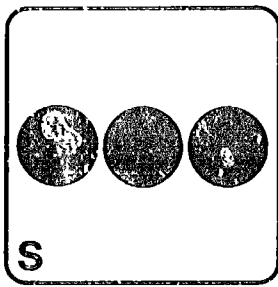
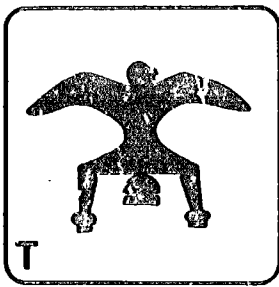
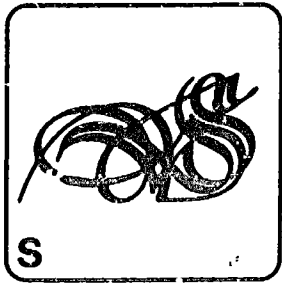
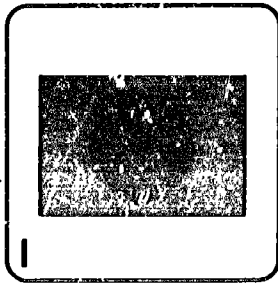

educating
artists
craftsmen
designers

unesco
international
association
of art

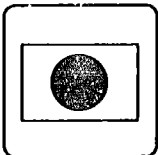
CUPID INITIAL
James Conner's sons'
Foundry
19th century

DEAF-MUTE
Sign language

FIRMIN DIDOT INITIAL
19th century

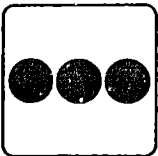
**NAVAL FLAG
SIGNAL CODE**
(black on yellow)

MAGNIFICAT ALPHABET
Letraset design
Friedrich Peter
1973

SAND PAINTING
Navajo Indian
(detail)

**"MORSE"
TELEGRAPH
CODE**

educating artists

curricula for
advanced and
experimental
courses in the
education of
painters-sculptors
craftsmen
graphic designers
industrial
designers

published by
unesco

in collaboration
with the editors
of "art",
the journal of the
international
association of art

this report is published by unesco in collaboration with the international association of art and summarizes studies made on experimental and advanced programmes for the education of artists : painters, sculptors, craftsmen, graphic and industrial designers

the contributors to this study were

four non-governmental organizations related to unesco :

- I international association of art
- II world crafts council
- III international council of graphic design associations
- IV international council of societies of industrial design

seven institutions :

- I institute of american indian arts, santa fe, new mexico (usa)
- II hungarian academy of art and crafts, budapest (hungary)
- III makerere university, kampala (uganda)
- IV musashino university, tokyo (japan)
- V the national centre of art craftsmanship, ouagadougou (upper volta)
- VI the three schools of art, toronto (canada)
- VII university of technology, delft (netherlands)

authors :international association of art (iaa)

canada :

report compiled by : john sime, executive director,
 " three schools ", john macgregor, director, new
 school of art ; barbara wood, director, artists ' workshop

and the following artist/teachers at the new
 school of art : judith allsopp, martin berkowitz,
 roy crosse, dieter hastenteufel, agnes ivan, brian
 kelley, harold klunder, iain sinclair, dr. conway
 smith, bert weir, paul young, hadanna zack.

uganda :

curriculum submitted by george kazooka, dfa, ma,
 head of the school of fine art, makerere university.

upper volta :

outline report by birigui julien oueadraogo,
 director of the national centre of art craftsmanship.

world crafts council (wcc)

usa :

report researched and prepared by azalea stuart
 thorpe, james a. mcgrath and lloyd kiva new.

international council of graphic design associations (icograda) :

japan :

introduction by prof. walter jungkind, chairman of
 the icograda education working group. text compiled
 by mutsuaki okai and the visual communication design
 department staffs with the collaboration of itsuo
 okubo and the school planning board staffs of
 musashino art university, tokyo .

hungary :

staff of the department of design, hungarian
academy of art and crafts, budapest.

international council of societies of industrial
design (icsid) :

netherlands :

text compiled by the staff of delft university of
technology.

translator of the french text : jocelyne de pass

collaborators : daphné chart, hélène david,
farida fidaly, marianne grünberger, jacqueline
kiang, simone mandiola, anne-marie siksik,
jodie wisniewski.

design : jacques le ribault

aiap - unesco house : 1, rue miollis, 75015 - paris

the material published in this report expresses
freely the most diverse opinions, for which neither
unesco, the editors nor the publisher can in any
way be held responsible.

as copyright belongs to unesco, reproduction of
any part of the following text must be authorized
by unesco (cc/cd), paris.

printed in france.

this review is set in 8 pt. aster and was printed
by desseaux et fils, 95100 argenteuil

unesco contract N° 7171/35 - 591.126
and subvention 1979

THIS WORK, and the studies that preceded it, were initiated within the Arts Education Programme of Unesco. This cultural programme focuses attention upon the significant contribution made by the artist to society and it underlines the importance of educating the artist as an actively participating member of that society.

The artist, along with the scientist, educator, civic and religious leader, and all others whose decisions affect large segments of the public, can better serve humanity's needs if he is aware of the major issues and currents of his own and other cultures and times. It follows, then, that the education of the artist should go beyond his technical training and throw light upon the universal issues confronting the artist as a member of the human community.

Preface

It is thus that the Unesco Arts Education Programme treats the following questions within its many projects: The role of the arts in the development of the human personality; The place and function of the artist in society; The role of the arts in the human environment; The arts as instruments of life-long learning; The role of the arts in defining cultural identity; The wide participation of the public in the arts life of the community; The role of the arts in the socio-economic development of nations and regions; The arts as languages for cultural exchange and mutual understanding.

Governments and educational institutions wishing to develop new programmes of arts education, or to revise existing programmes, have need of guidelines, documenting the ways in which other countries and institutions have made innovations in this field. The curricula included in this work are not meant to be used as models which can be reproduced in all situations. They are intended to act as reference material, giving information about a variety of situations in which some new ideas have been launched. It is hoped that the information presented here can serve to stimulate further experimentation and action which, in turn, can enrich and enhance the education of artists in all parts of the world.

d'Arcy Hayman

Head, Arts Education Section, Unesco ■

THIS IN-DEPTH report, produced by Unesco in collaboration with the International Association of Art, should be read as a follow-up to the earlier report which was published in a special edition — N° LXX — of the Association's revue "ART — the journal of the professional artist", and had been more widely spread over sixteen institutions for the education of artists, craftsmen and designers, in eleven countries.

The year following publication, Unesco's General Conference decided to pursue a more intensive enquiry into advanced and experimental methods of teaching the visual arts to professional trainees approaching these vocations; and it was decided to ask the chief contributors to that earlier study to furnish detailed curricula of the

Foreword

courses currently taught in their schools and institutions. These have been supplemented by some fresh contributions of particular relevance and topicality.

The present document is intended for the member states of Unesco and all educational bodies and authorities which may be in search of useful guidelines for setting up new art schools, or institutions for the training of craftsmen and designers, or which feel that their art education structures are due for an overhaul. Indeed, the tide of social change which has swept over vast territories of the world in the last thirty years has sometimes found art education caught in the grip of outdated methods and concepts, based on academic models, which had themselves begun to stir towards change, in their countries of origin, half a century earlier.

Unesco and the International Association of Art conceive it as their function to search out new models among the most progressive which they believe it possible to find in the different continents of the world and exemplifying the different approaches to education in the visual arts, — and to make these models available to all who wish to consult them.

It is not always in the methods and materials in use in new schools, that novelty, refreshment and re-birth are necessarily to be found — though in such vocations as Industrial Design the modern equipments which have come into existence in the last few decades

are staggering in their complexity and number. What the editors of this report consider to constitute the advanced, experimental and progressive element of the new education is to be found in the attitudes of educators and of artists to the needs of those who will follow them in their professions; it is a philosophic climate in full evolution, in which the attributes and contributions which students can already bring to their generation, — arising out of their youth, their curiosity, their creative overflow and their cultural background — are woven into the educational pattern as its richest and most essential raw material.

It is a matter of new attitudes between teacher and taught; the art education of to-day and of to-morrow is to be shared between them, their two roles becoming infinitely interchangeable and of inexhaustible sustenance to each other.

Dunbar Marshall-Malagola
Secretary General
International Association of Art

IN A broad sense, this report deals with current and often revolutionary ideas about the place art should hold in contemporary society, and consequently the new forms of education necessary to enable the potential artist - craftsman - designer to fulfil the more exacting role envisaged for him in the future.

There is still a small place for the solitary artist working out his creative ideas in isolation, precariously supported by a shrinking population of patrons. But this is not the general picture of the artist to-day. He is, on the whole, more integrated into society than was his predecessor, more sensitively attuned to social conditions, and the changes, adaptations and problems that this involves. He is anxious to make his contribution to modern life on equal terms with other workers, particularly in the directions of environmental design and "quality of living".

Introduction

The schools in this study present some of the art education programmes which are helping not only to prepare artists for this more socially oriented mission, but also to assist those dedicated to the visual arts to maintain the high standards inherited from the past while expressing an authentic contemporary culture.

Teachers in Art schools now insist that the greatest flexibility of expression and working conditions are essential for the realization of full creative potential. Others are conducting forward-looking experiments among minorities with a rich cultural heritage who to-day find themselves in a poor or depressed sub-culture. These experiments are no mere revival of bygone arts and crafts; they are a direct attack on one of the deep-seated problems of pluralistic societies.

New educational ideas are also needed in countries whose arts underwent a long twilight of decline under colonial rule and are searching for ways to put to advantage their traditional artistic skills in the fluid conditions which often prevail in these new societies.

Graphic Designers are rapidly living down their old image of "commercial artists", as they extend their range from pure advertising, packaging and illustration to the influential field of communications where

modern techniques can be used for projects of social and environmental significance.

The role of the Industrial Designer becomes daily more important with the vast increase of consumer goods and materials in all parts of the world. If the designer does not add, to his skill as engineer and technologist, the creative imagination of the artist, the everyday world will be that much poorer in its visual accommodation and stimulus.

The "Three Schools of Art", Toronto, Canada, are run mainly by private enterprise but have some financial support from the government. They are designed to be "an opportunity and a starting-point from which a personal vision of the ideal learning structure for the embryo professional artist can be developed".

They try to function in an atmosphere of total freedom which will become a mirror of the aspirations of the staff and students working together in a common purpose, with a curriculum so flexible that it could change every year with the varying needs and interests of each new generation of staff and students alike.

The Schools are conceived as an alternative to established institutions and aim to provide an all-round visual education concerned with principles, philosophies, techniques, attitudes and life-styles to help students to develop into practising, professional artists through an intelligent and disciplined use of studio-workshop training.

Superficially, there appears to be a total absence of curricula: there are no marks, grading, diplomas, certificates or degrees; the student competes only with himself. This requires immense dedication and self-discipline and limits the student body to individuals with an overwhelming desire to practise the visual arts.

In such an open situation a great deal must depend on the quality of the staff employed. It is all composed of professional artists dedicated to their own personal artistic explorations but having time to spare for students, as well as a desire to share their ideas with them and to make their classes a joint adventure into the solving of unexplored problems, rather than the inculcation of specific subjects.

As the student continues his studies, he discovers his interests and strengths and works progressively to further his personal aesthetic, until he finds himself sufficiently self-reliant to be launched unsupported into the world of the professional artist. As the time required to reach this condition varies with the individual, there is no fixed period of study. Students take as long as they need to reach maturity and are their own judges of when that time has come.

Classes take place at scheduled times and cover all aspects of aesthetic and technical enquiry; but individuals attend or not according to their needs. Even here, although a broad basis is maintained, the emphasis may shift from year to year as interests in any given group move in a particular direction. Any two years will be as alike, and unlike, as two trees or crystals.

This school believes that its sole purpose is to provide an ambience where creativity can flourish. The school is the framework for the individual to follow his own bent in freedom. But this framework must be constantly questioned and re-valued so that it may always remain a sharp and effective tool, with nothing staled by time or fixed by dogma that will impede the healthy development of the creative forces within the student body.

At Makerere University, Kampala, Uganda, students can obtain three main kinds of qualification: a Bachelor of Arts (Fine Art) Degree, a Master of Art (Fine Art) Degree and a Doctorate in Philosophy, open to artist graduates on the same basis as other graduates. Its courses are based on a thorough acquisition of artistic skills complemented by practice in various manual crafts and a good grounding in the History and Appreciation of Art, which makes its students aware of historical sequences, movements and parallels, and enables them to situate the visual idiom of the African Continent and age into a world context.

At Ouagadougou, Upper Volta, the National Centre of Art Craftsmanship provides a variety of workshops where artists and craftsmen can acquire, practise or improve their skills under professional guidance. The Centre also caters for candidates who have no pedagogic or professional ambition but experience a need for some practice in manual crafts and skills. It also tries to find market outlets for the work of artists.

The Institute of American Indian Arts, Santa Fe, New Mexico, USA is a co-educational residential establishment for students belonging to the Native American tribes of Indians, Eskimos and Aleuts.

This new venture, dating from 1962, is conceived to stimulate in these minorities a pride in their heritage and faith in their latent creative abilities.

The Institute is also helping to preserve the native cultures in danger of being lost, deeming them to be irreplaceable adjuncts to the majority culture, not only for their artefacts, past and present, but also for the

alternative aesthetic they offer.

There is a Junior Department which combines training in the arts with a general education, and an Upper School which prepares students for a degree in the Arts. The curriculum is designed to provide a culturally sensitive education to bridge the gap between the rich cultural past of the Native American and his potential position in the total society of his country.

The school has between 250 and 300 students who are members of almost sixty different tribes from widely separated areas of the United States. This allows for maximum stimulation from a great variety of cultural patterns.

Tribal histories are studied and tribal crafts practised within the framework of a general education. This enables the student to move on, later, into the wider society if he so wishes. Not all students take this direction; some move to the reservations, (although not all came from them originally), to become practising artists, teachers of art and craft, or researchers into tribal history, myth and tradition.

As well as giving the students a thorough grounding in drawing, painting, sculpture and crafts, the Institute creates opportunities to develop talents in writing, music, drama and stage production. It is hoped that the experience gained in this school will help students born into a minority group to a richer and more fulfilled life, in the knowledge that they have a long cultural past, and a valuable contribution to make to American society.

Graphic Design is so closely linked with the societies in which it functions and those societies are so diverse in both development and culture, that the teaching of this subject is highly individualistic and even national in character. The Musashino Art University in Japan, a country with a deep traditional sense of design and in an unprecedented period of prosperity, is sensitive to the technical needs and aesthetic aspirations of an artistic nation with a highly developed modern culture.

Before 1960, the Graphic Department of the University had been directed towards advertising of consumer goods; but an understanding of modern conditions has broadened its scope to include Theory of Communication, with the sense of social vision and responsibility that this implies.

Students follow a four-year course, with a basic aesthetic training based on visual arts, in the first two years, and a more specialized look into the problems of the Graphic Designer in the last two. Alongside these professional studies runs a parallel course of general education in subjects grouped under the headings

of Humanities, Social Sciences and Natural Sciences. This curriculum reflects the breadth of knowledge and all-round capability that is now expected from a designer if he is to make an effective contribution to his world.

Far from following any narrow specialization, art and design training in Japan is to-day becoming ever wider in its range, spreading its doctrines of aesthetic and visual dynamic and harmony into areas of communication, such as film and television.

With the growth in number and sophistication of techniques in reproduction and dissemination, the University gives a comprehensive training of a high quality, but only after the students have had in the first years a period of intense practice in painting, drawing and the principles of design, including the aesthetic possibilities inherent in plane, colour and materials.

In the second year, it concentrates on the theory and practice of printing processes, with study of block, type and screen printing, photography, typography and packaging, television and film animation.

After these studies in aesthetics and techniques, the students will take part in socially and commercially oriented projects designed to develop personal and imaginative ideas, which will open their minds to the creative initiative required successfully to complete a Degree Project. This will qualify them to take their place among professional designers.

The department of Design of The Hungarian Academy of Art and Crafts specializes in Communications Design and Book Design. Its theoretical courses cover a wide range to subjects which show a concern for the development of the whole personality. Students are encouraged already during their years of study to enter into simple forms of professional practice related to society's needs.

Industrial Design is a comparatively new art form which requires highly specialized knowledge in both engineering and design; and for this the Delft University of Technology provides a five-year course. This includes not only training to design high quality consumer goods but a comprehensive study of consumer needs, a sphere hitherto much neglected in visual arts education.

The University trains its students in technology and aesthetics and also in economics, marketing and an understanding of the social scene, so that they may contract a harmonious marriage between production and consumption, working with ease in co-operation with economists and mechanical engineers.

The structure of the course is geared first and foremost to design education acquired by the solving of design projects, interspersed with theoretical and practical technical instruction, design, and information gathering. The amount of time spent in creative design is progressive throughout the five years until the final assessment which leads to a Master of Science degree.

There are many auxiliary subjects in the curriculum of this very full course. First-year students must learn the rudiments of mathematics including analysis, linear algebra, statistics and computer theory, and must understand the rigidity of stationary and dynamic constructions, the properties and structure of materials and the basic principles of electronics and physics.

The comparatively new study of Ergonomics is also of the utmost importance. This study concerns the adaptation of the product to the user, to achieve the maximum efficiency, security and comfort.

Form-Theory is taught to point out the relation between colour and form and how they affect external appearance; and free-hand and technical drawing are necessary skills to enable the student to translate creative ideas into concrete communicable projects.

Added to all this, the Industrial Designer of to-day must have background knowledge of the branches of the Social Sciences concerned with law, sociology and industrial organization.

Views of the artist have changed much in recent years. Few and obsolescent are the circles which still see him as a remote being shut in an ivory tower, and those who seek to perpetuate this view are generally motivated by narrow self-interest of a speculative nature. To-day's artist is a highly educated creative workman functioning in society as a mainspring of imagination; he or she is the contemporary citizen who is at home with the changing human situation; he is the blue-print of to-morrow's common man and consumer; he is a new step on the road to the universal man; he foreshadows that which is everyman's birthright, creativity and a spontaneous harmony with nature, so long hidden by the imperatives of technological progress. Imagination and inventiveness are among the artists' chief offerings to society; and the most forward-looking educators are aware that, when harnessing these skills to the service of peoples, care must be taken to give the creative impulse an environment in which to flourish. It is the combination of creative environment and technical skill and know-how, that has to be maintained and developed by to-day's art education if the artist is to express the era in which he lives and enrich the visual experience of all peoples, whose life he shares. ■

CONTENTS

art/N° LXXIV

Page

the painter/sculptor

The Three Schools of Art, CANADA	15
Makerere University, UGANDA	31
National Centre of Art-Craftsmanship, UPPER VOLTA	34

the craftsman

Institute of American Indian Arts, USA	36
---	----

the graphic designer

Musashino University, JAPAN	43
Hungarian Academy of Art and Crafts, HUNGARY	52

the industrial designer

Delf University of Technology, NETHERLANDS	54
---	----

THE PAINTER / SCULPTOR

CANADA

the curricula of the "three schools" Toronto

*Report compiled by: John Sime
Director, "Three Schools"; John
Macgregor, Director, New School
of Art; Barbara Wood, Director,
Artists' Workshop and the following
artist/teachers at the New School of
Art: Judith Allsopp, Martin Berkowitz,
Roy Crosse, Dieter Hastenteufel,
Agnes Ivan, Brian Kelley, Harold
Klunder, Iain Sinclair, Dr. Conway
Smith, Bert Weir, Paul Young,
Badanna Zack.*

INDEX

BY WAY OF AN INTRODUCTION

Part 1

ARTISTS' WORKSHOP NEW SCHOOL OF ART HOCKLEY VALLEY SCHOOL THREE SCHOOLS AND THE COMMUNITY

The Stores and the Theatre
Programmes in Prisons
Programmes in Hospitals
Subway Academy Two
Murals and Sculpture
Arts Festivals
Work with Universities and
Industry
Exhibitions
Publishing
Cultural Involvement
Buildings
Equipment

Part 2

THE CURRICULUM AT THE
NEW SCHOOL OF ART
COURSE OUTLINE ONE
COURSE OUTLINE TWO
COURSE OUTLINE THREE
COURSE OUTLINE FOUR
COURSE OUTLINE FIVE
COURSE OUTLINE SIX
COURSE OUTLINE SEVEN
SOME NOTES BY OTHER ARTIST/TEACHERS

Appendix A: LIST OF COURSES

Appendix B: SPACE AND EQUIPMENT

BY WAY OF AN INTRODUCTION

The authors of the Three Schools' report write as follows:

"The Three Schools is a co-operative of artist/teachers, students and administration. As with all creative activities there are both good and bad days; good and bad times.

"Because we believe that the potential for change must be at the core of the Schools we have always resisted the temptation to codify, to establish more than the barest of outlines for courses.

"Except for the courses that are concerned with basic craftsmanship, we expect the artist/teacher to change to meet the needs and desires of each group of students. Indeed if an artist/teacher is giving the same course to two groups of students we would expect each course to develop in a different way. The artist/teacher should recreate his course and, indeed, the Three Schools, each time he walks into the studio.

"Because we expect, anticipate and desire change, this report can only mirror the Three Schools in general and the New School of Art in particular as they are today, not as they were yesterday or will be tomorrow.

"The Three Schools is not, in our view, particularly *avant garde*. We still believe that we must provide instruc-

tion in craftsmanship, in the crafts of drawing, painting and sculpture. We still believe in the importance of life-drawing as a core course. We see ourselves as a starting point, — a place in which the embryo artist may learn some basic skills and may begin to find himself and discover a personal sense of direction; one in which the student with more experience can pause to reconsider.

"It is interesting that, each year, between a third and a half of our full-time students already have studied at, or have degrees from, other art education establishments elsewhere, and this would indicate to us that the training, the place, the ambiance, the artist/teachers, the students who are with us create a place which somehow meets a need not seen or not met by other art schools."

The report is divided into two parts, the *first* of which outlines the schools; the *second* gives course outlines and notes written by some of the artist/teachers at the full-time New School of Art. In the outlines of the courses, some artist/teachers have taken the traditional approach by listing classes and giving an objective for each; others have simply outlined their basic philosophy for each course and have not attempted a class-by-class account, for their approach is to take each period of contact-time as a separate experience, a separate performance, if you will, allowing the class to develop as it develops.

The people of Canada spring from many races and cultures; integration is one of their first problems, not least because they start with no common language. This diversity and these problems, are all reflected in the Schools' faculty and among the students.

PART I

The Three Schools of Art is a single educational establishment consisting of three art schools which share a

common administration, facilities and equipment. The Schools offer no diplomas or certificates, do not mark or grade and have no examinations. The Schools are, in effect a co-operative in which students, members of the faculty, and administration, each has one vote. It is all of these people who elect the Board which, in turn, appoints the Executive Director of the Three Schools and the Director of each of the Schools. Usually Board members are, therefore, people who are involved in the Schools on a day-to-day basis; and this involvement is felt to be vital for, without total involvement, it does not seem possible to cope intelligently with the complexity of an arts organization which may have up to 1,500 part-time and 100 full-time students at any one time, which operates stores and a theatre and is very involved in the community.

ARTISTS' WORKSHOP

The largest and oldest of the Three Schools is the *Artists' Workshop* which first opened in 1950. It is concerned primarily with the wants and needs of the part-time student and anyone may come who wishes to do so, for there are no pre-requisites, academic or otherwise. At any one time there may be up to 150 courses and 1500 or more students. The courses offered cover the whole spectrum of the arts. Some students study on a full-time basis at the Artists' Workshop and others take one or more part-time courses. Some will study for as few as one-and-a-half hours each week. Courses are offered in most disciplines of the visual and performing arts and crafts (including writing). Some courses, indeed, go beyond the general field of the arts. As well as the regular courses, week-end courses, seminars and lectures are offered. All artist/teachers in all programmes teach on a part-time basis (not more than two days a week) and are expected to be earning the major portion

of their income from their chosen discipline. A painter will normally be exhibiting regularly in a major gallery; an actor will be teaching between performances; a writer will be being published, and so on.

"We do not believe that painting, for instance, can best be taught, if indeed it can be taught, by full-time teachers who are week-end painters. The reverse, for us, is imperative, for artist/teachers must be artists who are 'week-end' teachers."

Students come to the Artists' Workshop for many reasons and the age range is as wide as the span of life. Some will be looking to improve a basic skill or to learn an advanced technique; some will be coming to escape from the pressures of their work or life-style; many plan to become professionals but are not able, because of other commitments, to study full-time; some come to meet others with similar interests. There are almost as many different motives as there are students.

