des sensibilités, des idées et des valeurs depuis cette époque.
HAR10617 – L'art du XXe siècle	L'Art du XXe siècle présente et interprète les courants de la pensée et de la création culturelle qui ont marqué la vie sociale européenne depuis la Révolution industrielle.

► **Analyse historique** > Capacité à comparer les productions actuelles avec des productions passées, éventuellement avec des productions d'autres cultures, ce qui implique une connaissance des styles graphiques et de leur évolution, ainsi que celle des facteurs sociaux, économiques, culturels qui influencent la communication graphique.

Cours obligatoires

ARV14622 – Dessin d'observation	Analyse d'oeuvres de plusieurs périodes de l'histoire mondiale de l'art.
ARV18279 – La forme écrite : des origines à nos jours	L'évolution de l'écriture latine: capitale monumentale lapidaire, onciale, caroline, gothique, etc.
ARV20721 – Le design graphique au XXe siècle	Les grands courants, les oeuvres majeures et les principales personnalités qui ont marqué son évolution.

Cours optionnels / première section

ARV14828 - Arts visuels actuels I	Étude des mouvements les plus importants depuis 1945.
ARV16195 – Images et idées I	Par un découpage différent du découpage chronologique et prenant comme point de comparaison certains moments de la peinture depuis le début du vingtième siècle, ce cours tendra à sensibiliser l'étudiant à l'évolution parallèle d'autres disciplines des arts visuels, principalement l'architecture et le design.
ARV15223 – Photographies : études critiques	Ce cours vise à présenter un tour d'horizon des courants de l'histoire de la photographie en Europe et en Amérique.
HAR10617 – L'art du XXe siècle*	L'Art du XXe siècle présente et interprète les courants de la pensée et de la création culturelle qui ont marqué la vie sociale européenne depuis la Révolution industrielle.
ARV18413 – Images et idées II*	En présentant et en prenant comme points de comparaisons des oeuvres majeures, des personnalités marquantes ou des moments forts de l'évolution des arts depuis le début du siècle, ce cours propose une sorte de survol des créations, des sensibilités, des idées et des valeurs depuis cette époque.

*Suite du tableau précédent →

► Jugement critique et éthique > Capacité à réfléchir de façon critique et éthique sur les productions actuelles.	
Cours obligatoires	
ARV14629 – Sémiologie de l'image fonctionnelle	Un cours où on apprend comment «lire et écrire des images qui parlent». Ce n'est pas un cours où les habiletés sont mises à l'épreuve mais plutôt un cours où on y développe sa capacité critique grâce à l'utilisation de grilles appropriées.
Cours optionnels / première section	
ARV15223 – Photographies : études critiques	L'analyse critique de l'oeuvre des grands photographes vient appuyer cette étude historique.
ARV21765 – Théorie des arts numériques	Susciter une réflexion sur les spécificités du langage poétique récent développé par les nouveaux moyens mis à la disposition des artistes contemporains.
Cours optionnels / deuxième section	
ARV-11691 Photographie: langage de base	Acquisition d'un esprit d'analyse et de synthèse dans l'organisation des éléments visuels en vue d'obtenir une composition, un contenu et un impact efficaces dans une photographie.
ARV-11737 Photographisme*	Visé à susciter chez l'étudiant une prise de conscience de l'image, à lui permettre également le développement de l'esprit analytique.
ARV-11738 Photographie: éclairage studio	Analyse critique.
ARV-16213 Illustration d'expression	Réflexion sur le rapport expression/communication.
ARV-22302 Illustration: exploration	Réflexion sur le rapport expression/communication.

Cours classés du programme de l'Université Laval

Troisième orientation :

Le développement de la compétence des étudiants à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres.

► Dialogue et ouverture au jugement des autres > Capacité à écouter et recevoir le jugement des autres autant qu'à exprimer le sien propre, tout en fondant ces jugements sur des arguments relevant des deux compétences précédentes.

Aucun cours

3.5. Tableau synthèse des cours contribuant au développement du jugement esthétique du programme de l'Université Laval

Tableau synthèse : Cours classés du programme de l'Université Laval						
Cours obligatoires	Capacités associées au développement du jugement esthétique					
	Analyse formelle	Analyse psychologique	Analyse sociologique	Analyse historique	Jugement critique et éthique	Dialogue et ouverture au jugement des autres
ARV14630 – Design graphique fondamental	X					
ARV14622 – Dessin d'observation	X			X		
ARV18279 – La forme écrite : des origines à nos jours	X			X		
ARV20724 – Couleur et design graphique	X	X				
ARV20721 – Le design graphique au XXe siècle				X		
ARV14629 – Sémiologie de l'image fonctionnelle					X	

Cours optionnels / première section	Capacités associées au développement du jugement esthétique					
	Analyse formelle	Analyse psychologique	Analyse sociologique	Analyse historique	Jugement critique et éthique	Dialogue et ouverture au jugement des autres
COM14793 – Psychosociologie de la communication		X				
ARV14828 – Arts visuels actuels I			X	X		
ARV18413 – Images et idées II			X	X		
HAR10617 – L'art du XXe siècle			X	X		
ARV16195 – Images et idées I				X		
ARV15223 – Photographies : études critiques				X	X	
ARV21765 – Théorie des arts numériques					X	

Cours optionnels / deuxième section	Capacités associées au développement du jugement esthétique					
	Analyse formelle	Analyse psychologique	Analyse sociologique	Analyse historique	Jugement critique et éthique	Dialogue et ouverture au jugement des autres
ARV-11737 Photographisme	X				X	
ARV-11731 Illustration élémentaire	X					
ARV-11735 Illustration d'édition	X					
ARV-18277 La Graphique	X					
ARV-18151 Composition graphique	X					
ARV-11691 Photographie: langage de base					X	
ARV-11738 Photographie: éclairage studio					X	
ARV-16213 Illustration d'expression					X	
ARV-22302 Illustration: exploration					X	
Totaux :	Obligatoires : 4 Optionnels : 5 Total : 9	Obligatoires : 1 Optionnels : 1 Total : 2	Obligatoires : 0 Optionnels : 3 Total : 3	Obligatoires : 3 Optionnels : 5 Total : 8	Obligatoires : 1 Optionnels : 7 Total : 8	Obligatoires : 0 Optionnels : 0 Total : 0

L'Université Laval accorde plus de place que les autres programmes à la capacité à comparer les productions actuelles avec des productions passées, éventuellement avec des productions d'autres cultures (*analyse historique*), c'est-à-dire huit cours. Les descripteurs de cours accordent une importance particulière à la catégorie de l'analyse formelle, pour un total de neuf cours. Et finalement, nous notons qu'une plus grande proportion de cours, c'est-à-dire huit cours, faisant mention d'analyse critique se veut l'une des particularités de ce programme.

3.1.4. Programme de l'UQAM

Dans le premier tableau, nous présentons le classement des éléments de descripteurs retenus pour le programme de l'UQAM. Celui-ci comporte deux parties pour chaque catégorie : une partie pour les cours obligatoires et une autre pour les cours optionnels. Le deuxième tableau présente une synthèse des résultats obtenus afin de visualiser la proportion de cours attribuable à chacune des catégories de la grille d'analyse.

3.6. Classement des éléments de descripteurs des cours retenus du programme de l'UQAM

Cours classés du programme de l'UQAM	
<p>Première orientation : <i>Le développement de la compétence des étudiants à percevoir, analyser et distinguer l'intention d'une production graphique, sa dimension littéraire, ses qualités formelles, les émotions qui y sont exprimées et celles qu'elle suscite chez le regardeur, ainsi que les relations entre ces quatre derniers points.</i></p>	
Sigle et titre du cours classé	Élément de descripteur retenu
<p>► Analyse formelle > Capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique, ce qui implique une connaissance approfondie des concepts et du langage propre aux arts visuels, et l'habileté à l'utiliser de façon appropriée.</p>	
Cours obligatoires	
DES1211 – Design graphique : introduction	Initiation à la communication visuelle. Étude de la composition à partir d'une approche géométrique. Analyse de la forme et de la couleur.
DES1212 - Dessin : perception	Entraînement et approfondissement du sens de la perception visuelle par l'observation, l'étude et le dessin des objets.
DES3214 – Typographie : variations	Étude des vides et des pleins par la composition typographique. Rythmes, lumières, formes et contreformes.
DES2214 – Typographie : bases	Analyse et dessins de la lettre.
DES2212 - Dessin : modèles vivants	Étude et perception des structures, formes, volumes, mouvements et gravitation de modèles vivants.
Cours optionnels	
DES4216 - Couleur et design	Étude de l'utilisation de la couleur. Atelier de recherches sur les codes de la couleur. Aspects physiologique, psychologique et sémiologique de la couleur.
DES5268 -Design graphique: affiches	Analyse des différentes notions de forme, d'espace, de mouvement véhiculées par ces œuvres.
DES6214 - Typographie: associations	Organisation spatiale, association, juxtaposition de la typographie et d'éléments visuels.
<p>► Analyse psychologique > Capacité à percevoir et à décrire les effets que cette production a sur soi-même, ce qui implique, outre le développement d'une sensibilité particulière, certaines connaissances en psychologie de la perception.</p>	
Cours obligatoires	
PSY3033 - Psychologie des médias visuels	L'impact de la forme, de la grammaire et du contenu de divers médias visuels (cinéma, télévision, design, peinture, etc.) aux niveaux cognitif, affectif et social.
Cours optionnels	
DES4216 - Couleur et design	Aspect psychologique de la couleur.

Cours classés du programme de l'UQAM

Deuxième orientation :

Le développement de la compétence des étudiants à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel.

► **Analyse sociologique** ► Capacité à percevoir et rendre explicite l'intention derrière la production, ce qui implique une connaissance du contexte social et culturel dont la production en question est une émanation.

Cours obligatoires

COM1001 – Introduction aux théories de la communication médiatique	Contexte sociohistorique d'apparition et de développement des principales théories.
--	---

Cours optionnels

DES6221 - Design graphique et culture	Analyse formelle de productions exemplaires en terme de valeur économique et d'impact au niveau culturel.
---------------------------------------	---

► **Analyse historique** ► Capacité à comparer les productions actuelles avec des productions passées, éventuellement avec des productions d'autres cultures, ce qui implique une connaissance des styles graphiques et de leur évolution, ainsi que celle des facteurs sociaux, économiques, culturels qui influencent la communication graphique.

Cours obligatoires

DES2213 – Design graphique : historique	Une séquence historique allant des débuts de l'imprimerie jusqu'à l'époque actuelle. Étude des phénomènes apparus à chaque période en tenant compte des technologies indispensables à la création ainsi que des rapports créateurs, commanditaires, publics.
COM1001 – Introduction aux théories de la communication médiatique	Contexte sociohistorique d'apparition et de développement des principales théories.

Cours optionnels

DES5268 - Design graphique: affiches	Étude des principaux mouvements qui ont contribué à la définition de l'affiche moderne.
DES2213 – Design graphique : historique	Étude des phénomènes apparus à chaque période en tenant compte des technologies indispensables à la création ainsi que des rapports créateurs, commanditaires, publics.

*Suite du tableau précédent →

► Jugement critique et éthique > Capacité à réfléchir de façon critique et éthique sur les productions actuelles.	
Cours obligatoires	
DES5211 – Design graphique : synthèse	Réalisations synthèses visant à développer le sens critique de graphismes existants.
COM1001 – Introduction aux théories de la communication médiatique	Outre les approches classiques de l'étude des productions-médias, l'accent pourra être mis sur l'analyse des conditions et des contraintes de la production et sur celle des phénomènes de réception et d'interaction.
Cours optionnels	
DES5268 - Design graphique: affiches	Analyse des contenus thématiques actuels: affiches de services et de biens de consommation, affiches décoratives aussi appelées «posters», affiches à message politique, etc.