NEW SCHOOL OF ART

At the *New School of Art* (founded in 1965), on the other hand, the motivation of the student is to become a professional artist. Unlike the Artists' Workshop, which is open to anyone who cares to come and is operated on a first-come, first-served basis, the students at the New School of Art are selected. It is important to note that the interviewers of prospective students do not look at portfolios, for these will only show how well or how badly the applicant has been taught in the past and give no indication of potential. They are not interested in the academic background of the student. Other schools in Ontario require that the student has achieved Grade 12 or the equivalent.

The New School of Art offers a separate group of courses, but many students also take courses from the Artists' Workshop programme and this

is encouraged. No extra fees are involved for students who do this.

One of the major problems of any art school is that it will become stale and, for this reason, the Director of the New School of Art is appointed for a two-year term. Essentially the Director chooses his own faculty in consultation with the Executive Director of the Three Schools, but it is important that there is not a complete change of faculty with each new Director, for continuity is essential. No artist, no one, at the Three Schools, has tenure.

The Director may or may not teach as he sees fit but is expected to be at the School several days of each week and is responsible for the total operation of the New School of Art within the limitations of the budget.

A third to a half of each year's new student body already has a degree or has studied at other art institutions in Canada or abroad. Some students will need a great deal of help, others all but none. In 1977, for instance, the New School included an Eskimo student working entirely on his own, for it was decided that no-one must impinge on his development or try to influence him in any way towards any accepted or acceptable norm. At the same time, the School had an artist who had been a student for some eight years and who found that she could work best in its particular atmosphere.

Students, once they have been accepted at the New School of Art, have a great deal of freedom in planning their own training. They may, and often do, study here for a year, leave and return after a gap which may be of some years. A sliding scale of fees is charged.

First year	§ 600
Second year	§ 420
Third year	§ 280
Fourth year	§ 130

The School's concern is not with groups but with each individual student. Although a large and growing group of the younger artists in Canada

has studied here, the essential purpose is not to create a body of exhibiting artists but to help each student to learn some skills and to stretch his mind. Art schools always seem to want to measure their success by the success of their exceptional students, but those students would succeed in any case and our concern must equally be with the average student whose talents societies are going to need increasingly.

The school year 1977/1978 was started by all students visiting, staying and working with, an artist at his studio many miles from Toronto. It included, in its second term, a visit of several days to New York. Visits of this sort, in which nearly all students are involved, have a particular validity and strength.

Although the basic concept of the New School of Art has not changed over the years, the School continues to be a place of change.

"To say that it is planned to self-destruct with the departure of the Director each two years is too bold, for it must have continuity; but it is thought to be essential to build the potential for change into every programme."

HOCKLEY VALLEY SCHOOL

The *Hockley Valley School*, the third school, is a country summer school of the arts for individuals and family groups. Funds have not been available to operate this school for some years now. If funds should ever become available (a grant of approximately \$10,000 a year would be needed) the Hockley Valley School would be re-established.

THREE SCHOOLS AND THE COMMUNITY

Making every effort to use their limited funds to the best advantage, the Schools are much involved in the community.

The Stores and Theatre

Three retail stores on a main street are closely connected with the Schools: *Other Books* is a bookstore specializing in books on Art Techniques and Crafts, but carrying a comprehensive range of books on many subjects; *Other Delights* sells crafts both by local craftsmen and by craftsmen from all over the world; *Other Art Supplies* sells art materials to students and the public and has a picture-framing service. The Schools also operate the *Poor Alex Theatre* which is used by the Schools for classes, lectures, for film festivals and for live theatre. It has 146 seats.

Programmes in Prisons

The Three Schools work very closely with Warkworth Institution, a Federal Penitentiary, providing artist/teachers and arranging courses. One of the students from Warkworth is now a full-time student at Three Schools and is just having his first private exhibition in conjunction with another artist. Shows are also brought, from time to time, to provincial prisons.

Programmes in Hospitals and Homes for Old People

Although these programmes have had to be seriously curtailed through funding problems, those started for children at a Cancer Hospital and at a Psychiatric Hospital still continue under the auspices of the individual institutions.

Subway Academy Two

Subway Academy Two is a High School operated by the Toronto Board of Education. The Toronto Board rents space in the Three Schools building and many of its students take their art classes there. This experiment has been eminently successful from all points of view.

Murals and Sculpture

Students at the New School of Art have designed a mural work for an outside wall of the Three Schools

building. It is hoped to place a sculpture and seats on the boulevard outside the building.

Arts Festivals

From time to time the Schools become very involved in arts festivals in the city; in the past with "Day-spring", a festival of the arts organized by Metropolitan United Church; with the Toronto Dance Festival, and so on.

Work with Universities and Industry

The Schools are helping Universities give on-the-job training for their students. They have started an Artists-in-Industry programme, but lack of funds has not allowed them to finance the administration needed to extend this programme.

Exhibitions

The Schools sponsor the only annual exhibition in this city, of works by artists from all parts of Canada. These works are sold by auction, the artists receiving 60% of the proceeds; the balance, after paying expenses, is retained by the Schools. This is the major fund-raising event of the year. The Schools are probably the only major art school anywhere that must raise its own funds each year to meet its operating budget. In addition the Three Schools arrange an unbroken succession of exhibitions of students' work in public places, such as restaurants.

Publishing

The Schools are involved in *Other Press*, a new publishing company, and with *Learix Press*, a small press operating under the auspices of the Toronto Board of Education. Several of the faculty are involved in other publications: one is the Art Critic of Toronto's *Globe and Mail*; another is the associate Editor of *Onion*, an alternative art journal; a third has just started an occasional journal of art criticism for which the Schools will be providing printing facilities.

Cultural Involvement

Because of the wide range of interests and the professional status of the faculty, the Schools are involved to a greater or less degree with a great number of art activities in Toronto. In addition, John Sime, the Executive Director of the Three Schools, is a member of the Toronto Arts Council with is intimately involved with the development of the artis in that city.

Buldings

The Schools do not believe that art is best taught in a new building. They do not know why this should be, but they say they have yet to see a newly-housed art school that works as well as the old adapted warehouse building in which they are located. If they had more money they would rent more space and make adjustments to the space they have, but they do not think they would ever want a new building.

Equipment

There is a very real danger that art schools may depend too much on equipment. A visit to the Czech and Polish Film Schools shows what can be done with old buildings and little in the way of equipment. A modicum of equipment is needed and the Schools do have a reasonably well-equipped graphic workshop for print-making. If more funds became available they would also equip wood-working and metalworking studios. They believe that the first claim on their very limited resources must be the salaries of artists, and little is left for the purchase of equipment.

A footnote

The Three Schools are designed to provide an opportunity, a starting point, from which its members may try to build their personal visions of the ideal learning situation for the embryo artist. They are not trying to emulate anyone else, for the Schools must be a mirror of all the individuals

who compose it, — of their personal needs, ideals, aspirations and hang-ups. It must be a place that reflects not only the different students who come each year but the Schools themselves, as they develop.

PART TWO

THE CURRICULUM AT THE NEW SCHOOL OF ART

The *academic year* is of twenty-six weeks. Of this period, one week is designated as a painting week in which there is no instruction and a second is a week of critique in which all students show their work to the faculty and to each other for discussion. Individual faculty members discuss work with individual students all the time, but Critique Week is more formalised and much more public.

The other twenty-four are divided into *segments*, each of six or eight weeks. Some artists teach throughout the academic year, others teach for one or two segments only, yet others give occasional *seminars*. The course of study is planned segment by segment and never too far in advance, so that future segments may be adjusted to meet the changing needs of the student body.

In all, in any one academic year, it is anticipated that at least fifteen artists will teach courses at the New School of Art and, in addition, fifteen or twenty artists will visit to give lectures. In the Spring of 1978 five artists from the Province of Quebec each visited for a week to teach at the New School of Art and to lecture to students at other schools and to the community at large.

Canada is an enormous country and there is very little contact between artists in the various provinces. It is hoped, in future years, to expand this programme to include artists from other parts of Canada. Ideally artist/teachers will also be exchanged from time to time with other institutions.

There is no formal curriculum esta-

lished for the School as a whole, and each artist develops his own course. Some do not wish to codify their course in any way; others plan their course in detail. When course outlines are given in detail it must be understood that, almost without exception, the outlines will change as the course develops, for each class has its own

vitality and interests to which the good artist/teacher inevitably responds.

Course titles are not used at the New School of Art. Courses are listed only by the name of the artist/teacher in charge, each of whom introduces his or her own course in the following statements.

● COURSE OUTLINE ONE

ARTIST/TEACHER: Paul Young

TIME: Half-a-day a week throughout the academic year.

MATERIALS: Pencil and paper.

"The emphasis in this course is upon the generation of imagery. Spatial illusion techniques therefore predominate.

1. Volume versus shape

Classes are designed to drive a wedge (in the student's mind) between the two-dimensional concepts of shape and the three-dimensional concepts of volume. Light and shade are postponed and the student develops the ability to articulate volume and its topography through diagrams, networks, grids, tactility etc. Line only is used at this stage.

2. The Geometry of Illusion

Various drawing systems are taught including: orthographics, axonometrics, isometrics, dimetrics, trimetrics and oblique. Basic perspective is also taught, including parallel and angular; ellipses, shadow-casting and related measuring-point applications. The basic laws of atmospheric or aerial perspective are also taught. This is a basic course and is designed for artists or illustrators and would not be suitable for those seeking the skills of an architectural style of draughtsmanship.

3. Light and Shade, Grain and Texture

Usually the figure or some controllable subject-matter is introduced to provide clinical models for study and experiment. Light and shade are taught as functions of the topography of volume. Drawing techniques are emphasized, both technical and perceptual, including:

axis measuring, angle measuring, proportion, fact and plane shape seeing, tone identification, tools, hatching, materials application, grain control, smudging and erasure, etc.

This is viewed as a basic life-drawing course.

4. Speculation

Classes are designed to isolate formal problems, design and composition. The student is encouraged to unplug from imagery and to experiment in more abstract formats. *Gestalt* theory as applied to art is introduced.

5. Super High Information Drawing

Using specially designed "still life" models, students learn the technical and perceptual finesse techniques which lead to advanced rendering skills. This part of the course is only offered to very highly skilled students for obvious reasons."

● COURSE OUTLINE TWO

ARTIST/TEACHER: Judith Allsopp

TIME: Course outline for first fourteen classes, each class being of five hours...

"All education concerns the openness of individuals: one's openness to change, personal admissions of errors in judgment, acceptance of life's perplexing contradictions, and a willingness to share. Art will be true to each of its creators if there is a desire to depict one's ideas and dreams."

Classes 1 and 2

Students will take string and emulate the figure's contours (in and out and around limbs, muscles, etc.) on a surface. The string will be glued to the surface and used to create a rubbing from which an abstract composition will be composed. There will be emphasis on composition which develops from isolation and division of various aspects of the body.

Classes 3 and 4

Extensive mid-term reviews and conferences with each student. While reviews are taking place, other students will be exploring collage.

Classes 5 and 6

Large and small scale composition using tools according to scale. Large sheets of photo-backdrop paper to be distributed to each student. Also a group large-scale composition.

Classes 7 and 8

Tonal work in which students will use either rags or sponges to create from the model. Emphasis on separation of tonal strokes and intervals between colour strokes.

Classes 9 and 10

Making of all-grey and all-neutral colour composition. Students will translate grey scale into colour and deal with composition of large flat colour planes.

Classes 11 and 12

A personal copy of a favourite work of art. The interpretation must be an adjustment of the original — not a pure copy.

Classes 13 and 14

Shaping forces upon objects. The way surface pressures such as crushing, tearing, affect depiction.

MATERIALS:

Sketchbook, charcoal sticks, rags, coloured inks, India ink, thumbtacks (drawing-pins). Newsprint or cheap drawing paper, pen and nibs, coloured pencils, crayons, tape.

Basic oil colours

White, black, cadmium yellow deep, lemon yellow, alizarin crimson, cadmium red light, cobalt violet, ultramarine blue, phthalo blue, viridian green, turpentine and linseed oil, cardboard and/or masonite (wallboard), gesso or white house paint, 1 large soft brush, 2 bristle brushes (1 small, 1 medium).

EDUCATIONAL RESOURCES

Books:

— Frantz Fanon, *The Wretches of the Earth* (see chapter on national culture) Grove Press, New York, 1963. — André Malraux, *The Voices of Silence. Museum Without Walls*. — Joseph Albers, *Interaction of Colour*. — Maurice de Sausmarez, *Basic Design: the dynamics of visual form*, Studio Vista, London, 1964. — Anton Ehrenzweig, *The Psycho-analysis of Artistic Vision and Hearing*, Routledge and Kegan Paul, London, 1953. — Paul Klee, *The Thinking Eye*. — Gabor Peterdi, *Printmaking methods, old and new*, Macmillan, London, 1960.

Slides:

All available slides of Primitive, Western and Eastern Art.

● COURSE OUTLINE THREE

ARTIST/TEACHER: Agnes Ivan

TIME: Half-a-day a week for two segments

A Beginning:— learning to see self-expression as a key towards accomplishments in visual sense.

"My purpose is to encourage expressive behaviour, individual exploration and to allow students to become visually oriented.

Using specific project as exercises to understand the freedom of technique and non-technique in the application of materials (pencil, chalks, paints, papers, etc.) to surfaces.

Fundamental projects for the development of eye-hand co-ordination.

Projects and visits to awaken all the senses, relationships and influences of one sense on the other(s) (e.g. visits to studio, art galleries; music and slides, walks, zoo, circus, winter fair, waterfront, etc.)...

"Take the Oxford Dictionary definition of an Ostrich:

— "large swift-running bird with feathers valued as ornaments, swallowing hard substances to assist working of gizzard and reputed to bury its head in sand in the belief that it thus conceals itself."

I'd rather be a turkey — and strut and gobble and get red with excitement."

● COURSE OUTLINE FOUR

ARTIST/TEACHER: Dieter Hastenteufel

TIME: One day a week for two segments.

"This course is designed to increase the students' awareness of three-dimensional form and to introduce a great variety of materials... The techniques and methods proper to these diverse materials will be stressed. Guest lecturers may be invited to introduce particular techniques.

	Materials:
1. Clay:— behaviour, flexibility, hardening, shrinking, recycling, firing.	Clay, modelling tools, hands, objects, knife, fork, plastic bag, wood frame.
Plaster:— mixing, casting, cutting, carving, grinding, pouring, etc.	Plaster, plastic bucket.
2. Building armatures and mould:	Aluminium wire, chicken wire, plywood, nails, pliers, hammer.
3. Designing a plaster mural work:	Same materials as above.
4. Creating a clay or plaster figure or a free-design three-dimensional form	Aluminium wire, chicken wire, plywood, nails, pliers, hammer.
5. Working on project	Same as above.
6. Working on project	Same as above.
7. Plexi-glas:— flexibility, cutting, glueing, modelling, etc.	Blow-torch, propane, exacto-knife, pliers, sandpaper, syringe or small brush.
8. Designing a mural composition and a free-standing sculpture in plexi-glas.	Same as above.
9-12. Exploration of the introduced media, and working on project	All introduced tools.
13-14. Carving and constructing in wood;	Mallet, chisel, wood — and stone-rasps, file, sandpaper.
Carving stone	file,
Designing sculpture and mural	sandpaper.

15. Steel:—
bolting, welding, cutting,
grinding	Drill,
welding equipment,
grinder,
bolts, etc.
16. Designing free-standing
sculpture and mural work	Same as above.
17-24. Exploring all introduced
media and techniques;
working on project	All introduced tools."

● COURSE OUTLINE FIVE

ARTIST/TEACHER: Badanna Zack

TIME: Half-a-day a week for two seminars.

"Artists are stimulated by forms and events around them as well as prevailing philosophes. These are transformed in their individual psyches into new perceptions. The transformation is often characterized by breaking down existing barriers and creating new frontiers, taking risks by evolving new and different forms. These new perceptions are often disquieting and discomfoting to the rest of society which is in pursuit of conformation and re-inforcement of existing value systems. The artist often offers the world a restructuring of existing values, adventure in the exploration of new forms and an opportunity of change which in itself is tremendously threatening..."

● COURSE OUTLINE SIX

ARTIST/TEACHER: Roy Crosse

TIME: One day each week throughout the academic year.

"The objective is to give the student a good drawing vocabulary and familiarity with water-based paints, acrylics, etc. as well as working surfaces, paper, canvas..."

Drawing area (studio oriented) classes exploring the use of graphite sticks, charcoal, crayons, wood-sticks and ink, bond paper, newprint, indeed anything. Working from the life-model.

Early drawings are large, using sticks and ink or chalks. The figure is used essentially as a work object. The importance of structure and composition is stressed. Realising a wholesale working surface.

Drawing exercises include:

- Oversize drawing, movement with the figure (with music);
- Drawings using large tools;
- Drawings with foot (chalk between toes);
- Drawing on irregular shapes of paper;
- Drawing from memory;

Use of light, white, colour, no light. These exercises may explore any number of materials.

Painting area:

Early work includes drawing with the brush (as drawing is understood to be a vocabulary for any painting to be executed). This also helps to integrate and develop structural concepts.

Preparation of painting surfaces (mainly according to student choice).

Preliminary work with watercolour.

Stretching — wet method, dry method, resist.

Projects using acrylics.

Introduction of colour "mono scale", "analogous scale" or tri-colour harmony.

Painting projects are based on an understanding of these scales and the colour inking process.

Stretcher building...

Brief discussions of current works on the local scene (contemporary art)."

● **COURSE OUTLINE SEVEN**

ARTIST/TEACHER: Brian Kelley

TIME: One day a week for eight weeks.

"First session — Introduction:

Short history of printmaking and paper.

Detailed explanation of etching technique, with examples of each process.

Preparing a plate for etching.

Etching the plate.

Printing the plate.

Second session:— Preparing a plate to work on (Drypoint and mezzotint);

Printing that plate.

Third session — Grounding a plate for etching;

Etching a line-etching and use of acid.

Printing that plate.

Fourth and fifth sessions:— Preparing a plate for aquatint and etching it;

Printing that plate.

Summary and discussion of individual prints and their progress, and overview of class as a body.

Sixth session:— Soft-ground plate preparation and etch;

Printing that plate.

Seventh session:— Sugar-lift technique and deep biting as preliminary to colour viscosity printing;

Printing that plate.

Eighth session:— Colour viscosity printing."..

"Etching Supplies:

Zinc plates — 23 × 15 cm: \$1.50; 23 × 30 cm: \$3.00; 30 × 46 cm: \$6.00.

Paper — watercolour or printing paper (Arches 56 × 76): average \$1.80 per sheet.

Mayfair covershock or carlyle japan (cheap proof paper): average 50 cents per sheet.

Coloured inks — Graphic Chemical come in one-pound tins: \$5-10 depending on colour.

All tools are either supplied or can be made by hand.

A student who would take four weeks of etching would need:—

3 23 × 15 cm zinc plates	\$4.50
2 sheets printing paper	\$4.00
2 sheets of proof paper	\$1.00

\$9.50 (call it \$10.00).

There would be no real cost involved in making hand-made tools. In a short course there would be no reason for a student to get into colour although, if a few people wanted to, they could share the cost of red, yellow and blue and still have more than they could use. Black ink should be supplied.

These following supplies are furnished free of charge by the School: tarlatan (100 m. roll), solvents — mineral spirits and methyl hydrate, black ink powder, plate oils, shellac, asphaltum varnish, soft ground, aquatint resin, nitric acid, acid trays, felt blankets for press, files, spatulas, ink daubers, scrapers, burnishers, needles, rollers, blotting material.

Beginning first-year students could be given a 3-hour history and demonstration of printing. Subjects covered in this lecture would be history of Paper and Papermaking (of special interest; what makes a good printing paper and why?)

Oriental block prints, medieval woodcuts, relief printing in general (linoleum), etching, lithography, serigraphy (silk-screen).

.....
 The *Poor Alex* is used as the lecture room for this history and introduction, with slides first, then actual pieces shown and maybe the small etching press brought down for a demonstration. This larger space could mean that all the New School students would at least get a touch of printmaking."

● SOME NOTES BY OTHER ARTIST/TEACHERS

Iain Sinclair

"A general approach to Drawing which assumes either that a student can draw very well or not at all. This quality of variation is by-passed by emphasizing gesture drawing and other fresh approaches which permit drawing based only on seeing and not on memory."

Harold Klunder

"Very loose structure, nothing specific. This is for second, third and fourth year students — a small group. Getting students involved with mainstream painting or sculpture. I take them round to see architecture; Harborfront; Toronto Island; the Glass Show at the Royal Ontario Museum; new products; — a Convention of new art supplies, as well as current painting and sculpture exhibitions. Many variations... The students will soon be going out and finding their own galleries

and becoming part of the mainstream of artists, and the earlier they do this, the better."

Martin Berkowitz

"My emphasis is on the individual. We are now at the threshold of a new age. At the same time as outer space is opening before us, so is our own inner space. It is in the exploration of this inner space of individual self-realization that the very font of artistic creation is found. The challenge then is to help students to understand the uniqueness of their own world outlook. To do this the teacher must put aside his own personal bias and taste and encourage a class of richness and diversity. In this direction art education becomes an adventure and a joy."

Bert Weir

"At the beginning — preparation for seeing and selecting. Working from the model choosing one area to work on. The students looked at the model and found what was beautiful and worked on that one thing.

Then when they got up into the country they went for long walks in the bush, looking at nature and the environment and again selecting one area. If it becomes too large it is too overpowering. From this one area they had a foundation from which to grow. The objective was for them to *select*. Then at night they would work *very intensively* from the model, where the eye and hand would come and work together, but the mind would be turned off."

C. Conway Smith, B.A., M.D., C.M., Dipl. Psych., F.R.C.P.(C).
(Dr Conway Smith is a practising physician).

"Art and Analysis"

A series of lectures revealing the role of the artist in terms of culture and personal development, is the object of study. Essentially there are two basic types of art which can be identified. The first or introverted is the result of the artist projecting his own personal conscious aims on his material. The second or extroverted type is characterized by the artist's identification with his work. In the latter or extroverted type, the artist appears to cease being an individual and becomes a nutrient medium for his creation. The creative process has been described as a life force implanted in the human psyche — an autonomous complex which appears to have life of its own outside our conscious awareness. In the autonomous complex there is a specific creative complex which appears to arrive from the "collective unconscious" (Jung) and consists of primordial images or archetypes. The emotional impact of these historical influences on the psyche of all men is revealed by the artist. The creative process of "archetype image" and its projection into a finished piece of art, i.e. painting, sculpture, graphics, etc.

Art has a social significance which is derived from the artist's discovery of lost primordial or primitive images which are brought up from the historical depths of the unconscious. An analogy has been drawn between the role of the unconscious in individual development and that of art in the development of a nation or culture. As reactions from the unconscious compensate conscious control attitude toward life, it has been said that art represents a historical process of self-regulation in the life of the artist and civilization.

As philosophy, psychoanalysis and sociology are of great importance in the development of human emotions, art will be investigated in terms

of these values. The symbols, forms, media, and methods will be investigated from a dynamic point of view. Freudian, Jungian, Existential and other analytic schools are to be useful theories in this course, which will be illustrated by the works of so-called mentally ill and normal persons."