Cours classés du programme de l'Université du Québec à Montréal	
Troisième orientation : <i>Le développement de la compétence des étudiants à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres.</i>	
► Dialogue et ouverture au jugement des autres > Capacité à écouter et recevoir le jugement des autres autant qu'à exprimer le sien propre, tout en fondant ces jugements sur des arguments relevant des deux compétences précédentes.	
Aucun cours	

3.7. Tableau synthèse des cours contribuant au développement du jugement esthétique du programme de l'UQAM

Tableau synthèse des cours classés du programme de l'UQAM						
Cours obligatoires	Capacités associées au développement du jugement esthétique					
	Analyse formelle	Analyse psychologique	Analyse sociologique	Analyse historique	Jugement critique et éthique	Dialogue et ouverture au jugement des autres
DES1211 – Design graphique : introduction	X					
DES1212 - Dessin : perception	X					
DES3214 – Typographie : variations	X					
DES2214 – Typographie : bases	X					
DES2212 - Dessin : modèles vivants	X					
PSY3033 - Psychologie des médias visuels		X				
COM1001 – Introduction aux théories de la communication médiatique			X	X	X	
DES2213 – Design graphique : historique				X		
DES5211 – Design graphique : synthèse					X	

Cours optionnels	Capacités associées au développement du jugement esthétique					
	Analyse formelle	Analyse psychologique	Analyse sociologique	Analyse historique	Jugement critique et éthique	Dialogue et ouverture au jugement des autres
DES4216 - Couleur et design	X	X				
DES5268 -Design graphique: affiches	X					
DES5214 - Typographie: associations	X					
DES6221 - Design graphique et culture			X			
DES5268 - Design graphique: affiches				X	X	
Totaux :	Obligatoires : 5 Optionnels : 3 Total : 8	Obligatoires : 1 Optionnels : 1 Total : 2	Obligatoires : 1 Optionnels : 1 Total : 2	Obligatoires : 2 Optionnels : 1 Total : 3	Obligatoires : 2 Optionnels : 1 Total : 3	Obligatoires : 0 Optionnels : 0 Total : 0

Bien que ce programme consacre au moins un cours à chacune des capacités visées, à l'exception de la catégorie du *dialogue et ouverture au jugement des autres*, beaucoup plus de cours visent le développement de la capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique (*analyse formelle*), c'est-à-dire huit cours. Cette observation est valable dans le cas des cours obligatoires et optionnels. L'UQAM obtient la plus faible proportion de cours quant aux autres catégories, que ce soit l'*analyse psychologique* (deux cours), *sociologique* (deux cours), *historique* (trois cours) et *jugement critique et éthique* (trois cours).

3.8. Tableaux comparatifs des trois programmes selon les résultats obtenus

Le tableau qui suit présente les résultats des trois programmes selon les catégories de capacités associées au développement du jugement esthétique. Ce tableau permet plus spécifiquement de comparer le nombre de cours retenus au nombre total de cours qui composent chacun des programmes et présente un portrait plus global de la place qu'occupe le développement du jugement esthétique au sein des programmes en terme de proportions.

Tableau comparatif des trois programmes Nombre de cours impliqués par capacités						
Capacités	UQO	Université Laval			UQAM	
	Cours obligatoires	Cours obligatoires	Cours optionnels Section I	Cours optionnels Section II	Cours obligatoires	Cours optionnels
Analyse formelle	6 (21 %)	4 (33 %)	0 (0 %)	5 (14 %)	5 (23 %)	3 (10 %)
Analyse psychologique	1 (4 %)	1 (8 %)	1 (14 %)	0 (0 %)	1 (5 %)	1 (3 %)
Analyse sociologique	0 (0 %)	0 (0 %)	3 (42 %)	0 (0 %)	1 (5 %)	1 (3 %)
Analyse historique	2 (7 %)	3 (11 %)	5 (71 %)	0 (0 %)	2 (9 %)	1 (3 %)
Jugement critique et éthique	4 (14 %)	1 (8 %)	2 (29 %)	5 (14 %)	2 (9 %)	1 (3 %)
Dialogue et ouverture au jugement des autres	1 (4 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Nombre de cours impliqués au total	10/28 (36 %)	6/12 (50 %)	7/7 (100 %) Choix de 2 cours	9/37 (24 %) Choix de 12 cours	9/22 (41 %)	4/31 (13 %) Choix de 5 cours
		22 cours /56 → 39 %			13 / 53 → 25 %	

Bref, les résultats de cette recherche montrent que les trois programmes accordent plus de place à la catégorie de l'analyse formelle. Pour ce qui est des autres catégories, les proportions sont variables d'un programme à l'autre. Le programme de

l'UQO offre une formation plus générale et de ce fait, touche à toutes les catégories de notre grille d'analyse. L'université Laval se démarque par une plus forte concentration de cours voués à la l'analyse et la réflexion et, dans le cas de la première section de ses cours optionnels, une plus forte concentration de cours consacrés au volet historique et sociologique. Les descripteurs de cours de l'UQAM tendent à montrer qu'il s'agit du programme qui possède la plus faible concentration de cours visant le développement de l'une ou l'autre des catégories de la grille d'analyse, à l'exception de celle de l'analyse formelle.

3.2. Analyse des résultats

Dans cette section, nous analysons les résultats précédents compétence par compétence, en les divisant selon trois volets. Soit celui des cours obligatoires, des cours optionnels et une synthèse incluant à la fois les cours obligatoires et optionnels. Nous accordons une importance particulière au volet obligatoire, puisque celui-ci sous-entend que l'étudiant sera inévitablement exposé à des conditions pédagogiques favorisant le développement du jugement esthétique, alors que tel n'est pas nécessairement le cas pour ce qui est des cours optionnels. Les cours obligatoires montrent donc, de façon plus claire et fiable, l'intérêt que portent ces programmes au développement du jugement esthétique. En ce qui concerne les cours optionnels, nous les traitons différemment car la structure des trois programmes diffère, influençant l'interprétation des résultats s'ils sont évalués sans considération de celle-ci.

3.2.1. Compétence des étudiants à percevoir, analyser et distinguer l'intention d'une production graphique, sa dimension littéraire, ses qualités formelles, les émotions qui y sont exprimées et celles qu'elle suscite chez le regardeur, ainsi que les relations entre ces quatre derniers points

Cette compétence, incluant l'*analyse formelle* et *psychologique*, obtient un pourcentage total de 25 % dans le cas de l'UQO, 20 % dans le cas de l'Université Laval et 19 % dans le cas de l'UQAM. Mentionnons que l'analyse formelle participe largement à l'augmentation de ce pourcentage (UQO, 21 %; Université Laval, 16 %; UQAM, 15 %). L'analyse formelle est la catégorie qui retire le plus grand nombre de cours consacrés à celle-ci, et plus souvent qu'autrement, même en séparant les cours obligatoires et optionnels.

Au moins un cours obligatoire des trois programmes fait mention d'un contenu lié à la capacité à percevoir et à décrire les effets qu'une production a sur soi-même (*analyse psychologique*), mais notons que dans le cas de l'UQO et de l'Université Laval, les cours se limitent à l'étude de la couleur. En contre partie, pour la section des cours obligatoires, on y consacre six cours à la capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique (*analyse formelle*) pour ce qui est de l'UQO, quatre cours pour l'Université Laval et cinq cours pour l'UQAM.

Pour ce qui est des cours optionnels, les résultats sont variables selon les programmes. Tel que mentionné précédemment, les données de cette partie se limitent à l'UQAM et l'Université Laval. Celles-ci diffèrent par les proportions de cours obtenues pour les mêmes capacités associées au développement du jugement esthétique et par la structure de leur programme. En général, nous constatons que la capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique (*analyse formelle*) est celle qui est la plus présente, à l'exception de la première section de cours optionnels de l'Université Laval, où aucun cours n'a été retenu.

3.2.2. Compétence à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel

La compétence précédente obtient un pourcentage total de 25 % dans le cas de l'UQO, 20 % dans le cas de l'Université Laval et 19 % dans le cas de l'UQAM. La présente compétence, qui comprend la catégorie de l'analyse *sociologique*, l'analyse *historique* et celle du *jugement critique et éthique*, obtient pour sa part un pourcentage total de 21 % dans le cas de l'UQO, 34 % dans le cas de l'Université Laval et 9 % dans le cas de l'UQAM. Si l'on isole chacune des catégories, le pourcentage est par contre variable dépendamment de celles-ci.

L'Université Laval consacre trois cours (5%) à la capacité à percevoir et rendre explicite l'intention derrière la production (*analyse sociologique*), l'UQAM, deux cours (4%) et l'UQO, aucun. Les cours de l'Université Laval attribuables à cette catégorie se limitent cependant à la première section de cours obligatoire. L'UQAM y consacre un cours à la section de cours obligatoires et un autre à la section de cours optionnels. Bref, dans la section de cours obligatoires, aucun cours ne fait mention d'objectifs ou d'un contenu visant le développement de cette capacité, sauf dans le cas de l'UQAM où le cours touche plus spécifiquement le domaine des communications¹⁰.

¹⁰ COM1001 – Introduction aux théories de la communication médiatique / Partie du descripteur retenue : Contexte sociohistorique d'apparition et de développement des principales théories.

Pour ce qui est de l'*analyse historique*, on obtient dans l'ensemble deux cours pour l'UQO (7 %), huit cours pour l'Université Laval (14 %) et trois cours pour l'UQAM (4 %). Les pourcentages sont comparables à ceux de la catégorie de l'analyse sociologique à l'exception de l'Université Laval qui consacre au volet historique un plus grand nombre de cours, dont une partie considérable, c'est-à-dire cinq cours, à la première section de cours optionnels. Par contre, notons que pour l'Université Laval, un cours sur trois se limite à l'étude de la lettre en ce qui concerne la section de cours obligatoires et la plupart des cours classés sous cette catégorie font partie de la première section de cours optionnels, où le choix de l'étudiant se limite à deux cours. Aucun cours n'a été retenu pour la deuxième section de cours optionnels pour ce même programme, mais il accorde tout de même plus de place que les autres programmes à l'*analyse historique*. L'UQAM réserve pour sa part deux cours à la section de cours obligatoires et un seul à la section de cours optionnels. Les trois programmes y consacrent au moins deux cours, bien que parmi les cours de l'UQO, l'un d'eux se limite exclusivement au domaine de la typographie tout comme l'Université Laval.

Finalement, pour la capacité à réfléchir de façon critique et éthique sur les productions actuelles (*jugement critique et éthique*), c'est le programme de l'UQAM qui récolte le plus faible pourcentage, soit 6%, comparativement à l'UQO et l'Université Laval qui obtiennent tous deux 14 %. En ce qui concerne les cours obligatoires, l'UQO se démarque par une plus grande proportion de cours, soit quatre cours, visant le développement de cette capacité. L'Université Laval et l'UQAM mentionnent toutefois un contenu relatif à cette capacité dans au moins un cours. Les cours optionnels obtiennent des pourcentages encore une fois variables dépendamment des programmes. On retient deux cours dans la première section de cours optionnels de l'Université Laval et cinq pour la deuxième section. Un seul cours a été retenu pour le programme de l'UQAM.

Bref, toutes catégories confondues classées sous la compétence à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel, l'Université Laval obtient le plus grand pourcentage et ce, en raison de la structure de son programme. La première section de cours optionnels offre une plus grande concentration de cours touchant principalement à la capacité à percevoir et rendre explicite l'intention derrière la production, (*analyse sociologique*) et la capacité à comparer les productions actuelles avec des productions passées, éventuellement avec des productions d'autres cultures (*analyse historique*). Les cours de cette section sont majoritairement des cours d'histoire de l'art dont le contenu se limite à la période du XXe siècle. La deuxième section de cours optionnels met en contrepartie l'accent sur la capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique (*analyse formelle*) et la capacité à réfléchir de façon critique et éthique sur les productions actuelles (*jugement critique et éthique*). Le programme de l'Université Laval se démarque d'ailleurs par une plus grande concentration de cours où l'on fait mention de réflexion et/ou d'analyse critique, mais cette capacité est davantage associée aux cours spécialisés en photographie et en illustration.