APPENDIX A

LIST OF COURSES AT THE ARTISTS' WORKSHOP WHICH ARE ALSO AVAILABLE TO NEW SCHOOL STUDENTS

Drawing for the Absolute, Complete and Utter Beginner. Drawing for the Absolute Beginner and those who want to start again. How to Draw: an alternative approach. For Absolute and Near Beginners. An Introduction to an Introduction to Drawing and Painting. Life Drawing. An Intensive Study of the Figure. The Double Bill Course of Drawing. The Night-time Double Bill Course of Drawing. Life Drawing through Anatomy. Cartooning: Magic Marker and Chowder Society (Drawing for the Compleat Nut). Contemporary Drawing: Attitudes and Ideas. An Introduction to Illustration and Drawing with Pen and Ink. Illustration. Illustration: Stage II. Another Look at Drawing. Exploring the Bizarre. Drawing Sea Life. Drawing and Painting. The Art of Techniques — from Pencil to Gouache. Sketching around Toronto. Introduction to Portraiture. Portrait and Life Painting. Portrait in Pastels. Introduction to Painting. Painting — an Intensive Study. Still Life. Landscape. The Indoor Landscape course. The painter's Apprentice — Making your own Paint. Chinese Brush Painting. An introduction to Mural Painting. A Studio Course in Painting. Rough and Ready Landscape. Glazing and Scumbling. Secrets of the Studio: An Introduction to Seven Media. Introduction to Watercolour. Painting in Watercolour. Painting on Silk. Egg Tempera. Drawing and Painting from the Model without instruction. Elements of colour and design. Working with Colour. Introduction to Printmaking. An In-

roduction to Silk-screen printing. Etching. Introduction to Hand Lithography. Introduction to Sculpture. Sculpture: the Figure. Sculpture in the Courtyard. Sculpting the Head. Bas Relief (raised work). Secrets of the Studio: Sculpture. Constructive Sculpture with Plexiglas and other materials. Introduction to Sculpture Casting. Ceramics: Glaze Development. Building the Small Ceramics Kiln. Glazes: Wood Ash and Pebble. An Introduction to Photography. Photography: Creative Techniques. Photo-Journalism. An Introduction to Colour Photography (Cibachrome Printing Process). Colour Photography: Stage II (Cibachrome Printing Process). Darkroom Techniques: Stage II. Experiments in Black and White Photography. Introduction to Holography. Graphics and Photography. Building a Pinhole Camera. Introduction to Film-making. The Incredible Saturday Thing for girls and boys 10 to 13 years. Music-Drama: Classes for the very young Ages 3-4 years. Music in Action: Creative Music for boys and girls Ages 5-6 years. Calligraphy: A study of formal pen writings. Working with Wood. Wooden Toys. Kites. Character Dolls. Fantastical Environments. Mask Making. Working with Beads. Investigating, Designing and Making Chairs. Decorative Jewellery. Creating with Enamel. Tapestry. Spinning. Woven Tapestry. Macramé and Fibre Construction. Approaches to Textiles for the Beginner. Crochet. Frame-loom Weaving. Trapunto. Dyeing — Natural and Commercial Dyes. An Introduction to Guatemalan Textiles. Hawaiian Applique and Quilting. Quilting. Doll Making. An Introduction to Gobelin Tapestry. Loom Building. Designing Your Own Clothes. Creative Writing. Fables,

Fantasies, Children's Stories. The Play: A Living Map. Writing: The Practical Approach. Poetry Workshop. The Craft of Writing. Writing about Life. Plain Words: How to Organize Words for Print. The Secret of Bad Writing. Story Workshop. Writing about your life. Typography as an extension of the alphabet. Preparing art for printing. Hand Typography and Printing. Concepts of Bookmaking. Papermaking Workshop. Hand Bookbinding Stage I. Bookbinding: Stage II. Acting for Beginners. Acting — Creating a Role. Drawing Costumes for the Theatre. Fascination Fashion — On Stage and Off. Costumes — For Life and other Theatres. The Body, The Voice, The Role. Mime. Voice. Scene Study, Development and Techniques. Introduction to Jazz Dance. Jazz Dancing: Musical Comedy. Jazz Dance Workshop. Modern: Contemporary Dance. The Art of the Striptease. Balinese Dance and Javanese. African Dance. Movement. An Introduction to Yoga. Exploring the Galleries. Private Art Collections in Toronto. Starting Your Own Collection. Costumes — For Life and Other Theatres. International Vegetarian Cooking. Gourmet Vegetarian Cooking. Lost Wax Process — A method of casting. 500 Years of Children's Books. Paper Restoration. Exploring the Photographic Portrait. Hypnosis and Aspects of the creative subconscious. Global Television Seminar. Toronto Soundscape. An Introduction to Mural Painting. Canadian Small Presses — Design in Printing. Indigo Dyeing. Basket Making. Fibres in Art.

APPENDIX B

SPACE AND EQUIPMENT

The Three Schools building occupies approximately 15,000 square feet (1400 sq. metres) on three floors and a basement. The ground floor is the *Poor Alex Theatre* and the rest of the building is divided into 15 studios of

various sizes, reception area and office.

Of the studios, seven are large and are used for drawing and painting; five smaller studios are used for seminars, writing and craft courses; and there are three single-purpose studios, one each for sculpture, ceramics and the graphic workshop. In addition the *Poor Alex Theatre* is used, from time to time, for lectures, slide and film shows. We have a very small darkroom.

EQUIPMENT

Drawing and Painting Studios

Each studio has on average 12 easels and 10 donkeys. All are manufactured by the Schools' maintenance staff. Also a model stand and blackboard. Three floodlights and one spotlight are available and 100 chairs are moved from studio to studio as needed.

Small Studios

Each of these is equipped with three or four tables and about 15 chairs, and a blackboard.

Sculpture Studio

15 home-made modelling stands and a model's stand that rotates. Blackboard.

Ceramics Studio

Tables and chairs, three wheels, two kilns and a blackboard.

Graphic Workshop

Three presses, one for lithography. Approximately 20 litho stones. Light box for photo-silk-screen. Tables, chairs and blackboard.

Darkroom

Enlarger, lights, timer, trays, thermometers. There are sinks in some studios, and in passageways.

Theatre

The theatre is adequately equipped with very old equipment, including two 16 mm. movie projectors.

Additional equipment

16 mm projector; 8 mm projector; super-8 projector; three slide projectors; opaque projector; skeleton; as-

sorted still life objects and drapes. Table saw.

It will be seen that, apart from the graphic workshop, equipment has been kept to a minimum. If additional funds became available the administrators would re-equip the theatre and create a woodworking/metalwork studio. Additional lights for photography and film are considered most desirable. The ultimate luxury would, perhaps, be VIDEO-TAPE RECORDING equipment and studio.

The equipment now in use has been purchased over the years. From 1 % to 15 % of each year's budget is available for the purchase of equipment and its maintenance. ■

UGANDA

Margaret Trowell school of fine art Makerere university

Curriculum submitted by George Kazooka, dfa, ma, Head of the school of Fine art, Makerere University.

The schools offers a three year course leading to the Degree of Bachelor of Arts (Fine Art).

Candidates for admission must have an "A" level school Certificate, with at least two principal passes, taken at the same sitting; these must be at or above "L" level, and one must be in Art, OR they must pass the University Mature Entrance Examination administered by the University Registrar's Office.

The First Year programme includes:

1. Art Appreciation and History of Art
2. Life Drawing
3. Objective Study
- *4. Painting
- *5. Sculpture
- *6. Graphics
- *7. Ceramics
8. Basic Principles of Fine Art
9. Methods and Materials
10. Perspective
11. Human Anatomy
12. General Studies

* The academic year is divided into four equal quarters for studio work, giving students more time to work at the various media than at other subjects.

Students pass end-of-year exams in

all subjects except General Studies. Their full year's work, as well as individual exhibitions of studio work accomplished during the year, are considered with the exam results, for the final grade.

Successful students enter their Second Year, and choose a major and a minor subject. They continue Life Drawing, Objective Study, History, and Methods and Materials.

- *1. History of Art and Art Appreciation
 - 2. Life Drawing
 - 3. Objective Study
 - *4. Painting
 - *5. Sculpture
 - *6. Graphics
 - *7. Ceramics
 - 8. Methods and Materials
 - 9. History of Art and Art Appreciation
- * Students choose only two of the asterisked subjects as Major and Minor. Seminars are held, and individual and group research projects undertaken.

The Third Year programme:

- 1. Art History (for all)
- *2. Art History (as one of two majors)
- 3. Art Appreciation
- *4. Painting
- *5. Sculpture
- *6. Graphics
- *7. Ceramics
- 8. Life Drawing

* Students continue with two of the studio courses chosen in the Second Year.

Third year students also take General Studies, and prepare a thesis, as part of their final B.A. requirements. In addition, each student prepares a one-man show that is judged.

Extracts from the General Examination Regulations:

1. A Degree candidate must have satisfactorily attended the prescribed course of study. His one-man exhibition plus exam scores determine his grade in studio subjects.

2. Normally, a candidate must pass the University and Departmental exams in all subjects, to proceed to

the next year's work. At the discretion of the examiners, a student may be admitted to a special exam taken within four months after the regular one. Pending the result, he may begin the next year's work, to continue it only if he has passed the special exam.

3. The Board of Studies of the School of Fine Arts may disallow a student's promotion.

4. A candidate repeating any year of study must repeat the course work and re-sit the written exams.

5. A Second Year student who fails a Departmental examination may, at the recommendation of the Board of Studies and with the Senate's permission, be re-examined. A candidate who qualifies for his Degree after re-examination is not eligible for Honours, as described in regulation 6.

6. A successful Degree candidate is described as First, Second (Upper or Lower Division), and Pass. Honours are awarded to First and Second Class candidates.

SYLLABUS

Art History

Students are primarily engaged in practical art work, but their Art History course provides them with a broad background of information covering all periods of all major cultures. Lectures plus individual student research help the student to situate himself within a vital cultural pattern.

First Year

Prehistoric, Aboriginal and Primitive Art; Middle Eastern and Mediterranean cultures.

Second Year

Christian and Classical Art; art of migratory peoples; Byzantine, Romanesque, Muslim, Indian and Chinese art; Gothic and Renaissance; Classical African art (techniques, and tribal-regional-religious characteristics).

Third Year

Revolution in art: industrial, socio-political influences during the 19th

and 20th centuries, with special reference to contemporary Africa and East Africa.

Art Appreciation:

This course develops the student's critical faculties, as he comes to know various philosophies of art, and to understand the motives of creative artists, their perception, imagination and means of communication. Many styles are analyzed iconographically, psychologically and sociologically.

Methods and Materials:

The analysis of structure, character and application (traditional and contemporary) of materials, and their influence on form.

Basic Principles:

Creative powers increased by experience and fuller perception; fundamental principles of design, with studies of tone, colour, texture, line, form in two and three dimensions and in various media.

Studio Study:

Perception and exploration of the environments through line, tone and colour; studies in light, structure, form, motion and proportion; observation and application of nature forms, microscopic sections, landscape, architecture, traditional carvings, dance movements, symbol and fantasy.

Life Drawing:

Anatomy, and study of the human figure.

Painting:

Oil, tempera, water colour, pastel; mural painting, mosaic, glass painting, ceramics, graphics and all aspects of the painter's craft. Thorough technical training in supports, pigments and vehicles; framing and exhibition techniques.

Modelling and Sculpture:

Clay, cement, plaster, metal, wood and stone; armature construction, mould-making, ceramic processes; casting; sculpture studied in relation to architecture.

Graphics:

Relief and intaglio processes: lino

cutting, wood engraving, lithography, silk screen, etching; photography as used in the graphic techniques; typography and illustration; experiments in mixed methods.

Ceramics:

Hand and wheel methods; glazes; painted decoration. Structure and preparation of clays and secondary clays; firing, mould-making; industrial ceramics.

General Studies:

Lectures by experts in different professions; visits, discussions, etc.

MASTER OF ARTS (FINE ART)

Regulations:

1. A Bachelor of Fine Art of the University or any other University having the equivalent Degree is eligible; a candidate must have completed a minimum of 18 months of study, after registration, to qualify for the Degree.

2. A Degree candidate undertakes advanced study and/or research in the Fine Arts, under the guidance of a supervisor appointed by the Board of Studies and approved by the Senate, which bodies also approve his research topic.

3. An examination for the Degree may consist of: a) practical work in an approved field; b) practical work and a dissertation; c) practical work and two written papers; d) dissertation and written papers.

4. The examiners may require a Degree candidate to present himself for an oral examination.

5. A dissertation or practical work submitted must be accompanied by a declaration that it has not been submitted for a Degree in any other University.

6. A dissertation must be submitted in triplicate. If the Degree is awarded, the University keeps the three copies, as it usually keeps the practical work submitted for the Degree.

7. A Degree candidate may only present himself once for examination in any subject, except for special reasons to be approved by the Senate. However, the examiners and Senate may demand that a candidate revise or extend a work.

DOCTOR OF PHILOSOPHY in all faculties

Regulations

1. A University graduate who presents himself as a candidate for the Degree of Doctor of Philosophy in any Faculty, must hold the Degree and the standing required by the Faculty concerned.

2. A candidate must produce evidence of his competence to work for the Degree. The Senate may refuse admission to any person whose previous academic attainments are, in its opinion, insufficient.

3. A candidate must pursue an approved course of special study or research.

4. Before registration, an intending candidate submits an outline of the study or research which he proposes to pursue, for the Senate's approval. Each candidate has an adviser, suggested by the relevant Faculty Board and appointed by the Senate.

5. A candidate must submit a thesis embodying the results of his research.

6. The proposed thesis title and thesis outline must be submitted to the Registrar at least six months before presentation of the thesis.

7. The Senate appoints at least two examiners (one from outside the University) for each thesis.

8. A thesis must be submitted in triplicate, with a declaration that it has not been submitted for a Doctorate in any other University.

9. A thesis must have a full bibliography, and must be worthy of publication by virtue of its content, form and style.

10. A thesis should make a distinct

contribution in the field of study with which it is concerned.

11. The Senate, at the examiners' recommendation, may require a candidate to pass a written and/or oral examination, or to resubmit a thesis.

12. A thesis accepted by the University and subsequently published must indicate: "Thesis approved for the Degree of Doctor of Philosophy at Makerere University." ■

UPPER VOLTA

the national centre of art craftsmanship

Ouagadougou

*Outline report by Birigui Julien
Ouedraogo, Director of the National
Centre of Art Craftsmanship.*

"The National Centre of Art Craftsmanship, commonly known as the Voltaic Arts Centre, is a public establishment of an industrial and commercial character, charged with the education of young artists and craftsmen.

It is open from Monday to Friday from 8 a.m. to 12.30 p.m. and from 15.00h until 17.30h in the evening.

A lecturer in charge of each of the following workshops has responsibility for the professional education of scholar apprentices who have been recruited by competition: lost wax modelling and casting, dyeing and macramé (knotted string textile), pottery,

sculpture,
wrought-iron work,
leatherwork,
basket-work,
batik,
drawing and engraving.

The courses last from a minimum of 6 months to a maximum of 3 years.

As an exception, the Centre sometimes proceeds to give a rapid course to applicants who have not been recruited by competition.

The studios are open to visitors from 9 a.m. to 12 noon and from 16.00h to 17.00h in the evening.

There is an exhibition sale-room open from Monday to Saturday from 8 a.m. to 12.30 p.m. and from 15.00h to 18.00h in the evening.

The National Centre of Art Craftsmanship maintains permanent contact with rural craftsmen, in the hope of improving the quality of their productions and of finding a market for them." ■

THE CRAFTSMAN

USA

the institute of american indian arts

Santa Fé, New Mexico

*Report researched and prepared
by Azalea Stuart Thorpe with the
participation of James A. Mcgrath
and Lloyd Kiva New.*

INDEX

INTRODUCTION

Part 1

NOTE ON THE PRESENT CONDI-
TION OF NATIVE AMERICANS

Part 2

THE INSTITUTE OF AMERICAN
INDIAN ARTS
PERSONNEL

SPECIAL ACTIVITIES

The Museum and Gallery Pro-
gramme

Part 3

EDUCATIONAL PROGRAMMES IAIA

INTRODUCTION

The *Institute of American Indian Arts (IAIA)*, located in Santa Fe, New Mexico, U.S.A., is a national institution for the training in the arts directed to the special needs of today's youthful Native Americans.

(In this report, the terms "Native American", "American Indian" and "Indian" are used interchangeably and

refer to the native people of South and North America, including Alaskan Natives, that is, Indian, Eskimo, and Aleut groups in Alaska).

Opened originally as a secondary school with a two-year postsecondary programme, the school is now termed a "Middle College" composed of two sections: (1) the last two years of high school granting a state-accredited *High school diploma*, and (2) a two-year college programme granting an *Associate of Fine Arts* degree.

Founded in 1962 by the *Bureau of Indian Affairs*, the school is administered by the *BIA Office of Indian Education Programs*, Washington, D.C. The Institute has an advisory board, *The Native American Council of Regents IAIA (NACOR)*, composed of Native American representatives from the major Indian culture regions of the United States.

The Institute was founded for the express purpose of seeking solutions to the problems inherent in programming education for minority groups, specifically in this case Native Americans who have lived through many phases of co-existence within the major social structure of the United States.

Determination of the precise elements required to produce a meaningful and constructive programme of education (for a minority group contained within the structure of a major society which holds cultural values differing widely from those of the minority) is a problem that has long plagued nations the world over. But it is possible to create a desirable environment within the confines of a small social unit, such as a school or an institution. The lessons learned in the course of such an experiment are invaluable in illuminating a methodology which may expand to embrace cities, states, nations.

Fundamental to a project of this nature is the establishment of conditions such as the following:

- 1 the dominant society, particularly its leaders, its teachers, and others who engage in designing and administering programmes (intended to motivate the participation of a minority population) must have a comprehensive knowledge and a deep understanding of the historical background of the minority group under study;
- 2 the dominant society must bring a sensitive recognition and an enlightened regard of its values when considering the cultural make-up of the minority society;
- 3 there must be an intelligent awareness on the part of the dominant society and acknowledgment of the positive benefits and creative worth inherent in cultural differences and specificities;
- 4 the prevailing attitudes must be such as to protect the identity of the minority group and give sustenance to the personal dignity of its members.

Although the initiative, of necessity, lies in the hands of the dominant society, all of these conditions must eventually become reciprocal so that mutual respect, trust, and understanding will flow freely between the two societies.

PART 1

NOTE ON THE PRESENT CONDITION OF NATIVE AMERICANS

All native peoples living in the Americas today are descendants of disparate groups which came to this continent in a series of pre-historic migrations spanning thousands of years. Adaptation to the dissimilar environments which they encountered, in the course of inhabiting a spread of land from the Canadian far north to the southern tip of America, complicated the group differences that existed initially. With these circumstances as a frame of reference, it is clear

that the Native American population can be neither viewed nor treated as a single, homogeneous group. However, certain similarities in the concepts embraced by most of the native groups regarding religion, ritual, and environmental relationships ultimately transcended tribal differences and lent coherence to Native American culture as a whole. It must be kept in mind that Native American life even to-day bears the mark of these conditioning factors.

PART 2

THE INSTITUTE OF AMERICAN INDIAN ARTS

The Institute of American Indian Arts exists on the campus of a boarding school originally constructed in the 1890's to serve up the assimilative education of that period. The land was donated to the U.S. Government by private citizens for the education of Indians. Some of the main buildings in use from that period are still in good condition; a few others are of recent construction. Thirty-five separate buildings occupying 106 acres serve the dormitory, classroom, and auxiliary needs of 275 co-educational students.

The Institute is located in Santa Fe, New Mexico, a city originally founded by the Spanish in 1610, and embracing to-day a tri-cultural population of approximately 55,000 Indians, Spanish, and Anglo-Americans.

It has classrooms and studios, four dormitories, dining room, student canteen, two gymnasias, museum and gallery, outdoor theatre, administration and plant management facilities; plastic-tex running track, baseball, field, two tennis courts, and a limited number of residential buildings now used for offices and special outreach programmes.

The school operates under a charter from the Bureau of Indian Affairs which presently authorizes a 4-year middle college course, astride the last

two years of "high school" and the first two years of "college".

Tuition costs and ample supplies and equipment to meet course requirements are furnished free to students who must however assume transport and personal expenses themselves.

Students are admitted to a 9-month programme (broken into 2 semesters for *high school* and 3 semesters for *college*) by a faculty admissions committee composed of representatives of the three major Departments, and the Admissions Director. Samples of creative work, letters of recommendation and the applicant's letter of interest constitute the basic selection requirements.

The main mission is to provide culturally-sensitive education and extension through the arts to Native American students. The Institute, an arts-centered school, offers educational experiences designed to bridge the gap between the rich cultural past of the American Indian and his or her potential position in contemporary life.

The educational programme, the administration, and residential life — all provide a milieu that encourages self-development and artistic fulfilment in students.

The educational programme provides a choice of three *majors* in the Arts leading to an *Associate of Fine Arts Degree*. The *Liberal Arts Program* supports the *Arts Program*, giving students access to courses that develop or improve academic and business skills as well as knowledge of Indian culture (1).

The Institute is federally funded by the Bureau of Indian Affairs. The *per capita* allocations, instructional and home-living costs total \$ 6,150 for 275 students, comparing favourably with non-Indian specialized arts schools of a similar nature.

The Student Body:

The Institute of American Indian Arts has a student body of between

(1) See Part 3: Educational Programmes.

250 and 300 enrolled students from reservations and urban settings, representing 60 or more different tribes. For admission to the Institute a student must be 1/4 degree or more Indian, be legally a member of a federally recognized tribe, and demonstrate a high interest in developing his or her potential in the Fine Arts. The mean age is 20.6 and the median 29.0. There is no age limit for acceptance to the Institute. Successful completion of high school is a prerequisite for transferring to the college degree programme.

Courses Offered:

The high school offers a state-accredited liberal arts programme with special opportunities in the arts. Courses include English, Maths, Science, Driver Training, Health, Physical Education, Typing and Clerical Office Practice.

The junior college programme emphasizes studio arts with a support academic programme, ending in the *Associate of Fine Arts Degree*. It includes a limited number of non-degree students who pursue studio courses with minor requirements in supportive academic areas.

Remarks:

The Institute recognizes the unique cultural origins of its student body as springboard for a new and vital kind of learning. It emphasizes pride of heritage and continuing art productivity as a channel for an evolving Indian culture. It stresses the acquisition of academic skills and work habits that will enable students to enter advanced educational institutions as well as to establish a base for economic independence. The total experience at the Institute prepares a student to function comfortably and effectively as an Indian member of the general American society — knowledgeable of his heritage, secure in his identity, and skilled in some areas of fine arts or other areas related to Indian culture.

Objectives:

The Institute strives to serve the entire Indian community through the development and implementation of innovative educational approaches that will contribute to the well-being of Indians. It attempts to focus national and international attention on Indian culture through major exhibitions, performing arts, and publications.

It hopes to enlarge its repository of Indian materials and information about cultural materials that are available to students, faculty, and the Indian community, as well as to serious researchers in general.

The following objectives of the instructional programme grow out of its mission:

- To prepare students to gain professional status in the arts and crafts fields;
- To prepare students to pursue advanced studies;
- To prepare students to become gainfully employed in arts-related occupations;
- To work with students' natural talents and cultural strengths;
- In the Lower School to prepare students to meet the recognized national requirements for graduation from the secondary level;
- In the Upper School, to offer a curriculum equal in scope and quality to that of other nationally recognized accredited schools;
- To offer the Associate of Fine Arts degree;
- To offer non-degree educational opportunities on a continuing education basis to eligible participants in special studio or experimental projects and related areas;
- To produce inquiring citizens whose functional ability will be enhanced by an educational structure that is tailored expressly to assist American Indian students;
- To utilize educational techniques that will result in the highest level of social mobility both within and without the Indian community;
- To function as a research facility

that relates strongly and specifically to the instructional programme in order to develop the most effective educational methods;

- To create an evaluation tool to measure how well the system produces graduates who will contribute to society;
- To develop the types of facilities that will support and promote the above objectives.

Career Directions of Graduates:

Evidence of change is seen in the lives of Institute graduates. Among them are noted practising artists who return to the reservation to gain their livelihood and to give knowledgeable advice to craft co-ops and tribal museums; some graduates become so awakened and attuned to Indian culture and tradition that they devote themselves wholly to the study of old ways. Others pursue diverse careers in the general and larger society.

PERSONNEL

All Staff of the Institute of American Indian Arts are qualified Civil Servants.

The personnel programme of IAIA is partly subject to policies and regulations of the Department of the Interior and the *Bureau of Indian Affairs* which has long had a policy of granting appointments by preference to qualified Indians of at least one quarter Indian blood. At IAIA, fifty per-cent of the employees are Indian.

The faculty includes 35 full-time teachers and four part-time teachers. The teacher/student ratio is 1:19 in Liberal Arts, 1:13 in Museum-Training Program, 1:13 in Arts, and 1:20 in Career Education.

SPECIAL ACTIVITIES

National touring exhibitions of students' work have been shown abroad. A 150-piece exhibition tours major

urban and reservation communities where Indians live. It is mounted in an especially designed van.

Full-scale exhibitions of student arts and crafts have been held in major museums in the United States.

A training programme in Early Childhood Education, undertaken for Pueblo Headstart teachers during an IAIA Summer Session in 1970, led to numerous requests from other tribes for similar assistance.

A musical experiment performed by a student choral group, was developed at the Institute, being a blend of elements of ethnic music and contemporary choral form.

The production of plays was achieved through collaborative efforts in writing, directing, music, production, set design, costume design, lighting.

In 1965, students from IAIA joined reservation Indian dance groups for an evening of traditional Indian dances to welcome the President of Upper Volta.