3.2.3. Compétence à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres

Comparativement à la compétence précédente qui obtient un pourcentage total de 21 % dans le cas de l'UQO, 34 % dans le cas de l'Université Laval et 9 % dans le cas de l'UQAM, la compétence à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres, associée à la catégorie du *dialogue et l'ouverture au jugement des autres*, obtient le plus faible pourcentage, que ce soit dans l'ensemble ou en isolant les cours obligatoires et optionnels. Comme nous l'avions mentionné précédemment, un seul

cours a été retenu pour cette compétence et provient du programme de l'UQO (ARP1853 - Réflexion sur la modernité et la postmodernité). Tout comme la catégorie de l'*analyse sociologique*, il s'agit d'une capacité pratiquement absente des trois programmes.

CHAPITRE IV

DISCUSSION DES RÉSULTATS

Dans cette partie, nous faisons le point sur les résultats obtenus et surtout de soulever les principales questions issues de cette recherche. Parmi celles-ci, mentionnons la difficulté d'interprétation des résultats dû à leur fiabilité, entre autres en raison de certaines parties de descripteurs plus ou moins explicites, surtout dans le cas du programme de l'UQAM. Nous portons aussi une attention particulière à l'interdépendance des capacités qui composaient notre grille d'analyse et la nécessité de satisfaire chacune d'elle pour un développement du jugement esthétique caractéristique du stade quatre. À partir des observations liées à cette notion d'interdépendance, nous nous interrogeons quant aux connaissances et à la formation nécessaires au développement du jugement esthétique et plus spécifiquement à un développement caractéristique du stade quatre. Pour cette raison, nous discutons le rôle et la place accordée aux catégories de l'analyse historique, sociologique et psychologique, ainsi que la compétence des étudiants à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres.

D'abord, rappelons que les résultats obtenus montrent que le programme de l'UQAM se démarque des autres programmes car il obtient un pourcentage plus faible, c'est-à-dire 25 % comparativement à 36 % pour l'UQO et 39% pour l'Université Laval. Globalement, les programmes accordent une importance particulière à la capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique (*analyse formelle*) comparativement aux autres capacités. Dans le cas des trois programmes, la catégorie de l'analyse formelle fait partie d'au moins quatre cours obligatoires. La compétence à percevoir, analyser et distinguer l'intention d'une production graphique, sa dimension littéraire, ses qualités formelles,

les émotions qui y sont exprimées et celles qu'elle suscite chez le regardeur, ainsi que les relations entre ces quatre derniers points n'est donc que partiellement présente vue la quasi-absence de la capacité à percevoir et à décrire les effets qu'une production a sur soi-même (*analyse psychologique*). Le développement de la compétence à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel occupe une place plus ou moins importante, surtout comparativement à la compétence précédente. Le développement de la compétence à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres est de loin celle qui est pratiquement absente des trois programmes.

Notre question de recherche visait une meilleure connaissance de la place qu'occupe le développement du jugement esthétique dans les programmes en communication graphique. Lorsqu'il s'agit de la section de cours obligatoires, les programmes accordent une certaine place au développement du jugement esthétique, et ce, dans la mesure où l'on ne porte pas une attention individuelle à chacune des capacités visées. Puisque chacune des capacités n'obtient pas le même pourcentage et la capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique (*analyse formelle*) participe grandement à l'augmentation du pourcentage total pour ce qui est des trois programmes. En ce qui concerne les pourcentages liés à la section de cours optionnels de l'Université Laval et l'UQAM, nous constatons une diminution importante de proportion des cours permettant le développement de l'une ou l'autre des capacités si nous excluons la première section de cours optionnels de l'Université Laval. En observant les pourcentages incluant à la fois les cours obligatoires et optionnels, nous nous retrouvons devant une plus grande proportion de cours visant le développement du jugement esthétique pour ce qui est des programmes de l'Université Laval (39 %) et l'UQO (36 %), et une moins grande proportion pour celui de l'UQAM (25 %).

Selon nos résultats, ces programmes accordent certes une place à ce développement, mais nous constatons qu'il est difficile de déterminer « quelle » place et ce, pour plusieurs raisons. Mentionnons d'abord que nos résultats s'avèrent plus ou moins fiables, vue la méthodologie employée et également, vue les nouvelles questions soulevées.

D'abord, en ce qui concerne la méthodologie, et plus spécifiquement les données que nous avons analysées, nous considérons que certains descripteurs, surtout ceux du programme de l'UQAM, nous révèlent peu sur le contenu et les objectifs de chacun des cours. Il s'agit plus souvent qu'autrement d'une brève énumération de contenu sans mention explicite des intentions de formation. Les descripteurs de l'UQAM par exemple, offrent un aperçu du contenu ciblé, mais dans bien des cas ne nous permettent pas, et surtout pour ce qui est des cours optionnels tels les cours de photographie, de les classer avec certitude. Par exemple, le cours « *Photographie : lumière naturelle* »¹¹ de la section de cours obligatoires se propose d'initier l'étudiant à certaines composantes liées à la pratique de la photographie, c'est-à-dire prise de vue avec éclairage naturel, conception graphique, exploration de catégories diverses. Mais il s'agit d'une simple énumération de ces composantes sans spécifier ce que l'on cherche à développer chez l'étudiant. Ainsi, le fait de ne pas savoir dans quel but de formation la matière sera abordée, sans même connaître l'approche utilisée (pratique et/ou théorique), rend le classement difficilement objectivable pour ce type de descripteur. Pour cette raison, les résultats de cette recherche ne nous apparaissent pas suffisamment fiables pour conclure sur les

¹¹ **DES2215 – Photographie : lumière naturelle** Conceptions graphiques pour la photographie. Introduction à la prise de vue avec éclairage naturel. Photographies d'architecture, de paysages, d'événements.

pourcentages obtenus et nous donnent seulement un portrait global des trois programmes quant à la place qu'ils attribuent au développement du jugement esthétique.

Quant aux questions soulevées, les écarts existants entre les trois compétences et leurs capacités nous amènent entre autres à nous interroger sur le développement découlant de ce type de formation. Permettre le développement du jugement esthétique est une chose, permettre un développement caractéristique du stade quatre en est une autre. Pour en arriver au stade quatre, nous avons tendance à croire que les programmes doivent viser le développement de toutes les compétences associées à ce stade. Or, la compétence à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres est pratiquement absente des programmes, pour ne pas dire totalement absente des programmes de l'Université Laval et de l'UQAM. Quant à la compétence à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel, elle obtient des résultats généralement faibles. Devant ces résultats, nous nous interrogeons quant à la place de certaines compétences dans les programmes. Car selon nous, il est difficile de conclure avec conviction sur la place qu'occupe de développement du jugement esthétique dans les programmes analysés si nos résultats montrent que certaines compétences sont peu ou pas présentes.

En d'autres mots, les totaux associés aux trois programmes nous amènent à conclure que nous accordons une certaine place au développement du jugement esthétique. Mais lorsqu'on isole les compétences, ainsi que les sections de cours obligatoires, nous concluons que cette place est beaucoup moins importante. De ce fait, qu'entendons-nous par « place », considérant que celle-ci se caractérise par l'atteinte du stade quatre? Et si cette place sous-entend l'atteinte du stade quatre, ne devrions-nous pas conclure que les programmes n'accordent pas suffisamment d'importance au développement du jugement esthétique vue l'écart existant entre les trois compétences visées?

Dans le même ordre d'idées, nous désirons revenir sur la place relative à la compétence des étudiants à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel. Cette compétence touche aux volets sociologiques et historiques. Ce sont des volets indispensables à la compréhension du langage visuel, mais aussi à la compréhension de l'utilisation que l'on peut faire de cette forme de langage, à l'impact de celui-ci sur le regardeur, et à plus grande échelle, sur une collectivité. Selon les données recueillies, même si cette compétence est visiblement présente, ces volets nous semblent parfois négligés. En plus de ne pas être des volets priorisés puisque les capacités qui y sont associées obtiennent plus souvent qu'autrement un pourcentage très faible, leur contenu s'avère limité. Dans le cas de la première section des cours optionnels de l'Université Laval par exemple, où la compétence des étudiants à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel est davantage privilégiée, les cours se limitent à la période du XXe siècle. Cette observation soulève à nouveau d'autres questions, cette fois plus spécifiquement par rapport au contenu des cours : si l'on retrouve un contenu permettant de développer l'une ou l'autre des capacités visés, il faudrait également pouvoir déterminer avec plus de précision si ce contenu s'avère suffisant ou non au développement en question. Les contenus analysés et retenus nous permettent de situer quelque peu la place de ce développement au sein des programmes, mais nous apparaissent toutefois dans certains cas limités pour conclure à partir de cette seule recherche.

Ce constat vaut également pour ce qui est de la compétence des étudiants à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres, ce qui implique une capacité à écouter et recevoir le jugement des autres autant qu'à exprimer le sien propre, tout en fondant ces jugements sur des arguments relevant des deux autres compétences. Le

fait de ne pas inciter l'étudiant à débattre des questions relevant du domaine de l'esthétique, que ce soit ses productions ou celles des autres, peut-il être un frein au développement de compétences relatives à l'ouverture d'esprit et à sa capacité critique ? De même, ne devrait-on pas obliger l'étudiant à suivre au moins un cours en philosophie de l'art et/ou de l'esthétique afin de lui fournir des connaissances nécessaires à la compréhension de la pensée esthétique et lui permettre de se familiariser avec des situations de débat? Et finalement, que dire de la capacité à percevoir et à décrire les effets qu'une production a sur soi-même (*analyse psychologique*), si ce n'est que cette capacité se retrouve dans deux et parfois même un seul cours, et se limite dans certains cas à l'étude de la couleur. Cela est-il suffisant afin de s'assurer que l'étudiant possédera un minimum d'outils le rendant apte à percevoir et à décrire les effets qu'une production a sur lui-même et les autres ?

Cependant, nous sommes conscients que la formation n'est pas le seul facteur de développement du jugement esthétique. Celui-ci subit l'influence de plusieurs facteurs, dont le facteur social qui comprend la motivation de l'étudiant, sa maturité et son ouverture d'esprit face à ses apprentissages et son cheminement personnel et académique. De plus, nous parlons d'un niveau de formation qui sous-entend que l'étudiant est en mesure de voir à ses besoins et de poursuivre et/ou de compléter sa formation par lui-même. Sans compter que la formation universitaire ne peut certes pas combler tous les besoins des étudiants, encore une fois en terme de connaissances relatives au développement du jugement esthétique, donc ne peut offrir une formation exhaustive touchant toutes les sphères impliquées par le développement du jugement esthétique (histoire, sociologie, philosophie, psychologie, etc).

CONCLUSION

Les résultats de cette recherche montrent que les trois programmes analysés accordent une certaine place au développement du jugement esthétique. Cependant, les écarts entre les résultats de chacune des capacités visées et les limites de la méthodologie utilisée nous poussent à conclure que cette place est difficile à définir et favorise partiellement l'atteinte du stade quatre.

D'autres recherches permettraient de conclure plus aisément sur la place occupée par le développement du jugement esthétique dans les programmes universitaires québécois francophones en communication graphique. Par exemple, reprendre la méthodologie de recherche de Parsons, c'est-à-dire procéder à des entrevues avec des finissants des programmes en communication graphique, idéalement en considérant leur niveau de développement au début et à la fin de leur formation. L'analyse de données supplémentaires permettrait également de pallier cette lacune, comme l'étude des plans de cours, et ce, sur une période de temps plus longue, c'est-à-dire quelques années, afin de pouvoir considérer les possibles variations entre les approches et contenus utilisés par les professeurs qui interviennent au sein de ces programmes. De plus, cela permettrait d'obtenir de meilleures indications quant aux proportions attribuables aux contenus et objectifs mentionnés dans les descripteurs de cours.

Cette recherche débouche sur de nouvelles questions quant aux interventions éducatives favorisant le développement du jugement esthétique. Entre autres, quelles proportions doit-on accorder à chacun des contenus nécessaires au développement du jugement esthétique caractéristique du stade quatre? À quel stade de développement

se situent véritablement la plupart des étudiants concernés, surtout si l'on considère que ceux-ci se doivent d'avoir préalablement reçu une formation minimale en arts au niveau collégial ?

Notre recherche devait nous amener une meilleure connaissance de la place qu'occupe le développement du jugement esthétique dans les programmes en communication graphique, et nous permettre de mieux apprécier la pertinence de ces programmes en regard des compétences professionnelles exigées maintenant des diplômés en communication graphique. Bien que nous questionnons la fiabilité de nos résultats en raison des limites de cette recherche, celle-ci nous a permis d'éclairer plusieurs questions, tel le rôle du facteur éducatif dans le développement du jugement esthétique et les compétences impliquées par celui-ci. Une meilleure connaissance de ces compétences et des contenus qui s'y rattachent nous a fourni des outils qui nous permettront d'orienter plus efficacement nos interventions éducatives pour répondre aux besoins de nos étudiants. Et bien que nous ne puissions pas nous prononcer avec précision sur la place qu'occupe le développement du jugement esthétique dans les programmes en communication graphique, nous avons désormais la conviction que le jugement esthétique se développe et que l'éducation occupe un rôle déterminant dans l'épanouissement de celui-ci.

APPENDICE A**HABILETÉS RÉPERTORIÉES SELON LES CARACTÉRISTIQUES DU
STADE QUATRE DE LA THÉORIE DE PARSONS**

Caractéristiques du stade quatre de la théorie de Parsons :

- La valeur significative d'une peinture naît d'un accomplissement social plutôt que d'un accomplissement individuel.
- La tradition, qui est composée d'interventions de nombreuses personnes s'étant interrogées sur les réalisations artistiques et ce qu'elles comportent, occupe un rôle considérable.
- Apparition de la vision intersubjective.
- Construction de la signification d'une peinture par ce qu'un groupe peut logiquement en dire.
- Grande familiarité avec le langage plastique et les styles artistiques.

Habiletés caractéristiques du stade quatre :

- Capacité de décrire les qualités formelles d'une oeuvre que tous peuvent voir en tant que faits, incluant la capacité d'utiliser un vocabulaire riche, exclusif au langage plastique.
- Capacité d'émettre une réponse spontanée en intégrant à la fois un jugement et une description.
- Capacité de mettre en perspective la tradition dans son entier.
- Capacité de déceler une signification par l'intermédiaire du médium, de la forme et du style.
- Capacité de faire la distinction entre :
 - la dimension littéraire du sujet ;
 - les émotions, à la fois reflétés par l'image et éprouvés par le regardeur ;
 - et la réalisation dans sa finalité.
- Capacité de reconnaître la critique comme étant un guide de la perception.

APPENDICE B

DESCRIPTEURS DES COURS DU BACCALAURÉAT EN ARTS ET EN DESIGN DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

ARP1293 Langage formel et perception visuelle*¹²

Objectifs : Permettre à l'étudiant en début de parcours d'acquérir une connaissance de base des éléments fondamentaux du langage plastique utilisé tant en arts plastiques que dans les arts graphiques, qu'en design graphique, qu'en bande dessinée. Lui permettre également l'étude des principes fondamentaux de la perception visuelle.

Contenu : Étude et mise en application des éléments de base des structures bidimensionnelles et tridimensionnelles en relation avec les principes fondamentaux de la perception visuelle. Notions de base concernant l'histoire des procédés de figuration jusqu'au procédé dissociatif cubiste (dissociation ligne et couleur, forme et texture, etc.), les contributions de l'art abstrait (des avant-gardes russes notamment Rodchenko, Lisitsky au modèle du Bauhaus) et les approches contemporaines en arts visuels, en design graphique et en bande dessinée. Procédés et principes de développement d'une pensée figurative et de l'évolution graphique.

ARP1323 Dessin I : exploration*

Objectifs : Amener l'étudiant à vivre une réflexion visuelle par le dessin. Lui permettre un apprentissage du dessin par l'acquisition des données théoriques et pratiques fondamentales: point, ligne, forme, espace, etc. L'amener à exercer la fonction d'abstraction et de sélection du dessin: choix des éléments, de l'organisation et du traitement.

Contenu : Écriture et geste dans la traduction de la réalité extérieure et imaginaire: dessins d'analyse et d'interprétation, de mémoire et d'imagination. Expérimentation et sélection des procédés et matériaux de base du dessin: fusain, pastel, graphite, encre, plume et pinceau.

ARP1363 Discours sur les arts visuels*

¹² * Cours retenus pour le classement dans la grille d'analyse

Objectifs : Sensibiliser l'étudiant au rôle et à l'importance de la pratique discursive dans la compréhension et la pratique des arts visuels. Lui permettre de développer sa capacité d'écriture afin de rendre compte et d'articuler sa démarche artistique.

Contenu : Étude comparative des textes d'artistes et des textes de la critique. Étude de textes de critiques tels: Apollinaire, Beaudelaire, Diderot, Greenberg, Payant, St-Martin, autres. Étude de textes d'artistes tels: Braque, Malevitch, Mondrian, Kandinsky, Klee. Étude de textes actuels.

ARP1021 Introduction au programme

Objectifs : Permettre à l'étudiant de découvrir les différences fondamentales entre les milieux professionnels des Arts visuels, du Design graphique et de la Bande dessinée. Lui permettre d'amorcer le développement d'une identité professionnelle et d'une autonomie dans la poursuite de sa formation.

Contenu : Les mondes de l'art. Intégration dans le milieu universitaire et dans son programme (objectifs du programme, plan de formation, services, droits, privilèges et devoirs). Éthique, sécurité et utilisation adéquate des outils et des locaux. Méthodes de recherche en bibliothèque. Familiarisation avec les outils technologiques.

ARP1353 Imagerie informatique

Objectifs : Permettre à l'étudiant une exploration de l'image par l'utilisation de l'ordinateur et de ses périphériques: scanner, VCR, caméra graphique, imprimante, autres. Favoriser l'intégration de cette technologie au langage et à la recherche plastique.

Contenu : Connaissance et expérimentation à l'aide des logiciels conçus pour l'expression plastique et privilégiés dans le programme. Étude et analyse des caractéristiques spécifiques au médium. Création libre dans la spécificité du médium.

ARP1533 Bases typographiques*

Objectifs : Initier l'étudiant aux notions typographiques. Lui permettre de se familiariser et d'expérimenter à l'aide des éléments fondamentaux dans la création, la composition et l'organisation des caractères.

Contenu : Étude de la lettre et des différents caractères; recherche et expérimentation à partir des éléments, des attributs et des principes typographiques. Étude des notions de composition de textes, de calibrage de textes, de grilles et de mise en page. Histoire de la lettre et jeux graphiques.

ARP1343 Dessin II: matière et image*

Préalable(s): ARP1323

Objectifs : Permettre à l'étudiant une pratique du dessin en continuité et un approfondissement des notions fondamentales acquises. Viser à l'expression d'un signifiant visuel par des mises en rapports entre ses différentes composantes: forme, traitement et matériaux. Favoriser l'expression par la sélection de matériaux et d'objets soumis à des agencements parallèles au dessin: transformation du dessin (dessin-objet) et relation au site (dessin-installation).

Contenu : Réflexion sur les différents modes du dessin et possibilité d'appropriation de ces modes dans une oeuvre visuelle personnelle. Expérimentation sur les rapports entre les différentes composantes de l'image: supports, formats, matériaux de recouvrements (fusain, pastel, encre, photocopie, etc.), procédés et dispositifs (gestes, traces, empreintes). Production de dessin en série où la forme et le sens sont engendrés par le processus sériel; réalisation de séries combinatoires par assemblage organisant l'espace pictural et les relais de sens.

ARP1303 Propriétés et expression de la couleur*

Objectifs : Permettre à l'étudiant d'explorer les propriétés de la couleur et ses nombreuses applications tant en arts plastiques qu'en arts graphiques et en design. Favoriser son expression créatrice en lui permettant d'acquérir une maîtrise des possibilités expressives spécifiques à la couleur.

Contenu : Connaissances théoriques et applications pratiques par l'étude des différentes propriétés des couleurs: physique, chimique, psychologique et esthétique. Exploration à l'aide de divers matériaux colorés: couleur et pigments, couleur et lumière, couleur et photo, séparation de couleur, couleur et impressions.

ARP2143 Techniques de base en photographie*

Objectifs : Permettre à l'étudiant de s'initier aux techniques de base en photographie. L'initier à la photographie documentaire intérieure et extérieure. Lui permettre de faire l'expérimentation du récit en image. Lui permettre de se situer par rapport aux problématiques actuelles et à l'utilisation de la photographie en art contemporain, en design graphique et en bande dessinée.

Contenu : Cours magistral, ateliers, démonstration, présentation de diapositives reliées aux domaines des arts visuels, du design graphique et de la bande dessinée.

ARP1523 Procédés de production et de reproduction

Objectifs : Permettre à l'étudiant d'acquérir une compréhension juste de l'image à imprimer, de ses composantes ainsi que des différentes techniques de reproduction d'image. Développer son sens de l'analyse de cette image en rapport avec les exigences des différents procédés d'impression ou de reproduction industriels.

Contenu : Apprentissage des matériaux et techniques existantes. Connaissance de la terminologie. Réalisation de maquettes de présentation et de prêts à photographier. Étude des divers procédés techniques et de leurs applications: photographie, séparation de couleurs, trames mécaniques, épreuves et plaques, choix des encres, papiers et reliures, etc.

ARP1543 Illustration typographique

Préalable(s): ARP1533

Objectifs : Susciter chez l'étudiant la créativité à partir de la lettre et l'utiliser en tant qu'élément plastique. Lui permettre l'étude des rapports de la lettre en parallèle à divers éléments visuels et la création de l'image typographique associée au sens de la communication.

Contenu : Représentation et modification typographique. Création de lettrage, de logotype et de sigle. Illustration typographique en association à l'image et au mot image.

ARP2073 Audiovisuel et interactivité

Préalable(s): ARP1353

Objectifs : Permettre à l'étudiant de s'initier aux principes de base qui régissent le langage cinématographique en tournage réel et en animation traditionnelle. Lui permettre de comprendre les règles de la narration cinématographique et les appliquer à l'élaboration du scénario, du scénarimage (story board) et du découpage technique. Lui permettre d'acquérir une bonne maîtrise des outils et logiciels propres aux productions audiovisuelles et interactives.

Contenu : Apprentissage des techniques de scénarisation et de réalisation de productions audiovisuelles et à leur intégration dans les documents interactifs (Cd-rom et Internet). Narration cinématographique; élaboration du scénario, du scénarimage (story-board) et découpage technique. Tournage réel; montage numérique, sonorisation. Conception et scénarisation de documents interactifs. Élaboration de document interactif et intégration du texte, des images fixes, des images en mouvement et du son. Squelette interactif, arborescence, design de l'interface et les outils de navigation. Organisation du document audiovisuel interactif selon le support de diffusion (Cd-rom, Internet).

ARP1793 Processus de design

Objectifs : Initier l'étudiant au développement d'un processus de création adapté aux exigences du design graphique. Favoriser une démarche personnelle d'apprentissage des étapes de réalisation d'un projet graphique.

Contenu : Principes et éléments de base du design. Apprentissage du processus: documentation, analyse du contenu, remue-méninges, choix du message, expérimentation graphique, synthèse, organisation formelle et travaux de réalisation. Projets et thèmes variés.

ARP1553 Médioms d'illustration

Objectifs : Permettre à l'étudiant l'étude des techniques et des médiums d'illustration. Mettre en valeur la recherche et l'expérimentation dans la transformation de l'image par rapport au sujet et en relation avec différents thèmes et fonctions.

Contenu : Compréhension et exploration de techniques d'illustration variées: dessin, collage, photomontage, expression mixte, stylisation, etc. Expérimentation des médiums en rapport à l'image: crayon, encre, feutre, aquarelle, acrylique, pastel, papier coloré, film, etc. Recherche graphique appropriée.

ARP1623 Publicité et communications

Préalable(s): ARP1363

Objectifs : Initier l'étudiant au monde de la publicité et des communications. Lui permettre de saisir les liens existant entre le design graphique et ces disciplines. Établir l'apport et l'importance du design graphique comme moyen de communication. Faciliter l'intégration des connaissances et des compétences acquises en design graphique, au domaine de la publicité et des communications.

Contenu : Étude des notions de publicité, de communication, de promotion et de diffusion. Analyse de la campagne publicitaire, du produit, de la clientèle-cible, de la planification, de sa mise en marché et des véhicules de communication. Sélection des moyens graphiques adaptés à l'élaboration d'un plan de communication approprié.