In 1970 the Institute staff prepared "travelling classrooms" in especially equipped vans: trucks carrying art supplies, examples of Indian art, books, and slides; with two trained artist-instructors, they visited schools in the remote sections of the reservation country where there were no art programmes. The purpose was to show teachers how to channel the existing environment and the tribal backgrounds of Indian children for creative art and general learning.

The Institute sponsors a summer school language workshop where students learn methods of linguistic analysis and description of their ancestral languages. The project is run by an all-Indian tribal organization, *The Native American Linguistics Institute*. The workshop will seek to form a national theatre based on the dance, music and mythological themes of American Indians.

The Museum and Gallery Programme

As Indians begin to exercise the newfound privileges of their cultural revival, tribes are moving towards the

notion of self-managed museums and centres of culture.

Museum training is designed to produce Indian personnel to run visitor centres, museums and sales galleries. It also focuses on the conservation of the dance, music and oral histories of Indian heritage.

An Honours Collection contains the best works by students since the school's beginning, in painting, jewellery, textiles, ceramics, sculpture, prints, and applied Indian crafts. Pieces chosen for the collection are purchased, when funds are available, or are recorded on photographic slides and entered into a catalogued file system.

Other programme components of the campus museum and gallery include: the maintenance of a weekly, ethnologically oriented film programme, open to students and to the public and the continuous dispersion of travelling exhibitions to tribes and into the travelling exhibition circuits of the nation. IAIA has a fine collection of works in all visual media illustrating changes within Indian culture.

It also has access to 30,000 photographs of Indian historical material from the archives of the *Smithsonian Institution* in Washington, 500 tapes of Indian music and indexed references to oral history material from the *Doris Duke Foundation* collections. The Research and Cultural Studies Development Section houses facsimiles of rare pre- and post-Columbian Mexican pictorial Codices.

PART 3

EDUCATIONAL PROGRAMMES IAIA

The educational programme of IAIA rests on belief in the importance of the visual arts and also in making available to Indian students the best opportunities in the performing arts: music, dance, drama.

Freshman Foundation Department

Design, the core of artistic expres-

sion, is a requirement of the Freshman Foundation Department.

Its programme offers drawing courses at various levels as well as two- and three-dimensional design classes. Students are encouraged to become aware of the importance of tribal concepts and how they can be utilized to extend the imagination. Many traditional Indian artifacts and materials from nature are used for still-life drawings, and live models are employed in figure and life-drawing. The student must be able to discuss, analyze and master the techniques of art criticism as well as to decide the value of criticism received.

Two-Dimensional Department

The courses in the Two-Dimensional Arts Department are: drawing and painting in all media, printmaking techniques, traditional approaches to Native American crafts and photography. Interrelationships exist among these courses and their counterparts of film-making, museum functions, and others which are essentially two- or three-dimensional.

Three-Dimensional Department

Students of ceramics, foundry, glass, jewellery, and sculpture are encouraged to branch out into related studio areas and media.

Performing Arts

The Performing Arts programme is designed to expose the young Indian theatre craft student to contemporary dimensions of modern stage through a thorough and conscientious examination of his or her own theatrical heritage.

The Dance classes train the student in technical skills that will allow him to turn his body into a refined instrument capable of expressing ideas and emotions.

The Dance programme will equip the student/performer to create a distinctively new Indian theatre if he or she so chooses.

THE LIBERAL ARTS PROGRAM

The Liberal Arts Department of

IAIA is a support programme for the other educational components of the Institute. Courses are offered in the humanities, Indian cultural studies and science and mathematics, so that students can develop survival skills of use to them after leaving the Institute.

High School courses include linguistics, English, American history, psychology, general maths, algebra, geometry, health and chemistry.

Humanities

The Humanities courses include English, advanced composition, creative writing, art history, contemporary art history and Indian art history.

The Native American Bilingual Linguistics Teacher Training Program provides scholarship assistance for students to learn and apply descriptive skills to the analysis of their ancestral languages.

Indian Cultural Studies

The courses include an introductory survey of the major culture areas of North and South America and help students to define and adjust to cross-cultural experiences.

Science/Maths Program

The Science/Maths program is also intended to spark interest in science as a possible career alternative.

The programme, through the use of an ethno-science, culturally based biology programme, aims to provide an understanding of, and an appreciation for the medicine, healing arts, animal and plant mythology, and ecology in Native American cultures.

CAREER EDUCATION PROGRAM

Instructional areas will provide the potential Indian artist with skills needed to assist him/her in finding economic security in the business world of art.

Courses include typewriting, basic skills in business communications, vocational language arts and writing for public relations ■

THE GRAPHIC DESIGNER

JAPAN

curriculum of the visual communication design department in Musashino art university Tokyo

*Introduction by Professor
Walter Jungkind, Chairman of the
Icograda education working group.
Text compiled by Mitsuaki Okai
and the visual communication design
department staffs with the
collaboration of Itsuo Okubo and the
school planning board staffs of
Musashino Art University, Tokyo.*

INDEX

INTRODUCTION

Part 1

CURRICULUM STRUCTURE OF
THE VISUAL COMMUNICATION
DESIGN DEPARTMENT

Part 2

CURRICULA OF THE DEPARTMENT

Appendix "A"

PRACTICE WORKSHOPS AND
EQUIPMENT OF THE DEPARTMENT

INTRODUCTION

by Professor Walter Jungkind

"It must be stated from the outset that there is unlikely to be a single uniquely right way to teach graphic design. All attempts therefore to construct a definite and internationally representational curriculum are like the proverbial search for the stone of wisdom.

On the other hand it must be admitted that much design teaching today is still empirical at best and largely based on intuition. Any endeavour to strengthen rationality and discipline without stifling spontaneity and imagination is most welcome. International co-ordination is bound to improve graphic design teaching everywhere.

For a start it makes sense to look at some existing programmes and curricula which have stood the test of time and have proved their success in providing students with attitudes, skills and knowledge enabling them to function as professional graphic designers at the conclusion of their formal studies.

UNESCO selected for this study, in co-operation with ICOGRADA, the graphic design curriculum of Musashino Art University in Tokyo, which happens to portray some of the historical and developmental characteristics of graphic design that have taken place in many (geographically and culturally) widely dispersed regions of the world. In that sense the graphic design curriculum of Musashino Art University could be described as characteristic of our times, but of course there are also facets that are unique to its cultural, geo- and socio-political as well as its technological situation. It would therefore be open to question whether a carbon-copy of its curricula could be transplanted into a totally different environment without considering adaptations necessitated by a new situation.

It is not without purpose that, as preface to the curriculum, the pr-

sident of Musashino Art University felt it necessary to introduce the reader to the History and Purpose of his Design Department. The historical metamorphosis of the department, from an art and craft-based course in commercial art to a "Technological Design Course" to a "Visual Communication Department" synthesizing social responsibility with basic theories of expressions and communications, shows astonishing similarity with many established schools with long tradition both in Europe and in North America.

All the same, it would be misleading to adduce from this similarity evidence for the universality of the design situation. The differences that count most are those of need, and those of technological facilities. In other words, while the similarities are greatest in situations within highly sophisticated technological societies, the greatest need for graphic design curricula might arise in developing regions; sometimes these are within countries of highly concentrated industrial areas. We are therefore still a long way from a universal model of a graphic design curriculum.

In order to find the correct relevance of the specimen curriculum offered in this study by the Musashino Art University of Tokyo, one might construct an inventory of aspects of graphic design teaching that have to be considered in any specific situation.

The following *need priorities* have to be established:

Need of student:

What should he or she know and be able to do — upon entering, — upon completion of studies? What student/teacher ratio is best? What can he/she learn from peers? Is graphic design major interest/minor interest? What do students expect to gain — satisfactory employment? — self-knowledge?

Need of society at large:

Increase in production and output?
Increase in democratic interchange of

Ideas? Awareness of environment?
Literacy development?

Need of prospective employer:

Self-employed? Freelance? Manual skill and manipulating capabilities? Ideas, managerial abilities? Technical skills, know-how?

Financial Constraints:

Are courses/materials to be financed by: Students? Students, industry? Students, industry, state? State, industry? Students, state?

Time frame Constraints:

One/two/three/four/five years? 6-10 h per week? Full time/ part time/ sandwich courses?

What are possible *regional fields* of graphic design activities on completion of studies:

advertising, book design, packaging, educational design, television, audiovisual film animation, illustration, environmental design, design for print, design managing?

What are possible *regional developments* in graphic design:

College or School Determinants:
Art School/Technical/University.

What are the staffing requirements/possibilities?

What are the equipment/facility requirements/possibilities?

What are interdisciplinary/academic requirements/possibilities?

What are minimum age requirements?

What are minimum entry level requirements?

What are the certification requirements?

Subjects requirements:

What are minimum core subjects: knowledge, skill, ancillary, technical? What are desirable ancillary subjects of study? The answers to these questions will vary a great deal and until we have a much wider data base than at present it would be rash to formulate a definite graphic design curriculum for all situations.

The specimen curriculum provided by the Musashino Art University could serve as a convenient interim yard-

stick and encouragement to all concerned with improvements in the teaching and practice of graphic design."

WJ

PART I

**CURRICULUM STRUCTURE
OF THE VISUAL COMMUNICATION
DESIGN DEPARTMENT**

The curriculum structure consists of 4 steps, from the 1st college year to the 4th. Annually the study processes are divided into 3 groups (Graphic Design, Three-dimensional Design and Film animation design).

Studies in these 3 groups are compulsory until the 2nd school year. From the 3rd year, students can arrange programme subjects according to their own preferences, and they start to prepare for graduation projects.

To qualify professionally the Department requires an absolute minimum of 60 credits of graduation.

Throughout his or her 4 years of study, the student pursues the following additional programmes: General education studies (36 credits), Foreign languages (10 credits), Physical education (4 credits), Ancillary studies concerning arts and designs (not less than 16 credits). See *List I* for details. The average age of students on entry is 20 years. Entry qualifications: Graduation from accredited high schools or equivalent qualifications.

A semester at Musashino University is 15 weeks. Qualification on completion: Arts diploma and candidacy for the Master of Arts Degree.

ANCILLARY STUDIES (LIST I)

General education studies: 36 credits

Humanities (4 credits each): Literature, Philosophy, Music, Aesthetics, Drama, Logic, Archaeology.

Social Sciences (4 credits each): Law, Sociology, Folk-lore, Economics, Pedagogy, Cultural Anthropology.

Natural Sciences (4 credits each):
 Psychology, Mathematics, Physics,
 Instrumental & Technical Drawing,
 Biology, Introduction to Natural
 Science.

English as foreign language: 8 credits.

Physical Education: 4 credits.

Foundation studies:

Expression media, extension of the curriculum structure	Elements of visual communication
TIME	AUDIOVISUAL ELEMENTS
	FILM ANIMATION ELEMENTS PICTURE ELEMENTS PAINTINGS AND DRAWINGS
PLANE	DIAGRAMS
TWO DIMENSIONS	GRAPHIC DESIGN ELEMENTS
	LETTER ELEMENTS
SPACE	ENVIRONMENTS
THREE DIMENSIONS	SPACE ELEMENTS MOTIONS
SEMINARS ON SPECIALIST DESIGN THEORIES	

The 1st year of studies

1st semester | 2nd semester

COMMON BASIC STUDY CURRICULA

Development of abilities of expression by using intuitive, direct and technical means.

The formation of images by combining the various elements of plane, colour, space and materials: Students are exploring techniques of fixing and expressing images, composition, and form-perception studies.

COMMON PICTURE STUDY (PAINTING AND DRAWING)

COMBINED PRACTICE TEACHING I
DRAFTING I
COLOUR COMPOSITION
THREE-DIMENSIONAL STUDIES

COMMON PLASTIC ARTS STUDY

2nd year of studies

1st semester | 2nd semester

BASIC COMPOSITION OF STUDY CURRICULA

Development of abilities of expression by means of reproductive printing media (graphic arts).

Mastering machine manipulation techniques, principles of machine reproduction processes, and the rhetoric and style of basic expression techniques of graphic arts reproduction media.

PHOTOGRAPHY I

PRINTING PRACTICE

THREE DIMENSIONAL STUDIES AND DRAFTING II

TYPOGRAPHY I, II

REPRODUCTION GRAPHIC ART THEORY; VISUAL DESIGN THEORY; INTRODUCTION TO PRINTING; INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY

3rd year of studies

1st semester

2nd semester

INTEGRATED STUDY CURRICULA

STUDY CURRICULA OF COMPOSITION ELEMENTS

By designing various projects students acquire expression abilities, knowledge about concrete "design" elements, and intensive understanding of design functions.

Mastering knowledge and technology in the various fields, ways of using theories, and expression abilities through practice of design composition elements.

PHOTOGRAPHY II

ILLUSTRATION

PICTOGRAPHY

TYPOGRAPHY III

COMBINED STUDY CURRICULA

Students acquire abilities of integrated expression and means of communication by studying visual reproductive media.

Mastering abilities to compose visual elements by organizing information of the object to be designed and explaining purpose and function of specific design solutions.

FILM DESIGN (ANIMATION)

GRAPHIC DESIGN B POSTER DESIGN

GRAPHIC EXPRESSION TRAINING

GRAPHIC DESIGN A (BOOK DESIGN)

THREE DIMENSIONAL STUDIES III AND STUDY OF STRUCTURES

PACKAGE DESIGN

SIGN SYSTEM DESIGN

DETAILS OF PRINTING, VISUAL LANGUAGE SEMINAR, MODERN DESIGN STUDY SEMINAR, DESIGN SURVEY SEMINAR

4th year of studies

1st semester

2nd semester

PROFESSIONAL STUDY CURRICULA

Studying practically and professionally the construction, distribution and marketing, production processes and expression methods of visual communication media.

Students acquire various facilities of theoretical and cultural expression.

FILM MAKING

ADVERTISING DESIGN

EDITORIAL DESIGN

VISUAL ENVIRONMENTAL DESIGN

TYPEFACE DESIGN SEMINAR

GRADUATION PROJECTS

Students acquire independence as designers by producing practical work.

Experimental graduate work in visual design. This work is based on the results of all previous studies during four years.

GRADUATION PROJECT (PRACTICAL)

PART 2**CURRICULA OF THE DEPARTMENT**

1st YEAR - Common Basic Study Curriculum (All subjects are obligatory)

Painting and Drawing 27 hours, 6 times a week, 3 credits.

The aim of the curriculum is to form abilities of expression and provide insight into nature. By this training, students are expected to learn to combine thought and expression. Various techniques of pen, pencil, conté and water or oil painting are used in this practice.

Sculpture 15 hours, 6 times a week, 2 credits.

Natural objects are studied to make sculptures in materials of wood, cement, metal, plaster, etc., of figures, vegetables, fruits and so on.

Combined Curricula (Three dimensional studies and Colour composition + Drafting I) 36 hours, twice a week, 7 credits.

All three aspects are practised within a common project. The basic theme and programme are determined by the teacher. First, a draft is drawn according to an idea in accordance with the theme decided upon. Once the theme is settled, the colour is decided. Finally, the spatial structure is worked out by using concept and colour. The aim of the curricula is to enable students to present three aspects of a concept, a colour chart and a three-dimensional model.

2nd YEAR - The basic composition of Study Curriculum (All subjects are obligatory)

Printing Practice I 18 hours, three times a week, 3 credits.

Printing Practice II 18 hours, twice a week, 3 credits (contains credits of Typography II)

Students learn not only printing techniques but also methods of expression by printing. Learning about printing materials, systems and processes, and by their own practical

experience, they come to understand the possibilities of expression through the printing media. Thereby, they will acquire mastery of graphic expression. The following practices are included in the curriculum.

1 Practice of relief printing includes movable type printing three-colour printing and block printing.

2 Practice of screen process printing includes techniques of reproduction by photomontage and half-tone. Making an A2-size print is compulsory. Making a repeat pattern by assembling several basic images and printing them on a sheet or three-dimensional object.

Photography I 45 hours, once a week, 2 credits.

Students learn basic techniques of photography, characteristics of photographic materials and the expressions of photography. Contents of the curriculum are as follows:

1 Pin-hole camera; practice of a basic technique of photographing by using a pin-hole camera.

2 Photogram; practice of photographic paper development and the relation between light and the sensitive materials.

3 Self-portrait and texture; practice of manipulating 35 mm camera, correct development, contact, enlargement and finishing.

4 Portrait practice of outdoor photography and searching for photographic subjects among human life.

5 Composite photography; practice of colour photography.

Typography I 18 hours, once a week, 2 credits.

Typography II 18 hours, once a week, 3 credits (contain credits of Printing Practice II).

The aim of these curricula is to pursue the function and the possibilities of expression of letters and characters in communication. Content of Typography I is the practice of let-

tering, and that of **Typography II** is the practice of handsetting and letterpress printing, photo-typesetting design, manuscript layout, etc.

Three dimensional studies II + Drafting II 18 hours, 3 times a week, 2 credits.

Students study basic elements and construction of packaging. The theme is "pack up a sphere", and it is performed by scoring and bending 2 mm cardboard.

Visual Design 78 hours, once a week, 4 credits.

Students study:

- 1 the role and the meaning of modern design from a historical approach,
- 2 the fundamental defects and the present situation of modern design and
- 3 the methods of resolving difficulties in modern design with new possibilities of visual design.

Reproduction (Graphic) Arts A.B 39 hours, once a week, 2 credits.

A. Students study the basic theory of signs, the meaning of signs, the characteristics of various languages, the social position of visual signs, and the relationship between visual signs and languages.

B. Students study the book, "Arts and technology" by Lewis Mumford.

Introduction to Printing 39 hours, once a week, 2 credits.

Students study:

- 1 the relation between printing and design,
- 2 the outlines of letterpress printing, relief printing, colour make-up, offset printing, intaglio printing and speciality printing,
- 3 book-binding techniques.

3rd YEAR, 1st SEMESTER - Integrated Study Course; Curricula of Composition Elements (2 curricula are required)

Typography III 36 hours total, once a week, 3 credits.

A new style of typography is pursued by designing a calligraphic style which is one of the typographic elements. There are 4 themes, and each student is able to choose one of them. The themes are:

- 1 alphabet design,
- 2 hiragana or katakana (Japanese syllable alphabet) design,
- 3 designing a picture-book by using letters or characters,
- 4 observing and recording letters or characters used in daily life and on the streets.

Illustration 36 hours total, once a week, 3 credits.

Students study not only to become skilful at drawing, but also to learn a fundamental technique that helps expression of ideas. Techniques of minute depiction are taught, and students learn to understand new means of expression. Contents of the curriculum are:

- 1 pencil drawing of a natural object held in the left hand,
- 2 studying and comparing the hand-drawn picture with the photo taken from the same angle,
- 3 picking up all lines in the drawn picture, and enlarging and copying these on another sheet of paper,
- 4 modifying the lines topologically by bending and extending and making smaller and
- 5 referencing the lines and the forms of the topological drawing and drawing them freely on B1-size paper.

Photography II 36 hours total, once a week, 3 credits.

Students practise photographic techniques both of photography and the photographic object. Contents of the curriculum are:

- 1 practice of photography by means of a large size camera,
- 2 practice of taking colour photos,
- 3 practice of lighting and

4 practice of special dark room techniques.

Pictography 36 hours, once a week, 3 credits.

Students study the possibilities and limits of pictography among visual communication systems. Contents of the curriculum are:

- 1 visualization of measurement and numerals,
- 2 visual understanding of the system or structure of all things,
- 3 visualization of the contents and spatial arrangements of all things and
- 4 study of signs and symbols.

Three dimensional studies III 36 hours, once a week, 3 credits.

Students study logically how a thing occupies a given space. The theme of the curriculum is to make toys for children. The materials are wood and corrugated cardboard.

3rd YEAR, THE 2nd SEMESTER - Integrated Study Course; Combined Study Curricula (2 curricula are required)

Graphic Design A 36 hours, once a week, 3 credits.

Graphic Design B 36 hours, once a week, 3 credits.

The possibilities of visual expressions are improved by using the disciplines of graphic design. At the same time, information about aims and functions of the projects to be designed are considered. The contents of the curricula are:

- 1 book design and
- 2 poster design.

The Sign System Design 36 hours, once a week, 3 credits.

The aim of the curriculum is to survey the relationship between actions and visual communication in a given place. Students analyze the public sign system used in today's Shinjuku station, Tokyo, and propose a plan of improvements.

Film Design 36 hours, once a week, 3 credits.

Students practise animation film making as a useful media of visual communication. Content of the curriculum is to produce a 1-3 minute film by using a 16 mm camera to learn the basic techniques of motion drawing.

Package Design 36 hours, once a week, 3 credits.

The aims of the curriculum are to survey design goods belonging to the children's world (toys, etc.) and to consider the meaning of package design. Students produce an illustrated package of children's goods.

Graphic Expression Training (Compulsory curriculum) 36 hours, once a week, 3 credits.

By using printing techniques already acquired, students design a book style printing matter (booklets, brochures). Contents of the curriculum:

- 1 investigation of Japanese-style typesetting, its special character, and the structures of layout paper (grid structures),
- 2 the same investigation of European type-styles,
- 3 analysis of the special characters and structures of various graphic magazines.

Visual Language Seminar 72 hours, once a week, 2 credits.

By reading 'Language of Vision', by George Kepes, students consider methods of visual and formative expression.

Modern Design Study Seminar 72 hours, once a week, 2 credits.

By collecting the historical data of modern design, students consider design trends of today and the future.

Details of Printing 39 hours, once a week, 2 credits.

Students study printing papers, printing inks, light-sensitive materials and creative make-up techniques.

4th YEAR - Professional Study Curricula (2 curricula are required)

Advertising Design 51 hours, twice a week, 8 credits.

Advertising design practice develops the power of the imagination on the basis of the past three years' training. Students study advertising environments as designers of the future. They practise making advertising campaigns for newspapers, magazines and posters. At the same time "corporate identity" is studied.

Editorial Design 51 hours, twice a week, 8 credits.

Students study not only editorial techniques, but also overall editorial design. They practise planning, editing and production of a hypothetical publication, and acquire the methods of corporate graphic design by doing it collectively.

Visual Environmental Design 51 hours, twice a week, 8 credits.

This curriculum is situated in the overall field of space, environments and human actions. Students create the cultural media that children essentially need apart from such existing media as TV, picture books, toys and so on. They discuss these problems with kindergarten teachers.

Film Design 51 hours, twice a week, 8 credits.

Students produce either a documentary film or a feature film. During production they would also learn about film animation design. The theme of a film is decided by the students, and they make a scenario, editing and recording unaltered.

Typeface Design Seminar 72 hours, once a week, 2 credits.

During one year students produce letter designs of either body type or display type.

Graduation Project 120 hours, five times a week, 6 credits.

Students decide their themes on the basis of the course that they have chosen in the 1st semester of the 4th school year. The graduation project is compulsory.

APPENDIX A

PRACTICE WORKSHOPS AND THE EQUIPMENT OF THE DEPARTMENT

Printing Workshops: Printing room (Relief, offset and silkscreen practice). Make-up room (Offset and silkscreen make-up practice). Preparing and working room.

Printing Room: Relief printing equipment. Proofing presses, hand-operated (4). Simple printing machines, hand-operated (7). Adana press machines (4). Automatic typography proofing presses (3). Vandercook automatic proofing press (1). Offset printing equipment. Offset proofing press (1). Silkscreen printing equipment (1).

Make-up Room: Magnacolor 156 Camera. Magnacolor 221 Lightmeter. Magnacolor 229 Densiprobe. Mitsubishi Die Line Printer S II model. Mitsubishi Die Line Processor S II model. Enlarger Fuji 45 S. Enlarger Luckey Out 45. Enlarging projector Ernst Leitz Wetzlar. Make-up camera Epi-Diaskop III LZ. Make-up camera Shinox II A. Starlettograph TS 61 (2). Offset make-up and printing machine Dai Nippon Screen P 5. Arc lamp. Micro vacuum frame. Film dryer.

Preparing and Working Room: Photocomposer Morisawa MO 5, MD. Repromaster camera Agfa-Gevaert. Telescope Yashica. Compositor's frame. Typepicking and setting shelf.

Curricula using the printing workshops: Printing practice I, II, Typography I, II, III, Graphic expression training, Graphic A, B, Pictography, Sign system design, Advertising design, Editorial design.

Photo Workshops: Developing room. Photo studio. Working room. Machine parts setting room.

Standing Camera: Large-size 4 x 5 inch. monorail. Linhof Super Technica No. 79705. Toyoview camera (4). Toyofield camera (1). 6 x 6 Blonii. Ma-

miya C 3. Zenza-Bronica camera. 35 mm single-lens reflex camera. Nikon F. Nikon F II. Minolta SRT 101.

Developing Room: Enlarger. Fuji B (8). New Fuji (10). Luckey 90 M (3). Omega 4 x 5 (1). Automatic Enlarger Fuji 690 DX (1).

Working Room: Film dryer (2). Printing paper dryer (3). Dry moun-ter (1).

Curricula using the photo work-shops: Photography I, II.

Film Design Workshops: Animation making studio. Film editing room. Recording studio. Projector room.

Animation Making Studio: Cinema camera 16 mm Volex H-16 (2). Ci-nema camera 8 mm. Elmo EE (2). Fujika Single 8 Z 600 (2). Motor drive camera 35 mm (1).

Recording studio: Tape recorder ope.1 reel Sony TC-802 (2). Tape recorder cassette deck Sony TC-3150 (2). Tu-ner Pioneer TX-50. Amplifier Pioneer SA-70. Player Pioneer PLA-30. Spea-ker Clysler CESA.

Projector Room: Projector 16 mm Elmo AR 16 (1). Projector 8 mm Elmo TR 8 (1). Editor 16 mm Elmo (3). Editor 8 mm Elmo (3). Slide projector Kodak Auto-Carousel 800.

Curriculum using the film design workshops: Film design, Film image design.

Handicraft Workshops: Working room. Assembly room.

Curriculum using the handicraft workshops: Three-dimensional design I, II, III. ■

HUNGARY

Hungarian academy of art and crafts

Department of Design Budapest

AIMS AND OBJECTIVES

In 1967, the Department renewed its programmes with the following ideas:

- 1 The graphic arts have to be a part of the complex environment design area.
- 2 Students must be experts both in design and in the techniques of graphic art. This means a high level of design and understanding and knowledge of printing techniques.
- 3 The Institute has two sections, Communications Design and Book Design.

PROCEDURE

The studies take four years. The first two years are devoted to a general programme; the two remaining years are concerned with special courses in the two Sections. After four years of study, students work a half year on a diploma project. Several copies of the best designs of the students are printed. A printing shop with technicians is available.

Students collaborate on commissions entered into by the school authorities. With the consent of the College authorities, students may also tackle private commissions.

In the two lower classes, the sub-jects studied are: graphic studies, bro-

chures, signs, stamps, packaging and posters. In the higher classes of Communication Design, the subjects studied are: graphic design for architecture, advertising and exhibition design. Books, illustrations, binding, jacket and designs for fine printing are studied in Book Design.

General subjects are: drawing and designing of letters, typographical exercises, photography, exercises in plastic or formal construction, drawing techniques, composition and lithography in the printing office, etching, engraving and, in some cases, printing by the silk-screen process.

METHODOLOGY

The practical studio areas are: 1) drawing, 2) rough layout and design, 3) layout and typography, 4) workshop in typesetting and photography, 5) technique of drawing, 6) exercises in form-giving, 7) lettering, 8) photography, 9) screen print and, 10) bookbinding.

Theoretical courses:

- 1 Art History.
- 2 Architecture of the 20th century.
- 3 Environmental Design.
- 4 Aesthetic studies.
- 5 Languages.
- 6 Geometry
- 7 Anatomy
- 8 Colour Systems
- 9 Special aesthetics
- 10 Psychology of Vision.
- 11 Printing technology:
relief-printing,
graphic reproduction,
knowledge of materials,
fabrication.
- 12 Technology of packaging.
- 13 Political economy.
- 14 Philosophy
- 15 Scientific socialism.

QUALIFICATIONS AND DIPLOMA

Age at entry: minimum of 18 years (matriculation).

Minimal requirements: entry examination of 4-5 days, including drawing of human figure, portrait and figure drawing, designing, colour tests and presentation of portfolio.

Qualification on completion of course: Diploma projects completed during session 9; State examination in Art History and Philosophy.

ADMINISTRATION

There are three full-time staff and some invited lecturers. General education lectures are common to all areas of specialization.

FINANCIAL RESOURCES

- 1 The Academy is financed by the State.
- 2 Materials are paid for by the student; all workshop costs are borne by the Academy.
- 3 Fees: depend on circumstances:
Grade "excellent" — no fees.
Grade "good" — depending on social background, small contribution or nothing.
Grade "average" — fees depend on social condition.
Grants are given to students of excellent or good standing. ■

THE INDUSTRIAL DESIGNER

NETHERLANDS

Programme of study for industrial Design engineering Delft University of Technology

INDEX

Part 1
GENERAL VIEW OF THE
COURSE AND PROFESSION

Part 2
SURVEY OF EDUCATIONAL AIMS

Part 3
THE RESULTING PROGRAMME OF
STUDY

Part 4
BRIEF DESCRIPTION OF SUBJECTS
IN THE CURRICULUM.

PART 1
GENERAL INFORMATION ABOUT
THE PROFESSION, EDUCATION
FOR IT, AND PROFESSIONAL
PRACTICE

Industrial Design includes not only the construction and production of consumer goods, but also the investigation and selection of needs of users and concepts for solutions.

The name "Industrial Design" is deficient in indicating this specialisation. The coordination of product-development, the technical and economical aspects of production, in-

cluding marketing, and the contribution to the product-market-strategy of a firm all belong to the professional tasks.

Course

There is a five-year curriculum for "Engineer Industrial design" Master of Science. Each year's course consists of about 1,700 hours of study. These hours are spent in lectures, practice and self-regulated activity. The nature of the study is determined by subjects that arise from various specialisations.

Design education

The principal part of the study is design-education. In each year of study the student participates in one or more design projects.

Designing is integrated into the whole study and the lectured theoretical subjects are applied here. The quantity of time, spent on designing, gradually increases in the course of the study. The students of the design-course work in small groups or individually.

PART 2

SURVEY OF EDUCATIONAL AIMS

Besides the design course, the study consists of a large span of subjects, in which the following groups can be distinguished:

Mathematics

This, like analysis, linear algebra, statistics and computer theory is meant as the foundation of a number of other subjects.

Technology

A study is made of the rigidity and forces of stationary and dynamic constructions, the properties of materials, the construction of materials, processing methods and basic principles of electronics and physics.

Ergonomics

Ergonomics study the adaptation of a product to man, so that an optimum

of efficiency, security and comfort can be attained.

Form-theory

Attention is paid to the relations between colour, form, external appearance and the significance of a product. Further attention is paid to typography and graphic design.

Marketing

A designer should know for which users he designs and the reaction of the public to a product. These aspects are taught in the subjects *consumer-research* and *marketing*.

Auxiliary skills

In designing it is essential to translate thoughts into concrete, communicable ideas.

A part of this skill is acquired in the free-hand-drawing course. By technical drawing the student learns to complete detailing of products in an objective way. A photography course and practice in oral and written presentation are included.

Social sciences

General subjects are taught like economics, law and sociology. In the industrial engineering programme, industrial organization theory is also presented.

Graduation

The fifth year is used for the graduate study. A design project (with thesis) lasts at least eight months and results in a *Master of Science*, being the Dutch engineer's degree. For this final project a choice should be made from the sectors: 1. construction and production; 2. ergonomics; 3. form-giving; 4. industrial organization and economics of product development.

More than one sector may be covered.

Many graduation-projects take place largely in industry.

Practice

In the third year of study a six-weeks period of industrial practice occurs so that the student may become acquainted with the social and

organizational aspects of industrial designing.

Professional practice

The Engineer-ID has various professional possibilities. In a large firm, a job is more probable in existing departments for product-development.

In small firms much benefit is derived from the broad scope of the education.

It is also possible to enter the profession as an independent consultant or as a free-lance designer. Besides, employment can be found in service industries and civil service, where insight into man-product relations or knowledge of purchase and use of products are essential.

Main educational objective

At the end of the course, the Engineer-ID is able, after a six months' working-in period, to contribute actively to the designing of durable consumer products and to decision-making concerning product-policy; after a few years of experience he can manage and supervise both processes.

Over the whole study course, the following graph could be made. It will be obvious that, as the course advances, there is a decrease in mathematics and auxiliary subjects and an increase of time spent on design and practical projects.

(Please turn to Tables I and II).

Design education

The importance of design-education is reflected in the hours attributed to it. The lectures and the remaining exercises on the one hand and the themes and stresses in design education on the other, should be attuned to each other.

1st year:

Elementary design-exercises (basic design).

2nd year:

Simple design projects with the accent on the relation between form and utility function of the product.

3rd year:

Design projects with the accent on the relation between form and construction, material and production-technical possibilities.

4th year:

Product development project with special attention to the gathering and analysing of information, followed, if possible, by the building and testing of a prototype.

In each design-year the student is confronted with all aspects of the design-process, such as: gathering information, conception and elaboration of ideas, evaluation, visualization and reporting.

PART 3

THE RESULTING PROGRAMME OF STUDY

Study programme

A detailed study-programme follows. "Lec." stands for the hours of lectures or "lecstructions" a week, before Christmas/after Christmas. The number of $\frac{1}{2}$ -exercise-days goes for the whole year. "Lecstruction" is a term coined to signify lectures combined with practical instruction. *(Please turn to Table III).*

TABLE I

Year of study	1. Mathematics	2. Auxiliary subjects	3. System theory	4. Technology and Physics	5. Feasibility subjects	6. Marketing and social subjects	7. Design application	8. Practical work	9. Optional subjects	10. Final project
---------------	----------------	-----------------------	------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

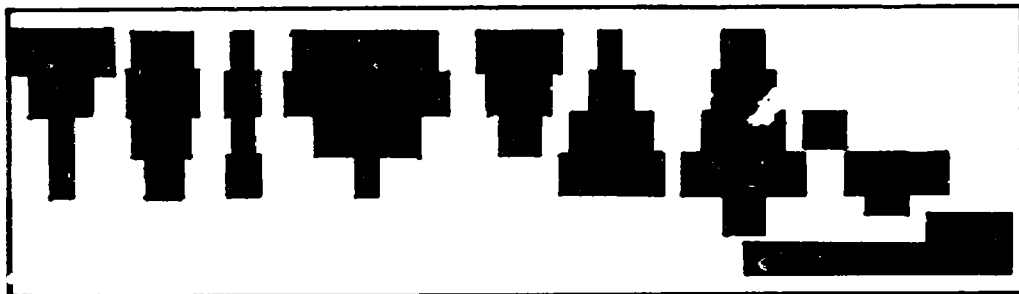

TABLE II

The same, presented as a table with exact numbers of hours of study.

1.	450	216	80	478	228	50	200	-	-	-	1702
2.	269	223	99	598	197	80	250	-	-	-	1716
3.	75	176	80	366	159	288	340	220	-	-	1704
4.	80	78	120	80	-	360	500	-	480	-	1698
5.	-	-	-	-	-	-	165	-	240	1300	1705
Total	874	693	379	1522	584	778	1455	220	720	1300	8525
%	10,3	8,1	4,4	17,9	6,9	9,1	17,1	2,6	8,4	15,2	100%

TABLE III

First year A total number of 1702 hours of study; 16 subjects of which an equivalent of 17/16 lectures or lecstrutions and 66 $\frac{1}{2}$ -exercice-days; application 200 hours; examination 42 hours.					
Group	Name of subject	Lec.	$\frac{1}{2}$ exerc. days	norm	hours
Mathematics	analysis linear algebra	4/4	—	lecstruction lecstruction	300
		2/2	—		150
Auxiliary subjects	technical drawing incl. stereo and descr. geometry freehand drawing I verbal reporting studying effectively	1/0	12	lecstr./4 h. lecstr./3 h. lecstr./6 $\frac{1}{2}$ h. presence	85
		—	24		72
		—	6		39
		1/0	—		20
Systematics	general methodology	1/1	—	lecture	80
Technique & Physics	materials I technical mechanics	1/1	—	lecstruction	80
		0/2	—	lecstruction	75
Technique & Physics	processing I machine elements I general mechanics	2/1	12	lecstr./4 h. lecstruction lecture	168
		2/0	—		75
		2/0	—		80
Functionality	ergonomics study of forms I	1/1	—	lecture report/6 $\frac{1}{2}$ h.	80
		1/1	12		148
Marketing & Soc. subj.	product development & society (introduction lecture)	1/1	—	judgement	50
Application (design project)	basic design	instruction and self-activity			200

TABLE IV

Second year					
A total number of 1716 hours of study, 17 subjects of which an equivalent of 14/13 lectures or lecstrutions and 96 1/2-exercise-days; application 250 hours; examination 43 hours.					
Group	Name ob subject	Lec.	1/2 exerc. days	norm	hours
Mathematics	appl. statistics I computer introd. numerical analysis	1/1	—	lecture	80
		2/0	18	lec./4 h.	152
		1/0	—	lecstruction	37
Auxiliary subjects	graphic design	1/0	12	judg./6 1/2 h.	103
	photography	—	12	judg./4 h.	48
	freehand drawing II	—	12	judg./4 h.	48
	techn. drawing II	—	6	judg./4 h.	24
Systematics	design-methodology	2/0	6	lecstr./4 h.	99
Technique & Physics	materials II	2/2	6	lec./4 h.	184
	technical mechanics II	2/0	—	lecstruction	75
	processing II	2/2	—	lec./4 h.	184
	machine elements II	1/1	—	lecstruction	75
	techn. physics	1/1	—	lecture	80
Functionality	antropometric ergonomics	1/1	6	lec./4 h.	104
	study of forms II	1/0	12	report/4 h.	93
Marketing & Soc. subj.	general economics	1/1	—	lecture	80
Application (design project)	design/form & utility	instruction and self-activity			250

TABLE V

Third year A total number of 1704 hours of study; 15 subjects of which an equivalent of 12/12 lectures or lecstrutions and 48 $\frac{1}{2}$ -exercise-days; application 340 hours; stage 220 hours; examination 39 hours.					
Group	Name of subject	Lec.	$\frac{1}{2}$ exerc. days	norm	hours
Mathematics	appl. statistics II	1/1	—	lecstruction	75
Auxiliary subjects	freehand drawing III visual transfer techniques documentation	--	12	lecstr./4 h.	48
		1/0	6	judg./6 $\frac{1}{2}$ h.	64
		1/0	6	judg./6 $\frac{1}{2}$ h.	64
Systematics	organisation product development	1/1	—	lecture	80
Technique & Physics	technical mechanics III machine elements III electricity and electronics	2/2	—	lecstruction	150
		2/1	6	lecstr./4 h.	136
		1/1	—	lecture	80
Functionality	informational ergonomics study of forms III	1/1	6	lec./6 $\frac{1}{2}$ h.	119
		1/0	—	lecture	40
Marketing & Soc. subj.	marketing consumers research ind. organisation I	1/1	6	lec./4 h.	104
		1/1	—	lecture	80
Application (design project)	design/construction instruction and material/technology self-activity				340

TABLE VI

Fourth year					
A total number of 1698 hours of study; 480 hours choice-list; further 12 subjects, of which an equivalent of 8/8 lectures and 12 1/2 exercise-days; application 500 hours; examination 39 hours (with 2 elective subjects, or more).					
Group	Name of subject	Lec.	1/2 exerc. days	norm	hours
Mathematics	operational analysis	2/0	—	lecture	80
Auxiliary subjects	training team-work	—	12	lec./6 1/2 h.	78
Systematics	product-policy	2/1	—	lecture	120
Technique & Physics	operational life & operational reliability	1/1	—	lecture	80
Marketing & Soc. subj.	business economics	1/1	—	lecture	80
	industrial organization II	1/1	—	lecture	80
	industrial sociology	1/0	—	lecture	40
	introduction to law	1/0	—	lecture	40
	business- or patent-right	0/1	—	lecture	40
	history of technology	1/0	—	lecture	40
	history of man/product relation	0/1	—	lecture	40
	Application	product-development project literature-essays	instruction and self-activity self-activity		400 100
Choice	optional subjects			480	

TABLE VII

Fifth year					
A total number of 1705 hours of study; 240 hours choice-list; further 2 subjects, of which an equivalent of 3/2 lectures; final-project 1300 hours; examination 21 hours (with four optional subjects, or less).					
Group	Name of subject	Lec.	² / ₁ exerc. days	norm	hours
Application	professional practice	1/0	—	presence	25
	design-case-histories	2/2	—	report	140
Choice	graduation choice-list according to sub-variant c.q. variant				240
Engineer's project ad. 32 weeks (1300 hours)					1300
— choice of project, planning, orientation = 4 weeks					
— desk-research, analysis = 5 weeks					
— experiment/field research/design = 12 weeks					
— testing, conclusion, evaluation, recommendation, generalization = 6 weeks					
— reporting, visualization and dissertation (oral presentation) = 5 weeks					

PART 4

BRIEF DESCRIPTION OF THE SUBJECTS IN THE CURRICULUM

These descriptions are not exact terms of reference; they only state the essential parts of a special subject.

MATHEMATICS

1st YEAR:

Analysis (4/4):

Complementary analysis, limits continuity, complex numbers, infinite series determinants (A 1).

Linear Algebra (2/2):

Vector spaces, systems of linear equations and determinants. Real

and complex spaces with inner product (A 30).

2nd YEAR:

Applied statistics I (1/1):

Probability calculus. Data plotting. Distribution of functions of random variables. Testing and confidence intervals. Tests for position (A 92).

Introduction to computer knowledge (2/1 8):

Introduction to Algol 60, programming language with applications. Technical computation. Technical principles of digital computers (A 130).

Numerical analysis (1/0):

Introduction to numerical methods for technical applications of the analysis.

3rd YEAR:**Applied statistics II (1/1):**

Testing non-parametric statistical hypothesis.

Testing linear hypothesis, regression analysis, analysis of variance.

4th YEAR:**Operational analysis (2/0):**

Introduction to operational analysis, linear programming, transport in networks: C.P.M. Pert, Dynamic and non-linear programming.

AUXILIARY SUBJECTS**1st YEAR:****Technical drawing I (1/0 12):**

Theory and practical application of projection-methods, stereometry and descriptive geometry.

Drawing exercises according to non-norm (id 4).

Free-hand drawing I (—/— 24):

Exercises in using simple drawing materials, perspective and scale, observation and analysis of forms, drawing as a means of communication (hd 11).

Verbal reporting (—/— 6):

Methods of reporting, arrangement of data, functional use of language.

Effective Study (1/0):

Survey of the study-programme, planning of individual study, methods of study.

2nd YEAR:**Graphic design (1/0 12):**

Letter-types, typography and graphic design, brands and packing, survey of graphic techniques and reproduction methods (id 5).

Photography (—/— 12):

Photo-materials, photographic apparatus, technique and methods, reporting (hd 26).

Free-hand drawing II (—/— 12):

Study of special subjects of free-hand drawing II, time- and memory sketches, design and presentation techniques (hd 12).

Technical drawing II (—/— 6):

Study of a few subjects of technical drawing I, planning of lines, orthogonal drawing.

3rd YEAR:**Free-hand drawing III (—/— 12):**

Drawing of models, application of colours.

Visual communication (1/0 6):

Integration of photography, graphic design, drawing-by-hand and technical drawing in a special project in the field of visual communication. Supporting lectures dependent on chosen subjects.

Documentation (1/0 6):

Introduction to literature-investigation, patent-research, desk-marketing research.

4th YEAR:**Training teamwork (—/—12):**

Methods of the organization and co-ordination of project-teams.

SYSTEM SUBJECTS**1st YEAR:****General methodology (1/1):**

Introduction to the philosophy of science. Essential problems surrounding logic and methodology of science and technique; comprehension of system and model.

2nd YEAR:**Design-methodology (2/0 6):**

Introduction to the theory of designing product, exercises in techniques of analysis, synthesis and evaluation (restricted to product-design).

3rd YEAR:**Organization of product-development (1/1):**

Management of research and development, budgeting and planning techniques.

4th YEAR:**Product-policy (2/1):**

Product-marketing strategies, technological forecasting and technology assessment.

TECHNIQUE & PHYSICS

1st YEAR:

Materials I (1/1):

Principles of the structure of materials, survey of the principal construction materials and their properties (mt 4).

Technical mechanics I (0/2):

Composition and decomposition of forces in a plane and in space: Cremona diagram (bw 3).

Processing I (2/1 12):

Introduction to machining and non-machining methods of metal-forming. Deformation methods of synthetic and other materials in single and small-series production (w 14).

Machine elements I (1/1):

The principal properties of construction, the physical basis of functions and material devices, construction elements and components for mechanical functions (w 1).

General mechanics (2/0):

Introduction to kinematics and dynamics.

Forces and moments, parameters of inertia. Moment of momentum and kinetic energy (bw 12, part b).

2nd YEAR:

Materials II (2/2 6):

Production methods, structure-properties, steel, cast iron, remaining metals and synthetic materials, examples of material-selection, exercises in material-selection (mt 7 a).

Technical mechanics II (2/0):

Stress distribution and deformation of slender structural elements, tension, bending, torsion and shear (bw 9, first part).

Processing II (2/2 6):

Production-techniques in serial- and mass-production. Survey of production tools, pressing, forging, punching, deep drawing, die-casting of metal and synthetic materials, sintering of powders, welding technology and gluing (subjects of 135 and w 15).

Machine elements II (1/1):

Fastener, size of shafts connections, flexible elements, shafts, roller bearings, couplings, conductions, gears, chain- and belt-joints, etc. Methods and means for the realization of mechanical engineering functions (i 48).

Technical physics (1/1):

Principles of optics, thermodynamics, fluid mechanics and acoustics, vibrations, electric field and magnetism, technical applications.

3rd YEAR:

Technical mechanics III (2/2):

Study of tension and deformation, experimental tension research, choice of special subjects (bw 9, second part, bw 12).

Machine elements III (2/1 6):

Fine mechanics introduction to precision technique, processing methods, precision construction details and elements (i 38).

Electricity (1/1):

Induction and alternating currents, network, lighting engineering, technical applications, survey of components (c 11 a).

4th YEAR:

Operational life and reliability (1/1):

Allowable stress, safety coefficients, survival curve, defect, formula of Weibull, reparability and replacement possibilities, organizational conditions and legal responsibility, research into operational life of products and components.

FUNCTIONALITY

1st YEAR:

General economics (1/1):

Human forces under different circumstances.

Sight, hearing and other forms of perception (id 7).

Study of forms I (1/1 12):

The perception and experience of form and colour, cultural influences on style and form, systematics of form

and colour, elementary study of form and colours (id 1, extended with some theoretical subjects).

2nd YEAR:

Anthropometric ergonomics (1/1 6):

Human dimensions and movements in relation to the use of products, work lay-out, man-machine relations.

Study of forms II (1/0 12):

Introduction to aesthetics, position and dimensions of geometrical forms with respect to each other. Free and bound forms. Introduction to empirical and mathematical aesthetics (id 8).

3rd YEAR:

Informational ergonomics (1/1 6):

Information-processing with man-engine systems, forms of information-transfer, machine, coding, technical applications, designs and tests of technical displays (id 11).

Study of forms III (1/0):

Introduction to semantics, emotional values of forms and styles of products.

MAN AND SOCIETY

1st YEAR:

Product-development and society (1/1):

Survey of the profession, introduction to product-development and innovation processes, tasks, functions and responsibilities of the Engineer-ID.

General economics (1/1):

Principles of economics, in particular macro-economics.

Macro-economic models, their use in analysis, forecasting and decision making (z 1).

3rd YEAR:

Marketing (1/1 6):

Objectives of the firm, sales policy, market adaptation, marketing-organization and management, marketing-mix, marketing research.

Consumer research (1/1 6):

Introduction to sociology, social and psychological aspects of buying beha-

viour, social scientific research in product-development (part of id 12).

Industrial organization I (1/1):

Main functions in the enterprise in a multiprocess model.

Productivity, efficiency, different viewpoints on problems of management. Survey management techniques. History (bb 1).

4th YEAR:

Business finances (1/1):

Principle of finance. Money and capital markets. Liquidity, profitability. Forms of financing. Retained earnings.

Industrial organization II (1/1):

Information flow and procedures, production-organization forms, business information and planning (subjects of bb 4 and bb 5).

Business sociology (1/0):

Introduction to the sociology of the organization, and professional aspects of the industrial society, role and authority, work as a social phenomenon, basic principles of organizational psychology.

Introduction to law (1/0):

Principles of civil- and public-law, introduction to administrative science, some management and philosophical subjects (aa 1).

Law of industrial property - Patent law (0/1):

Optional subjects: rights of industrial property (patent-right, copyright, model-right) or business-law (participation, trade-unions, contracts of employment) (aa 8/9, aa 21).