ARP1693 Éditique

Préalable(s): ARP1353 ; ARP1533

Objectifs : Permettre à l'étudiant de se familiariser avec l'édition électronique, de maîtriser l'utilisation du logiciel de mise en page privilégié dans le programme dans la version la plus récente disponible à l'atelier d'art numérique et tous ses rouages. Lui permettre d'intégrer une technologie de pointe à l'ensemble de ses moyens. À partir d'un concept graphique, d'un «layout» ou d'un projet de publication préalablement défini, permettre à l'étudiant de composer et de façonner la mise en page finale de différentes composantes graphiques de la publication.

Contenu : À partir d'un concept graphique, d'un «layout» ou d'un projet de publication préalablement défini, l'étudiant compose et façonne la mise en page finale de différentes composantes graphiques de la publication. Expérimentations à travers la réalisation de dépliants, lettres, magazines et journaux.

ARP1853 Réflexion sur la modernité et la postmodernité*

Objectifs : Permettre à l'étudiant d'approfondir sa compréhension des définitions et des manifestations de la modernité et de la post-modernité, de leur impact dans les arts plastiques, le design et l'architecture. L'amener à situer sa pratique par rapport à cette problématique.

Contenu : Étude des définitions de la modernité et de la post-modernité; définitions formalistes en art (N. Taraboukine, C. Greenberg) et approches sociohistoriques (T. Clark, M. Schapiro et autres); modernité et déconstruction de l'espace et de la représentation. Étude des définitions de la postmodernité (V. Burgin, J.F. Lyotard et autres). Situation du débat.

ARP1583 Illustrations spécialiséesPréalable(s): ARP1553

Objectifs : Permettre à l'étudiant de développer, d'utiliser et d'appliquer toutes ses connaissances et ses habiletés en illustration. Lui permettre d'adapter sa conceptualisation et le style d'illustration personnel en rapport au sujet à traiter et au marché visé. Lui permettre une compréhension personnelle de son orientation.

Contenu : Analyse et compréhension du sujet. Analyse de la clientèle. Recherche et organisation des éléments formels. Compréhension et utilisation des différents médiums appropriés. Recherche de style en rapport au marché visé et aux formats de publication utilisés: affiche, revue, livre d'enfant, illustration scientifique, politique, industrielle, etc.

ARP2063 Scénarisation : contenus et diffusionPréalable(s): ARP1523

Objectifs : Permettre à l'étudiant de connaître les notions fondamentales du développement de concepts graphiques culturels, patrimoniaux et institutionnels, élaborés à partir d'un scénario lui permettant d'identifier une thématique précise pour des fins éducatives et promotionnelles. Permettre à l'étudiant de développer son sens critique par la mise en commun de projets, du scénario préliminaire au produit final en passant par la mise en œuvre dans un contexte d'excellence.

Contenu : Familiarisation avec la scénarisation d'outils de diffusion imprimés et électroniques. Élaboration du contenu et des messages; identification des publics visés selon les profils psychologiques, les objectifs d'apprentissage; évaluation de l'efficacité des produits via l'intérêt des utilisateurs; les types de produits imposés; la recherche documentaire et iconographique.

ARP1573 Images de marque

Objectifs : Initier l'étudiant aux différentes étapes de conceptualisation et de réalisation d'une image corporative. Lui permettre de développer une méthode de travail l'amenant à bien connaître son sujet, à en faire ressortir les éléments-clés et à les transposer en éléments de communication visuelle.

Contenu : Apprentissage des méthodes d'analyse, de conceptualisation et de symbolisation. Étude des différents éléments de l'image corporative. Conception d'images de marque et de leurs applications: symbole, sigle, logotype, pictogramme et image combinée.

ARP1563 Annonce et concepts

Objectifs : Permettre à l'étudiant d'apprendre à connaître et à appliquer les normes techniques, les styles et les contenus de l'annonce. Le sensibiliser aux besoins spécifiques du marché de l'annonce.

Contenu : Introduction aux différents genres d'annonces: annonces de produit, de service, d'information, d'intérêt public. Mise en rapport de l'annonce avec les techniques de communication telles que: revues, journaux, dépliants, papillons, etc. Réalisation de différents projets d'annonce.

ARP2162 Milieux professionnels

Objectifs : Permettre à l'étudiant de découvrir le panorama des différentes opportunités de son futur milieu professionnel et de se familiariser avec le volet légal, juridique et financier de son domaine professionnel spécifique. S'initier avec le volet subventionnaire de sa pratique artistique. Aborder la recherche de partenaires et de commanditaires et la problématique de sa formation continue. Analyser et mettre en œuvre l'ensemble des techniques utilisées dans le démarrage d'une petite entreprise.

Contenu : Les différentes facettes de son milieu professionnel : droits d'auteur, éthique professionnelle, contrats, subventions, demandes de bourses, soumissions, honoraires professionnels. Contexte psychologique du travailleur autonome. Motivation, solitude, besoins essentiels. Élaboration d'un plan d'affaires. Cadre juridique, étude de marché, stratégies de marketing, états financiers et financement.

ARP1593 Design et normes institutionnelles

Objectifs : Sensibiliser l'étudiant aux nombreuses contraintes qu'imposent les normes institutionnelles. Lui faire comprendre l'incidence de ces normes dans l'élaboration des concepts graphiques. L'habiliter à utiliser la contrainte dans son processus créateur.

Contenu : Recherche, analyse et compréhension des normes réglementaires spécifiques appliquées dans les contextes de publications institutionnelles et gouvernementales, ou encore dans celles des entreprises privées. Conceptualisation et réalisation de projets adaptés à divers systèmes de normes.

ARP1653 Maquettes de présentation et portfolio

Objectifs : Initier l'étudiant aux différentes techniques de maquettes de présentation en deux et trois dimensions. Lui permettre de faire l'analyse, la synthèse et l'organisation visuelle de sa production graphique.

Contenu : Analyse et sélection des méthodes visuelles appropriées afin de mettre en valeur les concepts à présenter. Synthèse des types et techniques de maquettes de présentation. Réalisation du portfolio étudiant.

ARP1603 Analyse critique du design*

Préalable(s): ARP1363

Objectifs : Informer et sensibiliser l'étudiant à l'expression graphique internationale et contemporaine. Lui permettre d'élargir sa vision critique en lui proposant une comparaison des styles et des cultures.

Contenu : Étude des éléments formels du design, de leur interprétation et de leur organisation visuelle. Élaboration d'une recherche comparative des approches de design, des produits, des styles, à l'aide de publications, de périodiques et d'autres sources disponibles.

ARP2053 Techniques de préparation à l'impression en design graphique

Préalable(s): ARP1523

Objectifs : Développer chez l'étudiant l'autonomie nécessaire à la préparation de documents infographiques pour les différents modes d'impression. L'initier à la préparation de fichiers provenant de différents logiciels privilégiés dans le programme. L'amener à élaborer une procédure efficace en matière de pré-press.

Contenu : Apprentissage des diverses notions relatives à la préparation d'un document infographique à l'impression. Gestion des documents, supports et formats de sauvegarde, liste de contrôle pour la préparation des fichiers, types et fonctions des logiciels, résolution écran et résolution de l'imprimé, calibration et correction d'images, types et marques de polices de caractères, modèles et calibration des couleurs, périphériques d'entrée et de sortie, imposition, recouvrement/trapping.

ARP1803 Graphisme synthèse I: projet dans l'entreprise

Objectifs : Favoriser l'intégration de l'étudiant au marché du travail dans l'entreprise. Lui permettre d'appliquer les connaissances et les compétences acquises tout au long de sa formation par la réalisation d'un projet réel.

Contenu : Participation à la planification, la coordination et la réalisation d'un projet graphique en collaboration avec différentes entreprises. Gestion de projet, rencontres avec les clients, évaluation des coûts, préparation d'un échéancier, recherche des besoins et services professionnels, établissement d'un diagnostic, présentation du concept au client et réalisation technique. Supervision dans l'entreprise et à l'université.

ARP1806 Graphisme synthèse II: recherche et innovation

Objectifs : Donner à l'étudiant la possibilité de concrétiser les notions déjà apprises à travers la réalisation d'une recherche finale. Développer une approche innovatrice et spécialisée. Favoriser chez l'étudiant la recherche en design graphique et élargir sa vision du concept. Chercher des façons nouvelles pour résoudre le problème de l'image graphique.

Contenu : Choix et définition d'un ou de quelques projets bidimensionnels ou tridimensionnels. Recherche, exploration et réalisation de maquettes de présentation. Supervision en atelier.

APPENDICE C

DESCRIPTEURS DES COURS DU BACCALAURÉAT EN DESIGN GRAPHIQUE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Liste de cours obligatoires

COM1001 – Introduction aux théories de la communication médiatique * Acquisition des principaux systèmes théoriques en matière de communication. Mise en relation de ces systèmes avec les différents paradigmes de la communication. Introduction aux principales théories et aux principaux concepts qui visent l'étude des phénomènes de communication médiatique. Contexte sociohistorique d'apparition et de développement des principales théories. Outre les approches classiques de l'étude des productions-médias, l'accent pourra être mis sur l'analyse des conditions et des contraintes de la production et sur celle des phénomènes de réception et d'interaction.

DES1210 – Design : problématiques Introduction générale aux concepts du design. Étude du design comme réponse formelle à un problème. Analyse théorique et pratique de la participation du designer dans la société.

DES1211 – Design graphique : introduction* Initiation à la communication visuelle. Étude de la composition à partir d'une approche géométrique. Analyse de la forme et de la couleur. Étude du système de grilles et de ses variations.

DES1212 - Dessin : perception* Entraînement et approfondissement du sens de la perception visuelle par l'observation, l'étude et le dessin des objets. Utilisation de différentes techniques de dessin.

DES2211 – Design graphique : conceptualisation Entraînement à la créativité, aux structures de grilles graphiques. Études de réalisations du point de vue sémantique, syntaxique et pragmatique: recherches, analyse et synthèse.

DES2212 - Dessin : modèles vivants Étude et perception des structures, formes, volumes, mouvements et gravitation de modèles vivants.

DES2213 – Design graphique : historique* Une séquence historique allant des débuts de l'imprimerie jusqu'à l'époque actuelle. Étude des phénomènes apparus à chaque période en tenant compte des technologies indispensables à la création ainsi que des rapports créateurs, commanditaires, publics.

DES2214 – Typographie : bases *Termes et vocabulaire de la typographie. Familles de caractères. Calculs de base. Préparation et notation de manuscrits, analyse et dessins de la lettre.

DES2215 – Photographie : lumière naturelle Conceptions graphiques pour la photographie. Introduction à la prise de vue avec éclairage naturel. Photographies d'architecture, de paysages, d'événements.

DES3211- Design graphique : graphisme Expérimentation de la surface bidimensionnelle. Création de messages graphiques dans une forme abstraite. Transposition d'un contenu verbal en langage graphique. Étude de sigles: variantes et stylisations.

DES3212 – Illustration : initiation Apprentissage de la fonction de l'illustration, des problèmes de création et de transposition qui sont propres au designer. Introduction à plusieurs techniques de l'illustration. Entraînement au croquis rapide de présentation.

DES3213 – Audiovisuel : langage Introduction aux techniques et au langage audiovisuels. Étude de l'audiovisuel comme moyen de communication graphique. Initiation à la conception et à la production pour le diaporama, le cinéma et la télévision.

DES3214 – Typographie : variations* Étude des vides et des pleins par la composition typographique. Rythmes, lumières, formes et contreformes.

DES4210 – Design et ordinateur Introduction aux ressources multiples de l'informatique. Dialogue de base avec l'ordinateur. Création graphique au moyen de l'informatique.

DES4211 – Design graphique : objets Étude critique de la création tridimensionnelle à travers la réalisation de maquettes. Systèmes de normalisation graphiques.

DES4213 – Audiovisuel : conception Initiation à la conception de systèmes de présentation audiovisuels. Étude des nouvelles technologies de l'image audiovisuelles et expérimentation de leur potentiel pour la communication graphique.