History of techniques (1/0):

Review of the development and application of principal technical innovations of mechanisation and automation, responsible for the Industrial Revolution, survey of the development of consumer goods, and their cultural influence. Case histories.

History of man-product relations (0/1):

Technical artifacts and their cultural influence, their influence on organization and economics; the principal

socio-economical conditions and factors of mass-consumption since 1800. Product-innovation based on the Lancaster-model. Diffusion of mass-consumer-goods.

APPLICATION

3rd YEAR:

Practical work:

4 to 6 weeks of executive activities in a firm or institution. The task of work should clearly refer to industrial product-development.

The term of probation is preceded by at least three days of preparatory instruction and literature study, and

is concluded with a report (see par. 5.1 as well).

4th YEAR:

Literature essay:

Literature research on special subjects concerning product-development (1d 14).

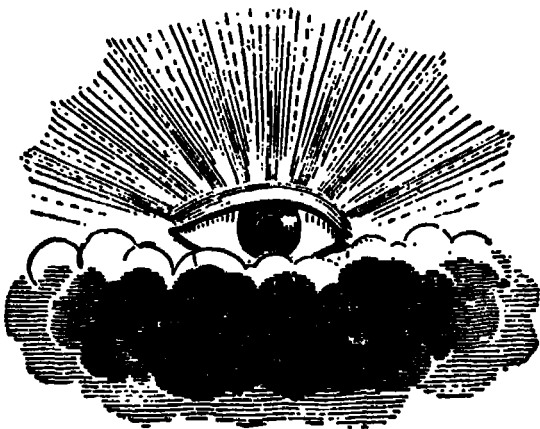
5th YEAR:

Professional practice (1/0):

Professional organization, legal status, social responsibility, career-planning, etc.

Design-casultry (1/2):

Case histories and *capita selecta* on development-projects and research. ■

28 AUG 1989

la formation
des
artistes
artisans
designers

A

R

T

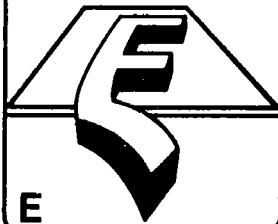
I

S

T

E

S

unesco
association
internationale
des arts
plastiques

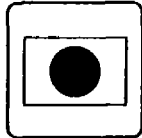
INITIALE CUPIDON
Fonderie James Conner's
sons
19e siècle

**ALPHABET MANUEL
DES SOURDS-MUETS**

INITIALE FIRMIN DIDOT
19e siècle

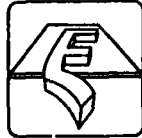
**ALPHABET DRAPEAU
EN USAGE
DANS LA MARINE**
(noir sur jaune)

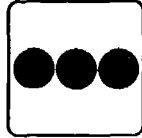
ALPHABET MAGNIFICAT
Letraset design
Friedrich Peter
1973

PEINTURE DE SABLE
Indiens Navajos
(détail)

design
Jacques Le Ribault

**ALPHABET
TÉLÉGRAPHIQUE
MORSE**

la formation
des artistes :
modèles de
programmes
expérimentaux
d'études
supérieures pour
la formation des
peintres-
sculpteurs
artisans
designers
graphiques
designers
industriels

publié par
l'unesco
en collaboration
avec la rédaction
d'"art", revue de
l'association
internationale
des arts
plastiques

ce rapport est publié par l'unesco en collaboration avec l'association internationale des arts plastiques et résume des études faites sur

des programmes expérimentaux d'études supérieures pour la formation des artistes : peintres, sculpteurs, artisans, designers graphiques et designers industriels

ont contribué à ces études

quatre organisations non-gouvernementales affiliées à l'unesco :

- I association internationale des arts plastiques
- II conseil mondial de l'artisanat
- III conseil international d'associations graphiques
- IV conseil international des sociétés d'esthétique industrielle

sept institutions :

- I l'institut des arts amérindiens, santa fé, nouveau mexique (usa)
- II l'académie hongroise d'art et d'artisanat, budapest (hongrie)
- III l'université de makerere, kampala (ouganda)
- IV l'université de musashino, tokyo (japon)
- V le centre national d'artisanat, d'art, ouagadougou (haute volta)
- VI les trois écoles d'art, toronto (canada)
- VII l'université de technologie, delft (pays-bas)

auteurs :association internationale des arts plastiques(aiap) :

canada :

rapport établi par : john sime, directeur exécutif des " trois écoles ", john macgregor, directeur de la " nouvelle école d'art " ; barbara wood, directrice de l'atelier des artistes et les artistes enseignants suivants de la " nouvelle école d'art " : judith allsopp, martin berkowitz, roy crosse, dieter hastenteufel, agnes ivan, brian kelley, harold klunder, iain sinclair, dr. conway smith, bert weir, paul young, badanna zack

ouganda :

programme présenté par george kazooka, dfa, ma, directeur de l'école des beaux arts de l'université de makerere

haute volta :

informations réunies par birigui julien oueadraogo, directeur du centre national d'artisanat, d'art.

conseil mondial de l'artisanat (wcc) :

usa :

documents réunis et présentés par azalea stuart thorpe, james a. mcgrath et lloyd kiva new

conseil international d'associations graphiques(icograda) :

japon :

introduction du professeur walter jungkind, président du groupe de travail sur l'éducation, de l'icograda. texte établi par mitsuaki okai et le personnel du département du design de la communication visuelle avec la collaboration d'itsuo okubo et du personnel du conseil de planification des facultés de l'université d'art de musashino, tokyo

hongrie :

rapport fait par le personnel du département de design de l'académie hongroise d'art et d'artisanat, budapest

conseil international des sociétés d'esthétique industrielle (icsid) :

pays bas :

documents rassemblés par le personnel de l'université de technologie de delft

traducteur pour le texte français :

jocelyne de pass

collaborateurs : daphne chart, hélène david, farida fidaly, marianne grünberger, jacqueline kiang, simone mandiola, anne-marie siksik, jodie wisniewski

design : jacques le ribault

aiap - maison de l'unesco : 1, rue Miollis -
75015 - Paris

les textes publiés dans ce rapport expriment librement les opinions les plus diverses et ne sauraient engager les responsabilités ni de l'unesco, ni de la rédaction

puisque les droits d'auteur appartiennent à l'unesco, la reproduction de toute partie du texte suivant doit être autorisée par l'unesco (cc/cd) à paris

imprimé en france ce rapport, composé en caractères 8 aster, a été imprimé par l'imprimerie desseaux et fils, 95100 argenteuil

contrat de l'unesco N° 7171/35 - 591.126
et subvention 1979

CETTE ETUDE et les rapports qui l'ont précédée ont vu le jour dans le cadre du Programme de l'Enseignement des Arts de l'Unesco. Ce programme culturel met l'accent sur l'incalculable contribution de l'artiste à la société et sur la nécessité de donner à celui-ci une formation qui fasse de lui un membre actif et à part entière de cette société.

L'artiste comme l'homme de science, l'éducateur, le chef civil ou religieux et tous ceux dont les décisions intéressent une grande partie du public, sont mieux aptes à répondre aux aspirations de l'humanité s'ils sont au fait des grands problèmes et courants de leur civilisation et ceux d'autres cultures et d'autres temps. Voilà pourquoi l'enseignement artistique ne peut se limiter à un enseignement technique et se doit de mettre en lumière les questions universelles auxquelles sera confronté l'artiste en tant que membre de la communauté humaine.

Préface

C'est ainsi que le Programme d'Education artistique s'est intéressé dans ses nombreux projets, aux questions suivantes : le rôle des Arts dans l'épanouissement de la personnalité humaine ; la place et la fonction de l'artiste dans la Société ; le rôle des Arts dans l'environnement humain ; les Arts, instruments de l'éducation permanente ; le rôle des Arts dans la définition de l'identité culturelle ; la participation intense du public à la vie artistique de la communauté ; le rôle des Arts dans le développement socio-économique des nations ; les Arts, langue des échanges culturels et de la compréhension mutuelle.

Il faut aux gouvernements et aux instances éducatives, désireux d'établir de nouveaux programmes d'enseignement des arts ou de remettre à jour les programmes existants, des lignes directrices, illustrant la manière dont d'autres pays et d'autres institutions ont innové en ce domaine. Les programmes présentés dans ce rapport ne constituent en aucun cas un modèle applicable à n'importe quelle conjoncture. Leur but est de servir de document de référence et d'information faisant état des situations variées dans lesquelles des conceptions nouvelles de l'enseignement des arts ont été expérimentées. Nous souhaitons que les informations données ici puissent

être à l'origine de nouvelles expériences et de l'adoption de mesures concrètes qui, à leur tour, stimuleront et enrichiront l'éducation artistique partout dans le monde.

d'Arcy Hayman

Chef de la section de l'Education artistique de l'Unesco ■

7

CE RAPPORT détaillé publié par l'Unesco avec la collaboration de l'Association Internationale des Arts Plastiques complète l'étude publiée dans une édition spéciale, de la revue de l'Association : « ART — le porte-parole de l'artiste professionnel », étude qui a été menée dans onze pays et plus de seize institutions spécialisées dans la formation de l'artiste, de l'artisan et du designer.

Dans l'année qui a suivi cette publication, la Conférence Générale de l'Unesco a décidé de mener une enquête plus approfondie sur les méthodes d'enseignement, avancées ou expérimentales en matière d'arts visuels et plastiques. Il a été alors décidé de demander aux principaux auteurs de la première étude de fournir des comptes-rendus plus approfondis sur l'enseignement dispensé dans leurs établissements. A ces comptes-rendus, se sont ajoutés des rapports entièrement inédits, particulièrement significatifs et originaux.

Avant-propos

Le présent document s'adresse aux pays membres de l'Unesco, et à toutes les instances éducatives en quête d'exemples pour la création de nouvelles écoles d'art ou de centres de formation d'artisans et des designers, ou simplement désireuses de renouveler les structures actuelles de l'enseignement de l'art. En fait, les profonds bouleversements sociaux qui ont ébranlé d'immenses régions du monde dans les trente dernières années, ont rendu caduque un enseignement prisonnier de concepts et de méthodes fondées sur des modèles académiques qui, dans leurs pays d'origine, ont commencé d'être remis en question depuis déjà cinquante ans.

L'Unesco et l'Association Internationale des Arts Plastiques estiment qu'il est de leur devoir et dans leurs attributions de rechercher de nouveaux exemples, dans les différents continents du globe, parmi les plus progressistes et les plus significatifs, de la mutation de l'enseignement des arts visuels et plastiques, et de les soumettre à la réflexion de tous ceux que cela intéresse.

Ce n'est pas toujours dans les méthodes appliquées ou les matériaux utilisés dans ces nouvelles écoles que résident l'originalité ou le nouveau, bien que dans des domaines comme le design industriel par exemple, les équipements et le matériel mis au point dans les dernières

décennies soient déroutants par leur nombre et leur complexité. Ce que les auteurs de ce rapport considèrent comme l'élément novateur, expérimental ou progressiste, de l'enseignement actuel, c'est l'attitude des éducateurs/artistes devenus réceptifs aux besoins de ceux qui leur succéderont dans la profession ; c'est une philosophie sous-jacente en pleine mutation où les qualités et le tribut des étudiants à leur génération, fruit de leur jeunesse, de leur curiosité, de leur impulsion créatrice et de leur milieu culturel, constituent la trame du programme éducatif et l'élément le plus fructueux et le plus vital.

Tout en fait se ramène à des rapports inédits entre l'enseignant et l'enseigné, car l'enseignement artistique d'aujourd'hui et de demain appartient également à l'un et à l'autre, leurs deux rôles s'interchangeant à l'infini, et se nourrissant mutuellement.

Dunbar Marshall-Malagola
Secrétaire Général
de l'Association Internationale des Arts Plastiques ■

DANS UN certain sens, ce rapport traite des courants et des idées souvent révolutionnaires concernant la place qui devrait être dévolue à l'art dans la société contemporaine, et donc des modalités nouvelles d'enseignement permettant à l'artiste en puissance, à l'artisan, au designer industriel de remplir ultérieurement un rôle astreignant entre tous.

L'artiste totalement indépendant qui s'abandonne à son inspiration créatrice dans une complète solitude, soutenu tant bien que mal par une race en voie d'extinction, celle des mécènes, n'a pas encore tout à fait disparu. Mais il est loin d'incarner le prototype de l'artiste contemporain. Celui-ci est d'une façon générale, plus intégré dans la société que ses prédécesseurs, plus sensible à l'environnement et aux problèmes sociaux, plus apte aux changements et adaptations qu'ils exigent. Il ressent impérieusement le besoin d'apporter son tribut à la vie moderne au même titre que les autres travailleurs. en particulier dans les domaines qui touchent à l'environnement et à la « qualité de la vie ».

Introduction

Les écoles d'enseignement artistique dont il est fait état dans cette étude se proposent non seulement de préparer les artistes à remplir cette mission à caractère social mais aussi de permettre à ceux qui se dédient aux arts visuels de maintenir les grandes traditions héritées du passé tout en traduisant une authentique culture contemporaine.

Les enseignants des écoles d'Arts reconnaissent aujourd'hui qu'une souplesse plus grande dans l'expression comme dans les conditions de travail sont des conditions indispensables au plein épanouissement du potentiel créateur. Ailleurs, des expériences pilotes prometteuses sont tentées pour ressusciter les Arts de minorités héritières d'une culture jadis prestigieuse, aujourd'hui à peu près ou complètement disparue. Ces expériences ne visent pas seulement la renaissance d'arts ou de métiers disparus ; elles veulent attaquer de front l'un des problèmes rencontrés par les sociétés pluralistes.

Les pays dont les arts ont traversé une longue phase de déclin à la suite de la domination coloniale, et qui cherchent à tirer parti de leurs talents artistiques traditionnels dans la conjoncture difficile, qui caractérise souvent les nouvelles sociétés, aspirent également à

un renouveau en matière d'enseignement artistique.

Les designers graphiques cessent rapidement de faire figure « d'artistes commerciaux » au fur et à mesure que leur domaine s'étend de la simple publicité, de l'emballage et de l'illustration à celui infiniment puissant de la communication où les techniques les plus modernes sont mises au service de projets à caractère social, lié par exemple à l'environnement.

Les designers industriels, quant à eux, voient s'accroître leur rôle au fil des jours, partout dans le monde, depuis que s'est ouverte l'ère de la consommation et des biens matériels. Si le designer industriel n'ajoutait pas à son habilité d'ingénieur et de technicien, l'imagination créative de l'artiste, notre vie quotidienne perdrait beaucoup de ses charmes, de sa cohérence visuelle et n'exercerait qu'une faible stimulation sur notre imagination.

Les Trois Ecoles d'Arts de Toronto, Canada, sont essentiellement une entreprise privée mais elles bénéficient d'un certain soutien financier de la part du gouvernement. Leur but est d'offrir à l'artiste professionnel en puissance la possibilité de développer sa propre conception de la structure idéale d'apprentissage et de s'épanouir en toute liberté.

Elles tentent de fonctionner en dehors de toutes normes établies afin de répondre aux aspirations de l'équipe enseignants-étudiants unis dans une entreprise commune. Leurs programmes sont si souples qu'ils peuvent varier d'une année à l'autre en fonction des besoins et des intérêts de chaque génération nouvelle de professeurs ou d'étudiants.

Ces écoles se veulent une alternative aux institutions établies et s'efforcent de dispenser un enseignement visuel approfondi où les principes, les philosophies, les techniques, les comportements et les modes de vie ont une large part. Elles veulent que leurs étudiants puissent devenir, par un travail en atelier intelligent et discipliné, des artistes professionnels à part entière.

A première vue, ces écoles pourraient se caractériser par une absence totale de programme; elles ne décernent par ailleurs ni notes, ni distinctions, ni diplômes, ni certificats. Elles exigent de l'étudiant qui ne rivalise qu'avec lui-même, une immense abnégation, une vocation profonde et de l'auto-discipline. D'où la qualité du corps enseignant. Celui-ci est composé d'artistes professionnels engagés à fond dans l'exercice de leur art et leur recherche personnelle, mais désireux de consacrer une partie de leur temps aux étudiants et de partager avec eux leurs idées; il s'agit pour eux d'une aventure commune tendue vers la solution de problèmes inédits et non de l'enseignement didactique d'une matière donnée.

Au fur et à mesure de ses progrès, l'étudiant découvre ses principaux centres d'intérêts et ses points forts et œuvre à l'épanouissement de son esthétique personnelle jusqu'au moment où il se sent assez mûr et sûr de lui pour se lancer seul dans le monde des artistes professionnels. Le laps de temps nécessaire à cette maturation variant selon les individus, la durée des études est elle-même variable et laissée à la seule appréciation des étudiants.

Les cours sont dispensés à heures fixes et recouvrent tous les domaines de l'esthétique et de la technique, mais les étudiants sont libres d'y assister ou non, selon leurs besoins. Encore une fois, bien qu'une ligne générale soit suivie, l'accent porte, selon les années et selon l'évolution du groupe, sur tel ou tel sujet. Deux années peuvent se ressembler ou ne pas se ressembler, comme deux cristaux de glace.

Ces écoles poursuivent un objectif principal : susciter les conditions nécessaires à l'épanouissement du génie créateur. Elles ne sont que le cadre dans lequel l'individu peut suivre sans contrainte sa propre inclination ; un cadre qui doit être constamment remis en question et repensé afin de demeurer un instrument efficace, car, émoussé par le temps ou figé par le dogme, il entraverait le développement harmonieux des forces créatrices au sein du corps étudiant.

L'Université de Makerere, Kampala, Ouganda, décerne trois principaux titres : Une licence d'art (Beaux Arts), une maîtrise d'Art (Beaux Arts) et un doctorat ès Philosophie, ce dernier accessible à tous les diplômés, artistes ou non. Les cours dispensés ont pour but de développer les talents artistiques de l'étudiant tant à travers la pratique des différents arts manuels que par la connaissance de l'Histoire et la critique d'Art. Ils permettent à l'étudiant de se situer dans un contexte historique, de se définir par rapport à d'autres mouvements ou courants parallèles, d'appréhender les particularismes du langage visuel de l'art africain pour mieux s'insérer dans la communauté artistique mondiale.

A Ouagadougou, Haute-Volta, le Centre National d'Art et d'Artisanat met à la disposition des artistes et artisans de nombreux ateliers où ils peuvent acquérir, pratiquer ou perfectionner leur talent sous la direction de professionnels. Le Centre est également ouvert à tous ceux qui ne visent ni l'enseignement ni l'acquisition d'un métier artisanal, mais qui éprouvent le besoin de pratiquer un art manuel. Le Centre enfin, s'occupe de la recherche de marchés susceptibles d'absorber la production des artistes travaillant en son sein.

L'Institut des Arts amérindiens, de Santa Fé au Nouveau Mexique, USA, est un établissement d'enseignement et de résidence ouvert aux étudiants appartenant aux tribus indiennes d'Amérique, aux Esquimaux et aux Aléoutiens.

Il s'agit d'une entreprise de création récente (1962) dont le but est de stimuler chez ces minorités la fierté de leur patrimoine et la foi dans leurs talents créateurs latents.

L'Institut vise également à sauvegarder les cultures indigènes en voie de disparition, qui apportent un tribut inestimable à la culture américaine, tant par leurs œuvres et productions passées et présentes que par l'alternative esthétique qu'elles offrent.

L'Institut comporte un département d'enseignement secondaire pour les plus jeunes, où l'enseignement des Arts va de pair avec l'enseignement général, et un département d'enseignement supérieur qui prépare à une licence d'Art. Le programme, de par sa conception, cherche à sensibiliser les étudiants au passé de leur race afin qu'ils retrouvent la place qui devrait être la leur dans leur pays.

L'école compte entre 250 et 300 étudiants issus de soixante différentes tribus très dispersées.

L'enseignement de l'histoire des tribus s'accompagne de la pratique des Arts et métiers tribaux. L'éducation générale n'est pas pour autant négligée, pour que les étudiants puissent par la suite, s'ils le désirent, s'intégrer dans la société au sens large. Mais tel n'est pas toujours le cas. Certains choisissent d'aller vivre dans les réserves (quand bien même ils n'en sont pas issus) pour y exercer ou y enseigner leur art ou leur métier d'artisan ou encore pour y poursuivre des recherches sur l'histoire tribale, ses mythes et ses traditions.

L'Institut ne se borne pas à donner à ses étudiants de solides connaissances en matière de dessin, de peinture, de sculpture et d'artisanat ; elle cherche aussi à susciter en eux des talents d'écrivain, de compositeur, d'auteur dramatique, et de metteur en scène. Son objectif est de permettre aux jeunes, nés dans une minorité, de vivre une vie plus riche et de se réaliser dans la conscience de la longue histoire de leur peuple et de leur contribution inestimable à la société américaine.

Le design graphique est si étroitement lié aux sociétés dans lesquelles il éclôt, et ces sociétés sont si différentes par leur niveau d'évolution et leur culture, que l'enseignement en ce domaine conserve un caractère éminemment individualiste.

L'Université d'Art Musashino au Japon, pays où le design plonge profondément ses racines dans la tradition et qui connaît une période de prospérité sans précédent, est le reflet des besoins techniques

et des aspirations esthétiques d'une nation moderne, hautement évoluée, possédant un sens inné de l'art.

Avant 1960, le département des Arts graphiques de l'Université était entièrement tourné vers la publicité des biens de consommation, mais depuis, conscient des impératifs actuels, sa vision et ses objectifs se sont élargis pour inclure la Théorie des Echanges et de l'Information avec tout ce que cela implique de conscience sociale et de responsabilité.

La durée des études y est de quatre ans et comporte une formation esthétique fondée sur les arts plastiques, dans les deux premières années ; les deux années suivantes sont consacrées à l'étude des problèmes plus spécifiques du designer graphique. Parallèlement à ces études spécialisées, des cours d'enseignement général supérieur y sont dispensés : Sciences Humaines, Sciences Sociales et Sciences Naturelles. Ce programme témoigne de l'énormité des connaissances et des aptitudes requises aujourd'hui d'un designer soucieux d'apporter un tribut effectif au monde où il vit.

L'art et le design dans le Japon d'aujourd'hui, loin de demeurer étroitement spécialisés, sont en train d'étendre de plus en plus loin leur domaine, imprégnant de leurs doctrines de dynamique et d'harmonie esthétiques et visuelles les secteurs de l'information tels que le cinéma et la télévision.

L'accroissement numérique et la complexité croissante des techniques de reproduction et diffusion exigent une formation pratique approfondie et de qualité. Celle-ci est donnée aux étudiants mais seulement après une période de pratique intensive, dans les deux premières années, de la peinture, du dessin et des principes du design ; et après qu'ils aient compris les possibilités esthétiques offertes par le plan, la couleur et les matériaux disponibles.

Le programme de la deuxième année est axé sur la théorie et la pratique des techniques d'impression : l'étude de l'impression par écran de soi (sérigraphie), de la photographie, de la typographie, de l'emballage, de la phototypographie, de la composition, de la télévision et de l'animation filmique.

A la fin de leurs études esthétiques et techniques, les étudiants participent à des projets à caractère social ou commercial, conçus pour développer leur individualité, leur fantaisie et leur esprit d'initiative dans le domaine de la création. La réalisation de ce projet, et son succès, sont indispensables à l'obtention du diplôme qui les consacrera en tant que designers professionnels.

Le département de design de l'Académie Hongroise d'Art Plastique et d'Artisanat est spécialisé dans le design de l'Information et du Livre. Les cours théoriques

recouvrent de nombreux domaines qui témoignent de son souci de stimuler l'épanouissement des personnalités. Les étudiants y sont par ailleurs encouragés dès leurs années d'étude à suivre des stages professionnels pour apprendre à connaître les besoins de la société.

Le design industriel est un art relativement nouveau ; il exige une technicité de haut niveau tant dans le domaine de l'ingénierie que du design. L'Université de Technologie de Delft se propose de former des designers industriels de qualité connaissant à fond les besoins et les aspirations du consommateur, domaine jusqu'ici très négligé dans l'enseignement des arts plastiques.

La durée des études y est de cinq ans : technologie, esthétique, mais également économie et marketing y sont enseignés ainsi que le contexte social, afin que l'étudiant soit capable d'opérer une synthèse harmonieuse entre production et consommation et de coopérer avec économistes et ingénieurs.

L'accent est mis sur le design avec la réalisation de projets, mais l'enseignement théorique et pratique ne sont pas négligés pour autant. Le temps dévolu au design créatif s'accroît d'année en année jusqu'à l'examen final qui conduit à une maîtrise de Sciences.