DES5211 – Design graphique : synthèse* Réalisations synthèses visant à développer le sens critique de graphismes existants. Compilation des références dans le but d'une proposition conceptuelle concrète.

DES6211 – Design graphique : Production Entraînement au contrôle de la qualité, à travers un projet qui tient compte des exigences techniques et budgétaires, des demandes de la production et de l'échéancier.

DES6444 – Systèmes graphiques informatisés Étude et approfondissement de divers logiciels graphiques. Apprendre à voir le graphisme à travers les moyens de l'informatique.

MET1001 - Éléments de gestion des entreprises Connaître les éléments de base de la planification, de l'organisation et de la gestion des organisations. Les contraintes juridiques et fiscales quant à l'implantation et l'exploitation d'une entreprise. Une vue systématique des principales fonctions dans l'entreprise: finance, comptabilité, production, marketing et personnel. Exemples d'organisation d'unités spécialisées et de leur gestion interne. Les problèmes relatifs à la gestion de projets particuliers (planification, programmation, calculs de rentabilité), les aspects juridiques de leur exploitation. La gestion globale de l'entreprise, les documents financiers et les indicateurs de sa performance.

PSY3033 Psychologie des médias visuels* -- L'impact de la forme, de la grammaire et du contenu de divers médias visuels (cinéma, télévision, design, peinture, etc.) aux niveaux cognitif, affectif et social. Les systèmes de symboles, la pensée visuelle (et verbale) et les représentations mentales correspondantes. Le rôle des besoins, valeurs, attentes et attitudes face à la publicité et à l'expression dans les arts/médias visuels. La compréhension des récits visuels: rôle des schémas narratifs, des «scripts» et de l'imagerie mentale. Les métaphores et les structures non narratives. Facteurs développementaux et socioculturels dans la création et l'interprétation des signes et codes visuels.

Liste des cours optionnels

DES1215 Photographie: bases Introduction aux techniques de base en photographie: appareils, pellicules, développement, éclairage, etc. Familiarisation avec le maniement de la caméra. Sensibilisation aux différentes utilisations de la photographie.

DES1217 Design graphique: atelier I Cours spécialisé dirigé par un professeur invité.

DES1268 Design graphique: signes Ce cours a pour objet la conception et la réalisation de signes graphiques modernes répondant aux critères pictographiques essentiels: précision, reconnaissance, mémorisation, distinction et compréhension.

DES2217 Design graphique: atelier II Cours spécialisé dirigé par un professeur invité.

DES2268 Design graphique: diffusion Ce cours vise à permettre à l'étudiant un plus grand contrôle des techniques propres aux divers procédés de mise en forme et de diffusion de l'information. Il a pour objectif de développer simultanément le métier, l'expression et la personnalité de l'étudiant dans un style qui se traduise clairement dans toutes ses représentations.

DES3215 Photographie: conception Conceptions graphiques pour la photographie. Introduction aux techniques de studio. Prise de vue et éclairage artificiel. Photographie d'objets et de modèles vivants.

DES3218 Diffusion culturelle et conception graphique Introduction à l'élaboration technique et formelle, en deux ou trois dimensions, des présentations graphiques reliées à la diffusion culturelle, telles que publications, affiches, expositions. Cours-atelier.

DES321X Design graphique: atelier Cours spécialisé dirigé par un professeur invité.

DES3268 Design graphique: schématisation Développement d'aptitudes de transposition de données statistiques par l'image. Structuration et conception formelle du matériel et du sujet.

DES4214 Typographisme: illustration Expression et transposition du langage verbal par la typographie. Étude de l'image typographique en rapport avec la langue utilisée.

DES4215 Photographie: exploration couleurs Exploration des possibilités de création d'images photographiques de couleurs naturelles et synthétiques. Virage, photogramme, solarisation, équidensités, dérivation, haut contraste, tramés et grisés, séparations de tons, procédés spéciaux, etc.

DES4216 Couleur et design* Aspects physiologique, psychologique et sémiologique de la couleur. Étude de l'utilisation de la couleur. Atelier de recherches sur les codes de la couleur.

DES4217 Design horizon I Survol des tendances actuelles en design par une série d'exposés.

DES4268 Design graphique: expérimentation Étude des moyens d'expression; exploration de l'interpénétration des disciplines spécialisées; revue des différentes alternatives menant à la résolution du problème posé.

DES4517 Design international: voyage d'étude Étude des tendances actuelles en design de l'environnement par un voyage et un atelier intensif de production à l'étranger. Cette activité vise à introduire l'étudiant à la démarche du projet telle que pratiquée par des praticiens de renommée; elle vise aussi à permettre à l'étudiant de se familiariser avec la pratique du design au plan international. La formule intensive de l'activité favorise la prise de décision et la hiérarchisation rapide des critères informateurs des projets.

DES5210 Systèmes graphiques informatisés Ce cours permet d'approfondir les logiciels étudiés dans le cours DES4210 et de poursuivre l'étude d'autres logiciels graphiques figurant dans la bibliothèque du service de l'informatique de l'UQAM, en vue de leur utilisation. Il permet d'acquérir une compréhension globale des logiciels graphiques disponibles.

DES5212 Illustration: exploration Exploration de diverses solutions à un problème posé. Étude des multiples techniques de l'illustration bi ou tridimensionnelles dans des applications variées.

DES5213 Film d'animation: introduction Introduction aux techniques du film d'animation bidimensionnel et tridimensionnel. Initiation à la méthodologie de la conception et de la production. Développement historique et étude critique du film d'animation contemporain.

DES5214 Typographisme: associations* Organisation spatiale, association, juxtaposition de la typographie et d'éléments visuels. Étude de grilles de mises en place.

DES5217 Design: horizon II Survol des tendances actuelles en design par une série d'exposés.

DES5222 Illustration technique Transposition de données techniques en illustration. Organisation mécanique de l'information. Systèmes de notation. Étude de différents systèmes de représentation visuelle.

DES5268 Design graphique: affiches* Étude des principaux mouvements qui ont contribué à la définition de l'affiche moderne. Analyse des contenus thématiques actuels: affiches de services et de biens de consommation, affiches décoratives aussi appelées «posters», affiches à message politique, etc. Analyse des différentes notions de forme, d'espace, de mouvement véhiculées par ces oeuvres.

DES6210 Le design informatisé et ses applications L'objectif de ce cours est de montrer comment les outils de l'informatique permettent de résoudre des problèmes concrets de design. Ce cours offre également un panorama des applications possibles dans les diverses disciplines du design.

DES6212 Illustration: styles Approfondissements de styles personnels dans des modes d'expression choisis en fonction du public visé et du mode de reproduction.

DES6213 Film d'animation: expérimentation Recherche et expérimentation menant à la création d'une production originale. Méthodologie de la conception et de la production.

DES6214 Typographisme: innovations Utilisation de la typographie comme élément de design dans un environnement autre que l'imprimé.

DES6216 Design d'exposition Problématique de l'organisation spatiale de messages et d'objets. Expérimentation des formes géométriques élémentaires employées comme véhicules dans un espace tridimensionnel.

DES6221 Design graphique et culture* Panorama du design graphique actuel par une série de cours-conférences où chaque semaine un professeur ou un spécialiste expliquera en détail une des nombreuses facettes du design graphique actuel. Ces cours-conférences comprendra une introduction au design graphique comme champ d'activités professionnelles articulées aux besoins de communication des entreprises et des services publics. De la notion de service à la notion de création: le rôle du design graphique dans la mise en forme visuelle de l'information et comme outil de représentation. Examen de l'étendue et de la diversité des produits issus de la pratique du design: affiches, rapports, emballages, calendrier, cartes, timbres, pictogrammes, etc. Analyse formelle de productions exemplaires en terme de valeur économique et d'impact au niveau culturel.

DES6222 Illustration scientifique Exploration des divers moyens de représentation, d'interprétation et de schématisation de données scientifiques par l'illustration.

DGM6121 Stage I Stage dans les ateliers de l'industrie ou du commerce, dans un organisme voué à l'éducation, à la protection ou à la promotion des citoyens. Activité sous la surveillance du professeur de stage et du directeur de programme.

DGM6122 Stage II Stage dans les ateliers de l'industrie ou du commerce, dans un organisme voué à l'éducation, à la protection ou à la promotion des citoyens. Activité sous la surveillance du professeur de stage et du directeur de programme. Cours de 3 crédits*

APPENDICE D

DESCRIPTEURS DES COURS DU BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION GRAPHIQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Liste de cours obligatoires

ARV14630 – Design graphique fondamental* Cours d'atelier axé sur l'apprentissage des lois fondamentales du langage graphique: point, ligne et surface. Notions de contraste, d'équilibre, de rythme, de proportion, de tension, de poids, de direction, etc. Composition. Maîtrise des instruments et développement des habiletés manuelles nécessaires à la réalisation des exercices de base.

ARV14622 – Dessin d'observation* Observation et représentation de la réalité à travers différentes approches du dessin: croquis, dessin documentaire, dessin d'expression. Étude de la ligne, de la lumière, de la texture, de la relation fond / forme et de la perspective. Utilisation de divers médiums et techniques du dessin pour interpréter la réalité. Analyse d'oeuvres de plusieurs périodes de l'histoire mondiale de l'art.

ARV18279 – La forme écrite : des origines à nos jours* L'écriture comme fondement de la typographie. Le développement des écritures synthétiques, mnémotechniques, pictographiques, idéographiques et alphabétiques: forme et valeur des signes. L'évolution de l'écriture latine: capitale monumentale lapidaire, onciale, caroline, gothique, etc. La typographie: types et mise en pages depuis le XVIe siècle. Le design typographique contemporain.

IFT18617 – Publication assistée par ordinateur Concepts de base d'un système informatique. Utilisation des menus et fenêtres sur ordinateur Macintosh; manipulation des fichiers, mise en route des applications. Matériel informatique disponible pour le graphisme sur ordinateur. Fonctions de base des logiciels graphiques. Mode "peinture" (paint). Mode "dessin" (draw). Tracé et transformation de courbes de Bézier. Tracés automatiques. Impression de documents.

ARV16576 – Bases typographiques* Vue d'ensemble des éléments typographiques et de leurs possibilités de combinaison. La lettre: désignation de ses parties. Fonte typographique. Classification des caractères. Système de mesures typographiques. Syntaxe typographique: assemblage des signes en mots, lignes, paragraphes, colonnes, etc. Répartition et hiérarchisation du texte. Rapport entre la forme typographique et la fonction de lecture.

ARV14631 – Schématisation graphique Cours d'atelier permettant de faire l'apprentissage de certains processus de création en design graphique. Initiation aux différentes étapes de l'abstraction/réduction vers le signe. Création d'un grand nombre de variations sur un sujet donné et exploitation de leurs possibilités de combinaison dans le cadre de limites précises.

IFT18182 – Infographie : montage et dessin vectoriel Suite du cours IFT-18617. Utilisation du numériseur d'images et de logiciels d'édition graphique. Préparation de divers éléments graphiques et textuels entrant dans la mise en pages d'un document complexe. Production des fichiers préparatoires à l'impression du document. Impression sur imprimante "Postscript". Travaux pratiques nécessitant le choix et l'utilisation de plusieurs logiciels graphiques présentés dans les cours théoriques.

ARV20724 – Couleur et design graphique* Ce cours théorique, complété par des ateliers pratiques, porte principalement sur l'étude fonctionnelle de la couleur appliquée au domaine du design graphique. Études des aspects physiologiques, psychologiques et sémiotiques de la couleur.

ARV15224 – Design typographique Cours d'atelier visant à renforcer les notions fondamentales apprises dans le cours "Bases typographiques" et à les situer dans certains champs d'application du design typographique: papiers administratifs, affiche, texte courant, tableau. Le rapport forme/fonction/procédés de fabrication dans la création en design typographique.

ARV14629 – Sémiologie de l'image fonctionnelle* Un cours où on apprend comment «lire et écrire des images qui parlent». Ce n'est pas un cours où les habiletés sont mises à l'épreuve mais plutôt un cours où on y développe sa capacité critique grâce à l'utilisation de grilles appropriées.

ARV20721 – Le design graphique au XXe siècle* Le design graphique, ses modes de représentation, ses champs d'application. Les grands courants, les oeuvres majeures et les principales personnalités qui ont marqué son évolution.

IFT19378 – Traitement de l'image Exploration des possibilités de l'infographie en couleur: saisie et traitement de l'image numérisée, création des illustrations, séparation de couleurs et impression. Logiciels utilisés: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXpress.

Liste I cours optionnels

ARV14828 - Arts visuels actuels I* Étude des mouvements les plus importants depuis 1945. Analyse de leurs composantes, de leur influence sociale et de leurs systèmes de signification. L'École de Paris. L'expressionnisme abstrait de l'École de New York. L'Art conceptuel, le Process Art, les arts du

ARV16195 – Images et idées I* Par un découpage différent du découpage chronologique et prenant comme point de comparaison certains moments de la peinture depuis le début du vingtième siècle, ce cours tendra à sensibiliser l'étudiant à l'évolution parallèle d'autres disciplines des arts visuels, principalement l'architecture et le design.

ARV15223 – Photographies : études critiques* Ce cours vise à présenter un tour d'horizon des courants de l'histoire de la photographie en Europe et en Amérique. La photographie est étudiée dans ses aspects techniques, plastiques et communicationnels. L'analyse critique de l'oeuvre des grands photographes vient appuyer cette étude historique.

ARV18413 – Images et idées II* En présentant et en prenant comme points de comparaisons des oeuvres majeures, des personnalités marquantes ou des moments forts de l'évolution des arts depuis le début du siècle, ce cours propose une sorte de survol des créations, des sensibilités, des idées et des valeurs depuis cette époque. Il est ici particulièrement question de design, d'architecture, d'arts décoratifs et de peinture.

HAR10617 – L'art du XXe siècle* L'Art du XXe siècle présente et interprète les courants de la pensée et de la création culturelle qui ont marqué la vie sociale européenne depuis la Révolution industrielle.

COM14793 – Psychosociologie de la communication* Introduction aux principales théories et aux principaux concepts de la psychosociologie nécessaires à la compréhension des phénomènes de communication, du cheminement et des effets de l'information. Approches freudiennes. SR, gestaltistes (théories de l'équilibre, de la dissonance, etc.). Les concepts d'attitude (structure, fonctions et genèse), de valeurs, de normes, d'opinion publique, de motivations, de besoins.

ARV21765 – Théorie des arts numériques* Ce cours propose l'étude des nouvelles technologies en tant que support à la création d'un nouveau langage plastique. Sous la forme de conférences données par des spécialistes invités, suivies de discussions dirigées par le professeur responsable, le cours vise à faire l'étude des concepts inédits créés par l'utilisation des nouvelles technologies, à faire connaître le travail d'artistes travaillant dans le domaine et à susciter une réflexion sur les spécificités du langage poétique récent développé par les nouveaux moyens mis à la disposition des artistes contemporains.

Liste II cours optionnels

DESIGN GRAPHIQUE

ARV-17020 Signes et systèmes de signes - Cours d'atelier portant sur les signes et les systèmes de signes graphiques. Élaboration de signes à fonction d'identification (sigle, symbole, logotype, etc.) et d'un système de signes à fonction de signalisation ou d'orientation. Introduction à la sémiologie des signes graphiques

ARV-18277 La Graphique* - Conception et mise en forme de représentations graphiques de données abstraites. Étude des propriétés du plan et des moyens graphiques permettant de figurer les relations de ressemblance, d'ordre, de proportionnalité, etc. Élaboration de diagrammes, réseaux, cartes, etc., réunissant les qualités logiques et formelles propres à ce type d'images.

ARV-20375 Informatique graphique et multimédia - Application de l'infographie dans le domaine du multimédia. Manipulation des différents logiciels et périphériques informatiques servant à la réalisation de projets en ce domaine. Travaux graphiques, conception et réalisation d'un projet-synthèse.

ARV-16214 Design d'exposition - Cours d'atelier initiant l'étudiant au domaine.

ARV-21340 Design de pages-écran - Réalisation d'une série de pages-écran (W3) faisant appel aux connaissances acquises dans le domaine de la typographie, de la mise en page et de l'informatique graphique. Conception et réalisation en fonction d'un public cible.

ARV-18151 Composition graphique* - Cours d'atelier portant sur la conception et la mise en forme de compositions graphiques à partir d'un thème proposé comme sujet d'étude. Recherche et documentation. Démarche graphique originale. Considération de l'espace, des proportions, de la structure, du rythme, de la forme, du contraste, des ressemblances, des valeurs et de la couleur. Intégration d'un élément typographique.

ARV-16211 Design d'édition - Initiation à la pratique du design d'édition. En suivant les différentes étapes d'un projet, familiarisation avec les principaux aspects formels et techniques de la production d'un imprimé: format, grille, typographie, iconographie, calibrage, annotation, échancier, prêt-à-photographier, contrôle de la qualité, etc.

ARV-14633 Signalétique - La signalétique englobe toutes les formes de conditionnement visuel de l'environnement en y incluant plus particulièrement la conception et l'élaboration de systèmes de circulation à l'intérieur d'édifices ou de lieux publics.

ARV-14634 Image d'entreprise: aspect visuel - On appelle "image d'entreprise" l'idée qu'on se fait d'une entreprise. Cette idée est conditionnée par les divers modes d'expression visuelle employés par l'entreprise à des fins d'identification des biens qu'elle possède pour des fins de communication.

GESTION ET COMMUNICATION

ARV-14635 Conception campagne publicitaire - On appelle «campagne publicitaire» un ensemble de moyens servant à promouvoir un produit, une entreprise, une idée dans le but de générer des profits. Nous aborderons les problèmes de la communication en tant qu'outil de motivation et de persuasion. L'étudiant est appelé à concevoir des messages publicitaires fonctionnels tant au niveau du fond qu'au niveau de la forme.

ARV-14628 Communication – marketing - Le but de ce cours est de situer la publicité à l'intérieur du concept de marketing. On y apprend à détecter un problème de communication et à proposer un plan de publicité qui y est relatif: préciser les cibles à viser, fixer les objectifs de communication, choisir les médias pertinents, définir l'axe adéquat et créer les concepts d'évocation.

MNG-11884 L'Entreprise et sa gestion - Ce cours vise à initier les étudiants aux principales activités du management dans le fonctionnement d'une entreprise. À la suite de l'élaboration d'un cadre systémique situant le rôle des managers et les décisions qu'ils ont à prendre, on aborde successivement la finalité et les stratégies de l'entreprise, la planification, l'organisation, la direction, le contrôle ainsi que le partage. Des lectures et des exercices sont à effectuer, de même que l'élaboration d'un plan d'affaires ou de travaux individuels selon l'option choisie (en classe ou par correspondance). La formule d'autoapprentissage privilégiée est appuyée en classe par un encadrement plus important du professeur.

MNG-19960 Projet d'entreprise - Ce cours télévisé vise l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques ayant trait aux caractéristiques et au rôle d'entrepreneur, la démarche de réalisation d'un plan d'affaires et les principes de gestion ainsi que leur application dans le développement d'une PME. Toute personne intéressée à une démarche réelle ou simulée de réalisation de projet d'entreprise pourra constituer son propre dossier d'entreprise dans le but de le présenter à des investisseurs potentiels ou à d'éventuels partenaires.

MRK-19222 Marketing - Ce cours met l'accent sur les principales décisions à prendre en marketing. L'essentiel du cours consiste en une présentation des variables du «mix marketing» (produit, communication, distribution et prix) dans une optique de gestion. Puis, une intégration de l'ensemble de l'activité de planification stratégique est réalisée par les étudiants, en utilisant la méthode de l'analyse de cas, et ce, dans des domaines d'application particuliers: marketing des services, marketing international, marketing industriel, marketing de l'innovation et marketing public et social.

MNG-18777 Le Monde des affaires - Ce cours télévisé permet d'avoir un aperçu général des nouvelles réalités du monde des affaires. Concepteurs de logiciels, fabricants, éditeurs, recycleurs, médecins, conseillers en informatique, restaurateurs et pharmaciens dévoilent leurs approches pour se tailler une place dans leur secteur. La force de l'équipe de collaborateurs, la gestion du savoir, le partenariat, les stratégies, le financement, les réseaux, les communications et la gestion sont les principaux thèmes abordés avec des experts qui contribuent au succès des PME. Ainsi, l'étudiant pourra se familiariser avec les exigences des nouveaux outils dont disposent les entrepreneurs dirigeants et le savoir-faire qu'ils démontrent dans la transformation des processus de gestion de la petite ou moyenne entreprise.

PHOTOGRAPHIE

ARV-11691 Photographie: langage de base* - Acquisition d'un esprit d'analyse et de synthèse dans l'organisation des éléments visuels en vue d'obtenir une composition, un contenu et un impact efficaces dans une photographie. Théorie, travail sur le terrain et en laboratoires chimiques et numériques (prises de vues et tirages en noir et blanc).

ARV-11737 Photographisme* - Le but du cours est d'amener l'étudiant à créer des images photographiques en noir et blanc. Il vise à susciter chez l'étudiant une prise de conscience de l'image, à lui permettre également le développement du sens de la perception et de l'esprit analytique. Ce cours est l'occasion de projets de conceptions et de réalisations d'images photographiques.

ARV-11738 Photographie: éclairage studio* - Le contenu a pour objectifs de percevoir et d'organiser des images photographiques créatives ou appliquées: portrait en studio, étude du nu, expression spontanée de la figure humaine. Connaissances particulières: éclairage en studio, mesure sélective de la lumière, notions de chimie-physique photographique. Analyse critique. Pratique du moyen et grand format noir et blanc.

ARV-14637 Design photographique - Ce cours abordera méthodiquement les éléments pertinents dans la signification du design photographique. Recherche fonctionnelle, mutation et traitement d'image. Travaux pratiques en laboratoire: bandes, trames, tirage dur au trait, solarisation, séparation des tons, coloriage, virages, teintures, photo-montage, etc.

ARV-20373 Atelier photographique - Atelier pratique visant la réalisation de projets individuels élaborés à partir de techniques photographiques. Le cours portera sur l'étude et l'expérimentation des procédés connexes de la photographie comme moyen de création.

ILLUSTRATION

ARV-11731 Illustration élémentaire* - Initiation à la pratique de l'illustration. Réalisation d'exercices et de projets permettant d'aborder différents moyens et formes de visualisation et de se familiariser avec plusieurs techniques et médiums. Analyse formelle de l'image illustrative en regard du sujet traité et de son contexte.

ARV-16213 Illustration d'expression* - Réalisation d'illustrations faisant appel à l'individualité de l'illustrateur. Accent mis sur le développement du langage, du style et des techniques. Réflexion sur le rapport expression/communication. Traitement de l'image répondant à un souci de recherche esthétique et d'innovation plastique.

ARV-11732 Illustration documentaire - Réalisation d'illustrations documentaires fondées sur l'observation et la description. Conçues pour un usage didactique, ces illustrations, à valeur formative, sont la plupart du temps liées à un texte dont on veut éclairer le contenu par des représentations visuelles. Traitement de l'image répondant à un souci d'objectivité.

ARV-11735 Illustration d'édition* - Réalisation d'illustrations liées à des textes. Choix de textes sélectionnés pour leur diversité: littérature de fiction, récits, littérature enfantine, etc. Réflexion sur le rapport image/texte, etc. Modes d'expression choisis en fonction du public visé et du mode de reproduction.

ARV-16197 Illustration d'actualité - Réalisation d'illustrations traduisant une prise de position par rapport à des événements et des phénomènes liés à l'actualité. Familiarisation avec l'approche symbolique. Apport théorique de la sémiologie visuelle et de la rhétorique de l'image. Modes d'expression choisis en fonction du public visé et du mode de reproduction.

ARV-22302 Illustration: exploration* - Réalisation d'illustrations faisant appel à l'individualité de l'illustrateur. Accent mis sur le développement du langage, du style et des techniques. Réflexion sur le rapport expression/communication. Traitement de l'image répondant à un souci de recherche esthétique et d'innovation plastique.