L'enseignement est très complet et inclut pour la première année de nombreux sujets : mathématiques y compris l'analyse, l'algèbre linéaire, la statique et la dynamique ; la théorie des ordinateurs, la structure et les propriétés des matériaux ainsi que les principes fondamentaux de l'électronique et de la physique.

La branche relativement nouvelle de l'Ergonomie y est également enseignée. Cette science qui étudie l'adaptation du produit au consommateur afin qu'il satisfasse à tous les critères d'efficacité, de sécurité et de confort, est en effet d'une importance vitale. Ainsi que la théorie de la forme qui a pour but de mettre en relief la relation qui unit forme et couleurs et leur incidence sur l'aspect extérieur de l'objet ; le dessin à main levée et le dessin technique sont des talents indispensables pour traduire une idée en projet concret et communicable.

Enfin, le Designer Industriel y acquiert de solides connaissances de droit, de sociologie et d'organisation industrielle.

La notion d'artiste a beaucoup évolué dans les dernières années : celle de l'être à part, enfermé dans sa tour d'ivoire, est maintenant périmée et si d'aucuns cherchent à la perpétuer, c'est pour des raisons

égoïstes et intéressées. L'artiste contemporain est un créateur dont le rôle est de stimuler l'imagination de la société; il (ou elle) est le citoyen d'aujourd'hui qui sait s'accommoder de l'évolution rapide de la condition humaine; il représente le prototype de l'homme ordinaire et du consommateur de demain; il se rapproche déjà de l'homme universel idéal; il préfigure un état de créativité et d'harmonie spontanés auquel nous tous pouvons prétendre mais dont le développement a été entravé par les impératifs du progrès technologique.

Il est celui qui fait don à la société de son imagination et de son esprit inventif et c'est pourquoi les éducateurs les plus lucides considèrent que les conditions susceptibles de favoriser l'épanouissement du génie créateur sont d'une importance primordiale. L'enseignement de l'art aujourd'hui doit créer les conditions propices à la création et simultanément développer l'habileté et le savoir faire de l'artiste en puissance. C'est seulement à ces conditions que l'artiste de demain pourra devenir le témoin et le porte-parole de son temps et enrichir l'univers visuel et plastique de tous ceux dont il partage la vie. ■

	Page
le peintre et le sculpteur	
Les Trois Ecoles d'Art, CANADA	17
Université de Makerere, OUGANDA ..	33
Centre National d'Artisanat d'Art, HAUTE-VOLTA	37
l'artisan	
Institut des Arts Amérindiens, USA ..	38
le designer graphique	
Université de Musashino, JAPON	45
Académie Hongroise d'Art et d'Arti- sanat, HONGRIE	55
le designer industriel	
Université de Technologie de Delft, PAYS-BAS	57

CANADA**le programme des
"trois écoles"****Toronto**

Rapport établi par : John Sime, Directeur Exécutif des « Trois Ecoles » ; John Macgregor, Directeur de la « Nouvelle Ecole d'Art » ; Barbara Wood, Directrice de « l'Atelier des Artistes » ; ainsi que par les artistes/enseignants de la Nouvelle Ecole d'Art : Judith Allsopp, Martin Berkowitz, Roy Crosse, Dieter Hastenteufel, Agnès Ivan, Brian Kelley, Harold Klunder, Iain Sinclair, Dr. Conway Smith, Bert Weir, Paul Young, Badanna Zack.

TABLE DES MATIERES**EN GUISE D'INTRODUCTION****1re Partie****L'ATELIER DES ARTISTES****LA NOUVELLE ECOLE D'ART****L'ECOLE DE LA VALLEE DE
HOCKLEY****LES TROIS ECOLES ET LA SOCIETE**

Les Magasins et le Théâtre

Les Trois Ecoles et les Prisons

Les Trois Ecoles et les Hôpitaux

« Subway » Académie 2

Peintures murales et sculpture

Festivals d'Art

Rapports avec les universités et
l'Industrie

Expositions

Les Trois Ecoles et l'Edition

Les Activités culturelles

Locaux

Equipement

2e partie**LE PROGRAMME DE LA NOUVELLE ECOLE D'ART**

- COURS N° 1
- COURS N° 2
- COURS N° 3
- COURS N° 4
- COURS N° 5
- COURS N° 6
- COURS N° 7

REFLEXIONS DE QUELQUES ARTISTES/ENSEIGNANTS**Annexe A : LISTE DES COURS****Annexe B : LOCAUX ET EQUIPEMENT****En guise d'Introduction**

Laissons la parole aux auteurs du rapport des Trois Ecoles :

« Les Trois Ecoles sont une coopérative regroupant : artistes/enseignants, étudiants et administration. Comme dans tous les domaines touchant à la création, il y a de bons et de mauvais jours, des temps fastes ou néfastes.

Parce que nous estimons que le changement est essentiel, nous avons toujours résisté à la tentation de codifier les cours des Trois Ecoles, d'établir plus que des projets de programme.

« Sauf pour ce qui est des cours d'artisanat proprement dit, nous demandons à l'artiste/enseignant de répondre aux besoins et aux aspirations de chaque groupe d'étudiants.

« Lorsque un artiste/enseignant dispense le même cours à deux différents groupes d'étudiants, il n'en reste pas moins que les deux cours évoluent chacun à leur manière. L'artiste/enseignant renouvelle son enseignement — et par là même les Trois Ecoles — chaque fois qu'il pénètre dans l'atelier.

« Parce que nous voulons et appelons le changement, ce rapport ne peut être qu'un reflet de ce que sont aujourd'hui — et pas de ce que seront

demain et étaient hier — les Trois Ecoles et en particulier la Nouvelle Ecole d'Art.

« Les Trois Ecoles ne sont pas, à notre point de vue, particulièrement d'avant garde. Nous pensons encore devoir dispenser des cours d'artisanat, de dessin, de peinture et de sculpture. Nous croyons encore à l'importance fondamentale du dessin d'après nature. Nous considérons que notre rôle est de donner à l'artiste en puissance d'indispensables connaissances de base pour l'aider à découvrir lui-même sa propre voie, et de permettre à l'étudiant plus expérimenté de se remettre en question.

« Chaque année, et le fait mérite d'être relevé, les étudiants qui fréquentent les Trois Ecoles ont déjà, dans une proportion variant du tiers à la moitié, suivi des cours ou obtenu des diplômes auprès d'autres établissements spécialisés dans l'enseignement de l'art : c'est l'indice selon nous que les Ecoles, l'enseignement qui y est dispensé, l'ambiance créée par leur équipe d'artistes/enseignants, répondent à un besoin qui ne satisfont pas les autres écoles d'Art. »

Ce rapport se divise en deux parties ; la première est une présentation des Ecoles ; la seconde propose un rapide aperçu des cours accompagné des commentaires de quelques uns des artistes/enseignants de la Nouvelle Ecole d'Art.

Certains artistes/enseignants ont choisi de présenter leur cours de façon classique, en énumérant les différentes matières enseignées et l'objectif poursuivi ; d'autres se sont contentés d'expliquer la philosophie qui sous-tend leur enseignement, leur but étant de faire de chacun de leurs contacts avec les étudiants une expérience unique, laissant la classe s'épanouir selon sa propre inclination.

Le peuple canadien est issu de races et de cultures très diverses ; l'intégration est un de ses problèmes majeurs, sans doute en raison de l'absence d'une langue initiale commune, et le corps enseignant, comme les élèves des

Ecoles, se veulent à l'image de cette nation.

1re PARTIE

Les Trois Ecoles d'Art forment un établissement unique d'enseignement comprenant trois écoles gérées par la même équipe, des locaux et un équipement communs.

Aucun examen ou contrôle, aucun diplôme, aucun certificat, aucune note ne sanctionnent les études. Elles constituent en fait une coopérative où membres du corps enseignant et étudiant, et de l'administration, disposent chacun d'une voix pour l'élection du Conseil qui à son tour nomme un Directeur Exécutif pour les Trois Ecoles et un directeur pour chacune des Ecoles. En général, les membres du Conseil, participent à la vie quotidienne des écoles. Cette participation est essentielle, compte tenu des difficultés de gestion et d'organisation d'un établissement d'enseignement artistique qui regroupe jusqu'à 1 500 étudiants à temps partiel et 100 étudiants à temps plein, anime des ateliers et un théâtre et se veut parfaitement inséré dans la communauté.

L'ATELIER DES ARTISTES

La plus grande et la plus ancienne des Trois Ecoles est l'*Atelier des Artistes* inauguré en 1950. Son objectif premier est de répondre aux besoins et aux aspirations de l'étudiant à temps partiel; elle est ouverte à tous, en ce sens qu'aucune formation ou diplôme particulier universitaire ou autre, ne sont exigés. L'enseignement recouvre tous les domaines de l'Art. Certains étudiants y suivent des cours à temps plein, d'autres à temps partiel, parfois une heure et demie seulement par semaine.

De très nombreuses disciplines y sont enseignées, des arts plastiques et artisanaux aux arts visuels et du spectacle (y compris l'écriture). Certains cours abordent par ailleurs des domaines extérieurs à l'art. Outre les

cours réguliers, l'Ecole organise également des cours de week-end, des séminaires et des conférences. Les artistes-enseignants y exercent toujours, à temps partiel, quelle que soit leur spécialité (deux jours par semaine au maximum) et doivent en général tirer la majeure partie de leurs revenus de l'exercice de la discipline qu'ils enseignent : un peintre exposera donc régulièrement dans une grande galerie; un acteur enseignera entre deux représentations, un auteur sera obligatoirement publié, etc. « Nous ne croyons pas que la peinture, par exemple, puisse être mieux enseignée, si tant est qu'elle puisse l'être, par des professeurs à temps plein qui ne seraient que des peintres du dimanche. C'est le contraire qui à nos yeux est impératif; les artistes enseignants doivent être des artistes à part entière et des enseignants du dimanche. »

Les étudiants qui fréquentent l'Atelier des Artistes obéissent à des motivations très variées et représentent toutes les classes d'âge. Certains cherchent à affiner un talent inné, d'autres à se familiariser avec une technique de pointe; quelques uns à se soustraire aux sollicitations ou à la routine quotidienne; d'autres, et ils sont nombreux, envisagent une carrière artistique mais, pris par leurs obligations, ne peuvent suivre des cours à temps complet; quelques uns enfin cherchent à rencontrer des personnes partageant leurs intérêts. En fait, il y a autant de motivations que d'étudiants.

LA NOUVELLE ECOLE D'ART

Par contre la motivation de l'étudiant de la *Nouvelle Ecole d'Art* (fondée en 1965), est unique; il veut devenir un artiste professionnel. A la différence de l'Atelier des Artistes, celle-ci n'est pas ouverte à tous. Une certaine sélection est opérée parmi les candidats, mais ni sur présentation de titres universitaires, ni au vu de leurs œuvres ou travaux, qui ne sont que le reflet de l'enseignement bon ou

mauvais reçu par l'étudiant et ne donneraient aucune indication sur son potentiel. Bien d'autres écoles de l'Ontario exigent de leurs élèves un certain niveau d'études (« Grade 12 » ou son équivalent).

La Nouvelle Ecole d'Art a ses cours propres, ce qui n'empêche pas que de nombreux étudiants suivent également les cours de l'Atelier des Arts; ils y sont d'ailleurs encouragés, ce choix ne s'accompagnant d'aucune majoration des frais de scolarité.

Les principaux dangers qui guettent une école d'Art sont l'usure et la stérilité; c'est la raison pour laquelle le directeur de la Nouvelle Ecole n'a qu'un mandat de deux ans. Le directeur choisit sa propre équipe enseignante en accord avec le directeur exécutif des Trois Ecoles, mais ne peut renouveler de bloc l'équipe déjà en place, la continuité étant un facteur essentiel. Aucun artiste des Trois Ecoles, aucun, n'a de contrat d'engagement à vie.

Le directeur peut enseigner ou non lui-même ou non selon son bon jugement, mais de toutes façons il se doit d'être présent à l'Ecole plusieurs fois par semaine: il est, par ailleurs, responsable du fonctionnement et de l'exploitation de la Nouvelle Ecole d'Art, dans les limites autorisées par le budget.

Chaque année, les nouveaux inscrits, dans une proportion variant du tiers à la moitié, sont déjà diplômés et ont étudié l'art dans d'autres écoles canadiennes ou étrangères. Quelques uns ont un vif besoin d'être guidés, d'autres pas du tout. En 1977, par exemple, un étudiant esquimau a fréquenté la Nouvelle Ecole d'Art, y travaillant entièrement seul, car la direction avait estimé qu'il était essentiel de ne pas influencer son développement en tentant de lui imposer des normes acceptées ou acceptables. Simultanément, l'Ecole comptait au nombre de ses étudiants un artiste qui y suivait des cours depuis huit ans et qui éprouvait le sentiment de ne pou-

voir bien travailler que dans cette atmosphère bien particulière.

Les étudiants une fois admis à la Nouvelle Ecole d'Art jouissent d'une grande liberté en ce qui concerne l'organisation de leurs études. Ils peuvent, et c'est souvent le cas, y passer un an, puis s'absenter pendant un laps de temps plus ou moins long, plusieurs années parfois, avant d'y revenir. Le barème des frais de scolarité est dégressif et s'établit comme suit:

Première année : 600 dollars
Deuxième année : 420 dollars
Troisième année : 280 dollars
Quatrième année : 130 dollars

L'école se préoccupe avant tout de l'individu et non du groupe. Bien que la proportion des jeunes artistes reconnus du Canada qui ont fréquenté l'Ecole soit importante, le but essentiel de celle-ci n'est pas d'alimenter les effectifs des artistes « consacrés » mais de permettre à chaque étudiant d'acquérir de nouveaux talents et d'ouvrir son esprit. Les écoles d'art tendent en général à mesurer leur succès au nombre de leurs étudiants exceptionnels, qui de toutes façons auraient réussi. Et c'est pourquoi, nous, nous intéressons tout particulièrement à l'étudiant moyen dont les dispositions particulières vont être de plus en plus nécessaires à la société.

L'année scolaire 77-78 s'est ouverte par une visite de tous les étudiants à un artiste dans son atelier situé à plusieurs kilomètres de Toronto. Le deuxième trimestre a été marqué par un séjour de plusieurs jours à New-York. Ces visites, auxquelles participe la majorité des étudiants, ont un grand impact sur eux et sont d'un grand intérêt.

Bien que la Nouvelle Ecole d'Art soit demeurée la même dans l'esprit au cours des années, elle n'a cessé d'évoluer.

« Prétendre qu'elle est conçue pour se détruire elle-même tous les deux ans avec le départ de son directeur, serait exagéré compte tenu d'une certaine recherche de continuité, mais on

y considère qu'il est essentiel que chaque nouveau programme porte en soi les germes du changement. »

L'ECOLE DE LA VALLEE DE HOCKLEY

L'Ecole de la Vallée de Hockley, la troisième Ecole, est une école d'été située à la campagne. Son enseignement s'adresse aux individus comme aux familles. Malheureusement, faute de fonds, cette école est fermée depuis plusieurs années; il faudrait une subvention d'environ 10 000 dollars par an pour qu'elle puisse rouvrir ses portes.

LES TROIS ECOLES ET LA SOCIETE

Les Ecoles qui s'emploient à utiliser au mieux leurs fonds limités, se sentent très concernées par la société.

Les Magasins et le Théâtre

Trois magasins de détail situés sur une voie principale collaborent étroitement avec les Ecoles. *Other Books* est une librairie spécialisée dans les ouvrages techniques sur l'art et l'artisanat mais elle offre également un vaste choix de titres sur les sujets les plus divers.

Other Delights propose des productions artisanales canadiennes et internationales. *Other Art Supplies* vend aux étudiants et au public en général du matériel pour artistes et possède un service d'encadrement. Les Ecoles gèrent également le *Théâtre du Pauvre Alex*, où se déroulent des cours, des conférences, des festivals de films et des représentations théâtrales. Il a une capacité de 146 personnes.

Les Trois Ecoles et les Prisons

Les Trois Ecoles entretiennent des contacts étroits avec la Warkworth Institution, un pénitencier fédéral. Elles y organisent des cours et lui fournissent des artistes/enseignants. L'un des anciens étudiants de la Warkworth est maintenant un étudiant à temps complet des Trois Ecoles et

vient de faire avec un second artiste sa première exposition privée. Les Trois Ecoles présentent enfin quelques spectacles dans d'autres prisons de la province.

Les Trois Ecoles, les hôpitaux et les maisons de retraite

Bien que les activités en ce domaine aient été sérieusement entravées par l'absence de fonds, les cours mis en place à l'intention des enfants d'un service hospitalier de cancérologie et d'un Hôpital Psychiatrique ont pu être maintenus avec l'aide des institutions concernées.

Subway Académie 2

Subway Academy Two, est une école secondaire gérée par le Bureau d'Éducation de Toronto. Celui-ci loue aux Trois Ecoles les locaux où sont dispensés les cours d'Art à ses élèves. L'expérience s'est avérée satisfaisante à tous égards.

Peintures murales et sculpture

Les élèves de la Nouvelle Ecole d'Art ont réalisé une peinture murale sur l'une des façades des Trois Ecoles. L'installation de bancs et l'érection d'une sculpture sur l'avenue sur laquelle donnent les bâtiments de l'Ecole sont prévus.

Festivals d'Art

De temps à autre, les Ecoles participent activement à l'organisation des Festivals d'Art de la ville; citons le « Dayspring », un festival des arts organisé par l'Eglise Métropolitaine Unie, le Festival de Danse de Toronto, etc.

Contacts avec les Universités et l'Industrie

Les Ecoles collaborent avec les Universités et assument une formation continue de leurs étudiants. Par ailleurs, elles ont mis sur pied un programme intitulé l'Artiste dans l'Industrie mais faute de fonds, elles n'ont pu le développer.

Expositions

Les Ecoles parrainent l'unique exposition annuelle de la Ville où sont présentées les œuvres de l'ensemble des artistes canadiens. Ces œuvres sont

vendues aux enchères ; 60 % des bénéfices reviennent aux artistes ; le solde, après déduction des frais, reste acquis aux Ecoles, dont c'est une source majeure de revenus. Les Trois Ecoles sont probablement le seul grand établissement d'enseignement artistique qui collecte lui-même chaque année les fonds nécessaires à son fonctionnement. Par ailleurs, les Ecoles organisent une série continue d'expositions des œuvres de leurs étudiants dans des lieux publics, tels que les restaurants.

Les Trois Ecoles et l'Édition

Les Ecoles ont des intérêts dans une nouvelle société d'édition *Other Press* et *Learnx Press*, une petite imprimerie fonctionnant sous les auspices du Bureau d'Éducation de Toronto. En outre, plusieurs membres du corps enseignant collaborent avec différentes revues : l'un est critique d'art dans le *Globe and Mail* de Toronto, l'autre est le co-directeur de *Onion*, une revue d'art « pas comme les autres » ; un troisième vient de créer une nouvelle revue de critique d'art à l'impression de laquelle participent les Ecoles.

Les Trois Ecoles et la Culture

Compte tenu de la variété de leurs intérêts et du statut professionnel de leur corps enseignant, les Ecoles sont concernées, à divers degrés, par nombre de manifestations artistiques torontoises. De plus, John Sime, le directeur exécutif des Trois Ecoles, est membre du Conseil des Arts de Toronto qui a à cœur la promotion des Arts dans la ville.

Bâtiments

Que l'enseignement de l'art soit plus efficace dans des bâtiments neufs n'est pas un point de vue partagé par les Ecoles. En fait, il n'existe pas à notre connaissance une école d'art réinstallée dans des locaux modernes qui fonctionne avec autant de succès que l'ancien entrepôt réaménagé qu'elles occupent. Si les Trois Ecoles disposaient d'un budget plus important, elles s'agrandiraient et transformeraient leurs locaux actuels, mais

elles ne voudraient en aucun cas d'un bâtiment neuf.

Équipement

Il est dangereux pour les écoles d'art de dépendre de leur équipement. Une visite dans les écoles de cinéma tchèque et polonaises montre ce qui peut être fait dans des bâtiments désuets et avec un équipement sommaire. Il y a évidemment un minimum indispensable : les Trois Ecoles disposent en fait d'un atelier de lithogravure raisonnablement équipé. Si elles étaient plus riches, elles installeraient des ateliers de travail du bois et du métal ; mais elles estiment que la rémunération des artistes/enseignants doit constituer leur première priorité. Aussi, compte tenu de leurs maigres ressources, la part allouée à la modernisation de l'équipement reste-t-elle faible.

Nota-Bene

L'objectif premier des Trois Ecoles est de laisser à ses membres la possibilité de développer et d'appliquer leurs théories personnelles relatives aux conditions idéales de formation des artistes en puissance. Si elles refusent le système de l'émulation c'est parce qu'elles se veulent le reflet des personnalités qui le composent, de leurs idéaux, de leurs aspirations et de leur particularité, ainsi que le reflet d'elles-mêmes, au fur et à mesure de leur évolution.

2e PARTIE

LE PROGRAMME DE LA NOUVELLE ECOLE D'ART

L'année académique s'étend sur vingt six semaines. L'une d'elles est intitulée semaine de la peinture, et se caractérise par une absence totale de cours proprement dits. Il y a aussi la semaine de la critique pendant laquelle les étudiants soumettent leurs œuvres à l'appréciation du corps enseignant et de leurs condisciples et en discutent en commun. Les artistes/enseignants ont des entrevues avec les étudiants tout au long de l'année

mais la Semaine de la Critique est plus institutionnalisée et plus ouverte.

Les vingt quatre semaines restantes sont divisées en tranches de six à huit semaines chacune. Quelques artistes enseignent tout au long de l'année, les autres pendant une ou deux tranches seulement; d'autres encore réunissent des séminaires occasionnels. Le programme est défini par tranche et jamais trop longtemps à l'avance afin que les tranches futures puissent à tout moment être aménagées en fonction des besoins des étudiants.

Chaque année académique, c'est au total 15 artistes au moins qui enseignent dans la Nouvelle Ecole d'Art auxquels s'ajoutent les quinze à vingt autres qui viennent y faire des conférences. Au printemps de 1978, cinq artistes de la province de Québec ont enseigné à la Nouvelle Ecole pendant une semaine et y ont donné des Conférences à l'intention des étudiants des autres écoles et du public en général.

Le Canada est un immense pays où les contacts entre artistes des différentes provinces sont rares. Aussi, les Ecoles souhaitent-elles pouvoir susciter d'autres rencontres de ce type dans les prochaines années et promouvoir un programme d'échanges d'artistes/enseignants avec d'autres écoles d'art du pays.

Les Ecoles ne définissent aucun programme formel, chaque artiste restant maître de son enseignement. Certains enseignants se refusent catégoriquement à codifier leurs cours de quelque manière que ce soit; d'autres suivent un programme rigoureux. Même lorsqu'un plan précis est établi, il se trouve devoir être modifié, presque sans exception, en fonction de l'évolution de la classe, évolution à laquelle l'artiste/enseignant reste très sensible.

Il n'est pas d'usage dans la Nouvelle Ecole d'Art de classer les cours par rubrique. Leur seul nom est celui de l'artiste/enseignant qui définit son cours de la façon suivante.

● COURS N° 1 (RESUME)

ARTISTE/ENSEIGNANT : Paul Young

EMPLOI DU TEMPS : Une demi journée par semaine toute l'année.

MATERIEL : Papier et crayon.

SUJET : La genèse de l'image et par conséquent, les techniques de l'illusion spatiale.

1. Volume/forme

Le but est d'amener l'étudiant à séparer le concept bi-dimensionnel de la forme de celui tri-dimensionnel du volume. Par les jeux d'ombre et de lumière, il développera la faculté d'articuler les volumes et se familiarisera avec leur topographie à l'aide de diagrammes, de quadrillages, de réseaux, de son sens tactile, etc. A ce stade, seul le dessin au trait est utilisé.

2. La Géométrie de l'illusion

Introduction à différents types de projection : orthogonale, axonométrique, isométrique, dimétrique, trimétrique et oblique. Perspective fondamentale, y compris la perspective parallèle et angulaire; ellipses, ombres portées et leurs applications. Lois fondamentales de la perspective atmosphérique ou aérienne. Ce cours s'adresse aux artistes ou illustrateurs d'ouvrages et non à ceux qui souhaitent se spécialiser dans le dessin architectural de type industriel.