FORMATION PRATIQUE

ARV-18270 Vidéo: exploration - À la fois pratique et théorique, ce cours est une initiation à la technique vidéo. Il vise, à travers une exploration pratique du médium - tournage, éclairage, montage non linéaire par ordinateur et survol historique de la vidéo - une maîtrise des techniques de base et un développement théorique de la vidéo au sein de la pratique artistique.

ARV-21766 Image de synthèse I (modélisation et animation 3D) - À travers une démarche orientée vers la pratique artistique, l'étudiant se familiarise avec les principes et les techniques de base qui régissent la réalisation d'images de synthèse. L'étudiant est amené à explorer les aspects de la modélisation, de l'animation et de la mise en scène d'un environnement numérique simulant la troisième dimension. De plus, il amorce une réflexion sur le médium numérique en portant un questionnement critique sur l'outil, la technique et les supports relativement à sa propre production artistique. Au terme de ce cours, il sera capable d'élaborer des projets artistiques d'un niveau de complexité technique élémentaire

ARV-20725 Atelier professionnel - Réalisation de projets concrets dans le domaine du design graphique sous la direction d'un professeur. Par la mise en situation réelle, ce cours prépare l'étudiant à envisager les réalités dans lesquelles il est appelé à travailler.

ARV-19040 Stage- Axé sur l'initiation à la vie professionnelle, ce cours s'effectue dans un milieu de travail pertinent au secteur du design graphique. Au terme de son stage, l'étudiant devra soumettre un rapport détaillé de ses activités. Préalablement à son inscription, il devra disposer d'une autorisation signée par le professeur responsable.

ARV-18273 Projet I - Projet déterminé à partir d'un programme élaboré par l'étudiant et précisant son champ d'intérêt propre. Préalablement à son inscription, il devra avoir déposé une description de son projet conformément aux modalités prévues et disposer d'une autorisation signée par le professeur qui en accepte la direction.

ARV-18276 Projet II - Projet déterminé à partir d'un programme élaboré par l'étudiant et précisant son champ d'intérêt propre. Préalablement à son inscription, l'étudiant devra avoir déposé une description de son projet conformément aux modalités prévues et disposer d'une autorisation signée par le professeur qui en accepte la direction.

ARV-20372 Vidéo et interdisciplinarité- Ce cours, à la fois pratique et théorique en vidéo, est une initiation au langage du son et au traitement numérique de l'image en mouvement. Il y sera question de la relation entre les pratiques actuelles en vidéo et les pratiques connexes en installation, performance et art audio, à travers un projet de création avec un support numérique vidéographique. Étude du logiciel d'animation After Effects et de Média Cleaner Pro qui traite de la compression vidéo pour les CD-ROM, le Web, etc

ARV-11696 Sérigraphie I - La confection d'un pochoir. Les différents types d'encre, les mélanges, préparation des supports, dégraissage des écrans, les gazes de polyamide et leur emploi, étude des procédés manuels de peinture et leurs effets visuels.

ARV-15913 Gravure I - Inventaire des techniques de la gravure en creux: burin, pointe sèche, mezzotinte, eau-forte. Expérimentation des différentes techniques propres à l'eau-forte: dessin à la pointe, aquatinte, vernis mou, etc. Impression en noir et blanc et en couleur des plaques gravées. Étude des diverses techniques de la gravure en relief.

ARV-13637 Lithographie I - Étude du procédé d'impression lithographique sur pierre calcaire.
Exploration des principaux médiums pour créer une image en lithographie: crayons gras, tusche, frottis, grattage, lavis à l'acide, etc.

ARV-22301 Pratique professionnelle - Initiation à la gestion de projets en design graphique.
Familiarisation avec les aspects financiers, juridiques et déontologiques de la pratique professionnelle.
Principaux thèmes abordés: démarrage d'une entreprise, gestion comptable, devis, contrats et tarifs, droits d'auteur, éthique, associations professionnelles, etc. Aperçu de la diversité des modes de pratique à travers le témoignage d'un certain nombre de praticiens.

RÉFÉRENCES

- ALLISON, B. 1982. « Identifying the core in art and design ». *The Journal of Art and Design*, Vol. 1, no 1, p.59-66.
- BALDWIN, J. M. 1976. *Thought and Things: A Study of the Development and Meaning of Thought*. 3 volumes, Londres: Swan Sonnenschein & Co. 1966; réimprimé par Scholarly Reprints, New York.
- BOURDIEU, Pierre. 1979. *La distinction*. Paris : Éditions de Minuit, 672 p.
- BROUDY, H. S. 1983. « A common curriculum in aesthetics and fine art ». Dans FENSTERMACHER, G.D. et al. *Individual Differences and the Common Curriculum*. National Society for the Study of Education. Chicago : Editions Goodlad, 347 p.
- CABIN, Philippe. 2002. « L'œuvre de P. Bourdieu ». *Sciences humaines (Auxerre)*. Numéro spécial consacré à Pierre Bourdieu. Cote : P 4°6006. p. 24 -27.
- CARROLL, Tony. 2002. « Cultivating the critical mind in art », *The International Journal of Art and Design Education*, no 21.1, pp. 60 à 71.
- CLAUSTRAT, Frank. 2002. « Serpotta, la magicien du stuc », *Connaissances des Arts*, no 599 (Novembre), p.71.
- Consortium Multimédia CESAM, Sous la supervision de Christian GRÉGOIRE, Printemps 2000, *Infoguide des carrières en multimédia et en nouveaux médias*, 29 p.
- CHILD, Irvin. 1965. « Personality correlates of esthetic judgment in college students », *Journal of Personality*. Vol. 33, p. 476-511.
- CHILD, Irvin, J. HANSEN et F. HORNBECK. 1968. « Age and sex differences in children's color preferences ». *Child Development*. Vol. 39, no 1, p. 237-247.
- CLARK, G.A., M.D. DAY and W.D. GREER. 1987. « Discipline-Based Art Education: Becoming a students of art », *Journal of Aesthetic Education*, Vol. 21, no 2, p. 129-196.
- CRAHAY, Marcel. 1999. *Psychologie de l'éducation*. Paris : Presses Universitaires de France, 244 p.
- DELACRUZ, Elizabeth Manley et Phillip C. DUNN. Automne 1996. « The evolution of disciplined-based art education ». *Journal of Aesthetic*. Vol. 30, no.3, p. 67-82.
- FERRY, Luc. 1998. *Le sens du beau*. Paris : Éditions Cercle d'art, 237 p.

- . 1990. *Homo Aestheticus*. Paris : Éditions Grasset, Le collège de la philosophie, 280 p.
- FINDELLI, Alain et Célyne POISSAN. 1990. *L'esthétique industrielle, Introduction aux théories du design*. Recueil de notes, Université de Montréal.
- FOISY, Suzanne. 1996. « Différence esthétique et argumentation ». *Philosophiques*. Vol. XXVIII, no 1 (Printemps), p.113 -123.
- FRANCES, Robert. 1979. *La psychologie de l'art et de l'esthétique*. Paris : Presses Universitaires de France, 313 p.
- FREEDMAN, Kerry et Fernando HERNANDEZ. 1988. *Curriculum, Culture, and Art Education, Comparatives Perspectives*. State University of New York, 225 p.
- GARDNER, Howard. 1970. « Children's sensitivity to painting styles ». *Child Development*. Vol. 41, p. 813- 821.
- . 1972. « The development of sensitivity to figural and stylistic aspects of paintings ». *British Journal of Psychology*, Vol. 63, p. 605-615.
- . 1973. *The arts and human development: a psychological study of the artistic process*. New York: J. Wiley, 395 p.
- . 1989. *Art, mind and education, Research from Project Zero*. Urbana: University of Illinois Press, 173 p.
- GENEST, Raymond. 1970. *L'éveil du goût et l'éducation esthétique*. s.l., s.n., 166 p.
- GRENFELL, Jenny. 2002. « *Arts Education: teaching the visuals arts, discipline-based art education* ». School of Social and Cultural Studies in Education, Faculty of Education. Geelong: Deakin University, 41 p.
- HOLLIS, Richard. 1994. *Le graphisme au XXe siècle*. Paris : Éditions Thames et Hudson, 224 p.
- JIMENEZ, Marc. 1997. *Qu'est-ce que l'esthétique ?*. Paris : Gallimard, coll. Folio Essais, n° 303, 448 p.
- LIVINGSTON, Alan et Isabella LIVINGSTON. 1998. *Dictionnaire du graphisme*. Paris : Thames & Hudson, 209 p.
- MACHOTKA, Pavel. 1966. « Aesthetic criteria in childhood: Justifications of preferences ». *Child Development*, vol.37, p.877-885.
- MICHAUD, Yves. 1999. *Critères esthétiques et jugement de goût*. Nîmes : Jacqueline Chambon, coll. Rayon Art, 125 p.
- MOLINO, Jean. 1991. « Quels critères d'appréciation esthétique aujourd'hui ? », *Esprit*, Juillet-Août, p. 71-108.

- PARSONS, Michael J. et H. Gene BLOCKER. 1993. *Aesthetics and Education*. Urbana: University of Illinois Press, 298 p.
- PARSONS, Michael. 2002. « Aesthetic experience and the construction of meanings ». *Journal of Aesthetic Education*. Urbana: University of Illinois Press, Vol. 36, no 2 (Été), p.24-37.
- . 1987. *How We Understand Art: a Cognitive Developmental Account of Aesthetic Experience*. New York: Cambridge University Press, 159 p.
- PLAZIAT, Hélène, Brigitte MATRON et al. 1996. *Le Maxidico, Dictionnaire encyclopédique de la langue française*, Montréal : Éditions de la Connaissance, 2182 p.
- PORCHER, Louis. 1973. *L'éducation esthétique*. Paris : Armand Colin, 245 p.
- QUIVY, Raymond et Luc VAN CAMPENHOUDT. 1995. *Manuel de recherche en sciences sociales*. Paris : Dunod, 287 p.
- SMITH, Ralph Alexander. 1971. *Aesthetics and Problems of Education*. Urbana: University of Illinois Press, 581 p.
- SOURIAU, Étienne. 1990. *Vocabulaire d'esthétique*. Paris : Presses Universitaires de France, 1415 p.
- TECHNOCOMPÉTENCES, Comité sectoriel de main-d'œuvre en technologies de l'information et des communications. 2000. *Les carrières de la formation universitaire*. Montréal : Les éditions Ma Carrière, 424 p.
- TECHNOCOMPÉTENCES, Comité sectoriel de main-d'œuvre en technologies de l'information et des communications. Mai 2000. *Profils de compétences de professions en multimédia*. Montréal : Édition augmentée, 59 p. (www.technocompetences.qc.ca)
- UZEL, Jean-Philippe. 2001. *Art visuel et esthétique*. Recueil de notes. Département de l'histoire de l'art Université du Québec à Montréal.
- VERGELY, Bertrand. 1999. *Les grandes interrogations esthétiques*. Paris : Les éditions Milan, 63 p.
- YOUNG, James, O. 1997. « Relativism and the evaluation of art ». *Journal of Aesthetic Education*. University of Illinois Press, Vol. 31, no 1 (Printemps), p. 9-22.

Sites Internet

HOPKINS, Rachel P. 1993. Notes issues de *Art, Mind and Education: Research from Project Zero*. New Hampshire, Department of Education, In *Studies in Art Education*. Vol. 34, no 3 (Printemps), p.184-5. (<http://www.noteaccess.com/APPROACHES/ArtEd/History/ProjectZero.htm> / Consulté le 3 mars 2003)

PLACE AU DESIGN, Un site pédagogique pour découvrir le design et comprendre le rôle des designers dans le monde de l'industrie et du marketing. À l'initiative du Secrétariat d'État à l'Industrie et avec le soutien de la délégation aux Arts Plastiques du Ministère de la Culture et de la Communication (<http://placeaudeSIGN.com> / Consulté le 17 août 2003)

TECHNOCOMPÉTENCES, Comité sectoriel de main-d'œuvre en technologies de l'information et des communications: www.technocompetences.qc.ca

ZIN, Jean. 1998. *De la Relativité en général, et de l'Universel en particulier*. (<http://perso.wanadoo.fr/marxiens/philos/relatif.htm> / Consulté le 10 octobre 2002)