3. Ombre et lumière/Grain et Texture

Etude et expérimentation sur un objet concret. Etude de la lumière et des ombres en tant qu'éléments topographiques d'un volume. Etude

détaillée des techniques du dessin tant d'un point de vue technique que perceptuel : mesure axiale, mesure angulaire, proportion, perception des formes et leur projection plane, identification des couleurs, outils ; hachurage, apport de matériaux ; grenage, ombrage et estompage etc. L'ensemble est conçu comme un cours de dessin d'après nature.

4. Recherches théoriques

But : Définir les problèmes formels, le dessin et la composition. L'élève est encouragé à se libérer de l'image et à expérimenter dans l'abstraction. Initiation à la *Gestalt* théorie appliquée à l'art.

5. Dessin d'information de haut niveau

A partir du dessin d'une « nature morte », acquisition des techniques perceptuelles les plus concentrées permettant la représentation détaillée et précise d'un objet.

Ce cours s'adresse uniquement aux élèves les plus doués pour des raisons évidentes. »

● COURS N° 2

ARTISTE/ENSEIGNANT : Judith Allsopp

EMPLOI DU TEMPS : Programme des quatorze premiers cours, chacun d'une durée de cinq heures.

« Le but de tout enseignement est de développer certaines dispositions de l'esprit : faculté d'adaptation, reconnaissance de ses propres erreurs de jugement, acceptation des contradictions troublantes de la vie et désir de communiquer. L'art ne peut exprimer la vérité du créateur que si celui-ci s'attache à dépeindre ses idées et ses rêves propres. »

Classes 1 et 2

A l'aide d'une ficelle les étudiants tenteront de restituer sur un plan la vérité d'un personnage, intérieure et extérieure (membres, muscles, etc.). Ils colleront cette ficelle sur la surface et en feront une composition abstraite. L'accent sera mis sur la composition qui naît de la séparation des différentes parties du corps de leur contexte.

Classes 3 et 4

Mises au point de mi-trimestre ; entrevues privées, avec les étudiants. Pendant ces entrevues, les autres étudiants procéderont à des expériences avec des collages.

Classes 5 et 6

Compositions à petite et grande échelle à l'aide d'outils. De grandes feuilles de papier d'atelier photographique seront distribuées aux élèves. Composition collective à grande échelle.

Classes 7 et 8

Etude de la couleur et de la gradation des tons, à l'aide de torchons, éponges, etc., et d'après nature. Etude d'intervilles dans le hachurage des surfaces, monochromes et colorées.

Classes 9 et 10

Réalisation d'une composition toute en grisaille et de couleur neutre. La gradation des gris sera ensuite traduite en couleurs dans une composition à base de grands aplats.

Classes 11 et 12

Copie d'une œuvre d'art appréciée par l'étudiant. Il s'agira non d'une véritable copie mais d'une interprétation personnelle de l'œuvre originale.

Classes 13 et 14

Déformation des objets sous l'effet des contraintes qui s'exercent à leur surface : pression, traction, etc.

MATERIEL :

Carnet de croquis, fusains, chiffons, encres de couleur, encre de Chine, punaises, papier de journal, ou papier à dessin bon marché, plumes et pointes, crayons de couleurs, pastels, auto-collante.

Peinture à l'huile. Couleurs requises :

Noir, blanc, jaune foncé au cadmium, jaune citron, rouge alizarine cramoisi et au cadmium, bleu cobalt, bleu outremer, bleu pthalo, vert émeraude, essence de thérébenthine et huile de lin, carton et/ou masonite (Isorel-mou), plâtre ou peinture blanche ordinaire, 1 grosse brosse douce, 2 pinceaux de soles naturelles (un petit et un moyen).

COMPLEMENTS EDUCATIFS**Livres :**

— Frantz Fanon : *The Wretched of the Earth* (cf. chapitre sur la culture nationale) (Grove Press, New-York 1963) (ANG). — André Malraux : *Les Voix du Silence, Musée imaginaire* (FR). Joseph Albers : *Interaction des couleurs* (ANG). — Maurice de Sausmarez : *Dessin fondamental : la dynamique de la forme visuelle* (Studio Vista Londres 1964) (ANG.). — Anton Ehrenzweig : *Psychanalyse de la vision et de l'écoute artistique* (Routledge and Kegan Paul, Londres 1953) (ANG.). — Paul Klee : *L'Œil pensant*. — Gabor Peterdi : *Procédés d'impression, anciens et nouveaux* (Macmillan, Londres 1960) (ANG.).

Diapositives :

Diapositives sur les arts primitifs, occidentaux et orientaux.

● COURS N° 3

ARTISTE/ENSEIGNANT : Agnès Ivan

EMPLOI DU TEMPS : Une demi journée par semaine pendant deux tranches.

Initiation à l'expression de soi en tant que moyen d'éducation visuelle.

« Mon but est d'encourager les étudiants à s'exprimer, à se connaître et ce, en travaillant à des projets spécifiques qui leur donnent conscience des possibilités et des limites de la technique et de l'utilisation des matériaux (crayons, craies, peintures, papiers).

Développement de la coordination main-œil à travers la réalisation de projets spécifiques.

Projets et visites destinées à éveiller tous les sens et à stimuler leur interaction réciproque (visites d'ateliers, de musée, musique et diapositives, promenade, zoo, cirque, foires, les quais, etc.).

Rechercher la définition de *l'Autruche* dans le dictionnaire d'Oxford : « Oiseau coureur de grande taille, doté de plumes dites ornementales.

Il se nourrit de substances dures pour stimuler le fonctionnement de son gésier et il est réputé pour se cacher la tête dans le sable face au péril ». Je préférerais quant à moi être un dindon, me pavaner et me rengorger et devenir rouge d'émotion. »

● COURS N° 4

ARTISTE/ENSEIGNANT : Dieter Hastenteufel

EMPLOI DU TEMPS : Une journée par semaine pendant deux tranches.

« Ce cours se propose de faire découvrir à l'étudiant l'univers tridimensionnel ainsi qu'une gamme vaste et variée de matériaux. Explication des techniques et des méthodes propres à l'utilisation de ces matériaux.

Des conférenciers pourront être invités pour présenter des techniques particulières.

Matériaux :

Argile,
outils de modelage,
mains, objets,
couteau, fourchette,
sac en plastique,
armature de bois.

1. Argile : nature, malléabilité, plasticité, durcissement, contraction, réutilisation cuisson

Plâtre : mélange, moulage, démoulage, taille, modelage, broyage, etc.

Plâtre,
Cuvette en plastique.

2. Armatures et moules

Fil d'aluminium,
grillage ordinaire à poulailler,
contreplaqué, clous,
pincés, marteau.

3. Réalisation d'un plâtre mural

mêmes matériaux que
ci-dessus

4. Réalisation d'un personnage en argile ou en plâtre ou d'une forme tridimensionnelle quelconque

Fil d'aluminium,
grillage ordinaire,
contreplaqué, clous,
pincés, marteau.

5. Travail sur projet

Idem à ci-dessus

6. Travail sur projet

Idem à ci-dessus

7. Plexi-glass : plasticité, coupe, collage, modelage

lampe à souder,
propane, cutter.
Exacto, pincés, papier
émeri, seringue ou
petit pinceau.

8. Réalisation d'une sculpture murale et d'une sculpture indépendante en plexi-glass	Idem à ci-dessus
9. Exploration des médias présentés et étude d'un projet	Tous les outils présentés.
13-14. Taille et sculpture du bois	Maillet, ciseau,
Travail de la pierre	râpes à bois et à pierre,
Réalisation de deux sculptures, indépendante et murale	Lime,
	Papier abrasif.
15. Acier :	Perceuse,
Boulonnage, soudure, coupe, broyage .	matériel de soudure,
	broyeuses, boulons, etc.
16. Projets de deux sculptures, indépendante et murale	Mêmes matériaux que ci-dessus.
17-24. Exploration des moyens et des techniques présentés. Travail sur un projet	Tous les matériaux ci-dessus énumérés. »

● COURS N° 5

ARTISTE/ENSEIGNANT : Badanna Zack

EMPLOI DU TEMPS : Une demi journée par semaine pendant deux séminaires.

« Les artistes sont stimulés par la forme, l'événement et les philosophies en vogue que leur psyché perçoit de manière inédite. Cette transformation les amène souvent à renverser les barrières existantes, à instituer de nouvelles frontières, à créer des formes nouvelles et différentes. Ce qui pour eux ne va pas sans risque : ces nouvelles perceptions, en effet, dérangeant et inquiètent le reste de la société qui cherche alors à reconfirmer et renforcer les systèmes de valeurs existants. L'artiste offre souvent au monde une restructuration des valeurs acceptées, l'aventure dans la recherche de formes inédites et la perspective du changement, laquelle est en soi une redoutable menace. »

● COURS N° 6

ARTISTE/ENSEIGNANT : Roy Cross

EMPLOI DU TEMPS : Une journée par semaine toute l'année.

« L'objectif est de familiariser les étudiants avec tous les types de dessin ainsi qu'avec les peintures : à l'eau, acrylique, etc., et de leur apprendre à travailler sur une surface : papier, toile, etc.

Section dessin (en atelier surtout) :

Utilisation de la mine de plomb, du fusain, du pastel, de l'encre, du papier, papier-journal et autre. Dessin d'après modèle.

Les premiers dessins seront grands et réalisés à la plume ou à la craie. Le modèle sera considéré surtout comme un outil de travail. On insistera sur l'importance de la structure et de la composition.

Les exercices de dessin comportent :

Dessin plus grand que nature, accompagner les mouvements du personnage (en musique) ;

Dessin à l'aide de grands instruments ;

Dessin avec le pied (craie entre les orteils) ;

Dessin sur des feuilles de forme irrégulière ;

Dessin de mémoire ;

Utilisation de la couleur, du blanc à la lumière, ou dans l'obscurité.

Ces exercices visent à la découverte des très nombreux matériaux à la disposition du dessinateur.

Section peinture :

Dessin au pinceau (le dessin étant la base indispensable de n'importe quelle œuvre picturale) ; cet apprentissage favorise l'intégration et le développement des concepts structuraux.

Préparation des surfaces à peindre (laissées au choix de l'étudiant).

Travaux préliminaires à l'aquarelle.

Expériences visant à maîtriser le traitement des matières : à l'eau, à sec, au moyen de zones imperméables, etc.

Travaux à la peinture acrylique.

Initiation à l'échelle monochromatique « l'échelle analogue » et à l'harmonie trichromatique.

Les travaux de peinture visent à la maîtrise par l'étudiant des échelles chromatiques et des procédés d'encrage.

Construction d'un châssis...

Rapides commentaires sur la production picturale locale (art contemporain). »

● COURS N° 7

ARTISTE/ENSEIGNANT : Brian Kelley

EMPLOI DU TEMPS : Une journée par semaine pendant huit semaines.

« **Première session :** Introduction :

Brève revue de l'histoire de l'imprimerie et du papier.

Etude détaillée des techniques de gravure à l'eau forte avec des exemples, concernant les différents procédés.

Préparation d'une plaque de gravure.

Incision.

Impression de cette plaque.

Deuxième session : Préparation d'une plaque (pointe sèche et mezzo tinto)

Impression de cette plaque.

Troisième session : Préparation de la plaque pour l'acide

Gravure en taille douce et utilisation des acides.

Impression de cette plaque.

Quatrième et cinquième sessions

Préparation d'une plaque pour aquatinte et gravure.

Tirage de cette plaque.

Résumé et commentaire sur les gravures réalisées par les étudiants, leurs progrès, et sur la classe dans son ensemble.

Sixième session

Préparation d'une plaque pour la taille douce et gravure.

Impression de cette plaque.

Septième session

Impression au mordant direct et avec des colorants.

Huitième session

Impression de cette plaque en plusieurs couleurs.

Fournitures pour la gravure :

Plaques de zinc (23 × 15 cm : 1,50 dollars ; 23 × 30 cm : 3 dollars ; 30 × 46 cm : 6 dollars.

Papier à aquarelle ou d'impression (Arches 56 × 76) : moyenne 1,80 dollar la feuille.

Papier bon marché : environ 0,50 dollars la feuille.

Encre de couleur : vendue en boîtes de 500 grammes (marque Graphic Chemicals, 5 à 10 dollars selon la couleur).

Tous les outils sont fournis ou peuvent être réalisés à la main.

Un étudiant qui suivrait un cours de gravure de 4 semaines devra se muni de :

3 plaques de zinc 23 × 15 cm	4,50 dollars
2 papiers de tirage	4 dollars
2 papiers ordinaire pour les épreuves	1 dollar

Total 9,50 dollars

en moyenne donc : 10 dollars.

La fabrication d'outils n'entraîne pas de frais. Pour un cours de brève durée, l'achat par chaque étudiant de toutes les couleurs requises, ne s'impose pas. Ils pourront se partager le rouge, le jaune et le bleu. L'encre noir leur sera fournie.

Les fournitures ci-dessous sont données par l'école à titre gracieux. Tarlatane : rouleau de 100 m, solvants, alcool minéral et alcool dénaturé, poudre d'encre noir, huiles, shellac, vernis, résine pour aquatinte, acide nitrique, cuves pour les acides, feutres pour les presses, limes, spatules, enchausseneurs, grattoirs, brunissoirs, lancettes, cylindres, papier buvard.

Les étudiants débutants de première année pourront suivre un cours de trois heures sur l'histoire et les techniques d'impression. Les sujets abordés seront l'histoire du papier et la fabrication (qu'est ce qui fait un bon papier d'impression et pourquoi?). Clichés orientaux, gravures sur bois médiévales, impression en relief en général (linotypie), gravure, lithographie, ériographie.

Les cours d'initiation ont lieu dans la salle du *Pauvre Alex* et comportent des projections de diapositives et la démonstration du fonctionnement d'une petite presse. Étant donné la dimension de la salle, ces cours sont ouverts à tous les étudiants de la Nouvelle Ecole. »

● REMARQUES DE QUELQUES AUTRES ARTISTES/ENSEIGNANTS

Iain Sinclair

« Nouvelle approche du dessin : ce cours est destiné à tous les étudiants, qu'ils dessinent très bien ou pas du tout. Cette différence de niveau est compensée par l'importance accordée au geste et à la représentation d'un modèle, et pas au seul dessin de mémoire. »

Harold Klunder

« Cours destiné aux étudiants de deuxième, troisième ou quatrième année, réunis en petit comité. Aucun programme défini. Introduction aux grands courants de la peinture et de la sculpture. Découverte de l'architecture par des visites. Les Quais, Ile de Toronto, Exposition du Verre au Musée Royal d'Ontario, Nouveaux produits, Convention sur les nouvelles fournitures pour l'art.

Expositions de peintures et de sculptures.

Les variantes seront nombreuses.

Les étudiants ne tarderont pas à manifester des préférences pour certains musées et à s'intégrer aux principaux courants artistiques ; et plus tôt ils y parviendront, et mieux ce sera. »

Martin Berkowitz

« Je m'intéresse essentiellement à l'individu. Nous sommes au seuil d'une ère nouvelle, où notre univers intérieur s'étend au même rythme que l'espace autour de nous.

C'est dans l'exploration de notre univers intime que se trouve la source de la création artistique.

Le but consiste donc à faire comprendre aux étudiants que leur vision du monde est unique. Pour y parvenir, le maître doit faire abstraction de ses goûts et de sa vision personnels et susciter l'épanouissement de ses étudiants dans leur voie propre. L'éducation artistique devient dans ces conditions une aventure et une joie. »

Bert Weir

« D'abord, — apprendre à voir et à choisir. Travail d'après modèle, mais d'une partie du modèle seulement. Les étudiants examineront le modèle, lui trouveront quelque chose de beau et s'emploieront à rendre cette beauté.

Ensuite, ils iront à la campagne, feront de longues marches, contemplant les spectacles de la nature, et à nouveau feront un choix. S'attaquer à un sujet trop vaste est épuisant : ce qu'il faut c'est choisir un thème et le développer. L'objectif est justement de leur apprendre à choisir.

La nuit venue, ils travailleront intensément, d'après modèle, l'œil et la main coopérant, mais à ce stage ils maintiendront leur esprit à l'écart. »

C. Conway Smith, B.A., M.D., C.M., Dipl. Psych., F.R.C.P.(C).

(Dr Conway Smith est un médecin en exercice).

« Art et analyse

Série de conférences sur le rôle de l'artiste. Il existe deux formes essentielles d'art. La première résulte de la projection par l'artiste de ses

aspirations propres et conscientes dans son œuvre et donc d'une attitude introvertie. La seconde, de l'identification de l'artiste à son œuvre et donc d'une attitude extrovertie, l'artiste cessant d'être un individu pour devenir le milieu de culture de son œuvre. Le processus créateur a été décrit comme une force vitale enracinée dans la psyché humaine, un ensemble autonome qui paraît doté d'une vie propre et indépendante de la conscience du soi. Le premier obéit à une force créatrice complexe qui semble émerger d'un inconscient collectif (Jung) et consiste dans des images primordiales ou archétypes.

L'artiste est le révélateur de l'impact émotionnel de ces influences historiques sur le psychisme humain. Analyse du processus créateur qui aboutit à la projection de l'archétype dans une œuvre d'art, un tableau, une sculpture, un dessin.

L'art a une portée sociale, issue de la découverte par l'artiste d'images primitives perdues, surgies des profondeurs historiques de l'inconscient. Une analogie a été établie entre le rôle de l'inconscient dans le développement de l'individu et celui de l'art dans l'épanouissement d'une nation ou d'une culture. Les réactions de l'inconscient contrebalançant le contrôle exercé par le conscient face à la vie. On a pu dire que l'art représente un processus historique d'auto-régulation de la vie de l'artiste et de la civilisation.

Philosophie, psychanalyse ou sociologie jouant un rôle essentiel dans la genèse et l'expression des sentiments humains ; l'art sera étudié en fonction de ces valeurs. Les symboles, les formes, les médias et les méthodes seront examinés d'un point de vue dynamique. Les écoles freudiennes, jungiennes, existentialistes et autres proposent de notre point de vue d'intéressantes théories qui seront illustrées par la présentation d'œuvres produites par des « malades mentaux » et des gens sains d'esprit. »

ANNEXE A

LISTE DES COURS DE L'ATELIER DES ARTISTES, OUVERTS AUX ETUDIANTS DE LA NOUVELLE ECOLE.

Dessin pour débutants complets ou non. Dessin pour débutants ou ceux qui veulent recommencer. Comment dessiner : une nouvelle approche du dessin, pour débutants complets ou presque-débutants. Introduction aux rudiments du dessin et de la peinture. Dessin d'après nature. Etude approfondie de la figure. Cours accéléré de dessin. Cours du soir, accéléré de dessin. Dessin de nu et anatomie. Dessin d'animation. Dessin contemporain ; Attitudes et idées. Introduction à l'illustration et au dessin à l'encre et à la plume ; Illustration. Illustration : niveau II. Un autre regard sur le dessin.

Exploration de l'étrange. Dessin de la vie marine. Dessin et peinture. L'Art des Techniques — du crayon à la gouache. Esquisses autour de Toronto. Introduction à l'art du portrait. Portrait et peinture du nu. Portrait au pastel. Introduction à la peinture. Peinture — étude approfondie. Nature morte. Paysage. Représentation de scènes d'intérieur. Le métier du peintre — préparation des peintures. Technique chinoise de peinture au pinceau. Introduction à la peinture murale. Cours de peinture en atelier. Représentation rapide d'un paysage. Glaçage et estompage. Secrets d'atelier : une introduction aux sept media. Introduction à l'aquarelle. Peinture à l'aquarelle. Peinture sur soie. Peinture à la détrempe (ouf). Dessin et peinture libres à partir d'un modèle. Éléments de couleur et de design. Utilisa-

tion de la couleur. Introduction aux techniques d'impression. Introduction à l'impression par écran de soie. Art de l'eau forte. Introduction aux procédés lithographiques manuels. Introduction à la Sculpture. Sculpture ; la figure. Sculpture en plein air. L'art de sculpter les têtes. Bas-relief. Secrets d'atelier ; sculpture. Sculpture constructive en plexiglas et autres matériaux. Introduction aux moulages. Céramique ; Emaillage. Fabrication d'un petit four à céramique. Emaillage : cendres de bois et pierres. Introduction à la photographie. Photographie ; Techniques créatives. Photo-journalisme. Introduction à la photographie en couleurs (procédés d'impression Cibachrome). Photographie en couleurs (niveau II) (procédés d'impression Cibachrome). Techniques de la Chambre noire : niveau II. Essais de photographie en noir et blanc. Introduction à l'holographie. Dessin et photographie. Montage et construction d'un sténoscopé. Introduction à l'art du tournage. L'Incroyable samedi pour garçons et filles de 10 à 13 ans. Musicodrame pour les petits (de 3 à 4 ans). Musique active : musique créative pour garçons et filles de 5 à 6 ans. Calligraphie : Etude des écritures à la plume. Travail du bois. Jouets en bois. Cerfs-volants. Poupée de caractère. Paysages fantastiques. Fabrication de masques. Assemblage de « perles ». Etude, conception et fabrication d'une chaise. Joaillerie décorative. L'art des émaux. La Tapisserie. Filage au rouet. Tissage. Macramé et préparation des fibres. Introduction aux textiles pour débutants. Crochet. Tissage sur métier. Trapunto. Teinture — teintures naturelles et commerciales. Introduction aux textiles guatémaltèques. Broderie hawaïenne en application et piquage. Piquage, Rembourrage. Réalisation de poupées. Introduction à la Tapisserie des Gobelins. Fabrication d'un métier à tisser. Modélisme. L'Art d'écrire. Fables, Contes, Histoires pour enfants. Le jeu : une carte vivante. L'Art d'Ecrire : approche pratique. Atelier de Poésie. Le métier d'écrivain. Des-

cription de la vie. Mots simples ; comment organiser les mots ; composition typographique. Les secrets du mauvais style. L'Atelier des Histoires. L'Art de l'autobiographie. La Typographie en tant que prolongement de l'alphabet. L'Art de la composition. Typographie manuelle et impression. La fabrication du Livre. Reliure niveau I. Reliure niveau II. Art dramatique : pour débutants. Art dramatique ; interprétation d'un personnage. Modélisme des costumes. La Mode au théâtre et ailleurs. Vêtements quotidiens et costumes de théâtre. Le corps, la voix, le rôle, Mime. La voix. Scénographie ; progrès et techniques. Introduction à la danse de jazz. Danse de jazz ; comédie musicale. Atelier de danse de jazz. Danse contemporaine. L'Art du Striptease. Danse balnaise et javanaise. Danse africaine. Mouvement. Introduction au yoga. Visite des Musées. Collections privées de Toronto. Comment commencer une collection ? Costumes quotidiens et pour le théâtre. Spécialités de la cuisine végétarienne du monde entier. Moulage à la cire perdue. 500 ans de Livres pour enfants. Restauration du papier. Le Portrait photographique. Hypnose et aspect du subconscient créateur. Séminaire sur la Télévision. Panorama auditif de Toronto. Introduction à la peinture murale. Petites imprimeries canadiennes ; Impression et design. Teinture à l'indigo. Vannerie. Les Fibres dans l'Art.

ANNEXE B

LOCAUX ET EQUIPEMENT

Les bâtiments des Trois Ecoles occupent environ 1 400 mètres carrés, répartis sur trois étages et un sous-sol. Le rez-de-chaussée abrite le Théâtre du *Pauvre Alex* ; le reste de la surface utile est divisée en 15 ateliers, plus ou moins grands, salle de réception et bureaux.

Sept des quinze ateliers sont grands et servent aux cours de peinture et de dessin. Cinq ateliers plus petits sont utilisés pour les séminaires, les cours

d'écriture et d'artisanat. Enfin trois ateliers sont exclusivement réservés, l'un à la sculpture, l'autre à la céramique et le troisième à l'art graphique. En outre, le Théâtre du *Pauvre Alex* fait quelquefois office de salle de conférence, de projection de diapositives et de films. Nous ne disposons que d'une très petite chambre noire.

MATERIEL

Ateliers de peinture et de dessin :

Chaque atelier comporte en moyenne 12 chevalets et 10 chevalets-bas (tous sont fabriqués par le service d'entretien de l'école) ; une chaire pour le modèle, un tableau noir ; trois projecteurs, un spot et 100 chaises sont transportés d'un atelier à l'autre selon les besoins.

Petits ateliers

Chacun d'eux comporte trois à quatre tables, une quinzaine de chaises et un tableau noir.

Atelier de sculpture

15 selles de fabrication maison et une chaire pivotante pour le modèle. Tableau noir.

Atelier de Céramique

Tables et chaises, trois tours, deux fours et un tableau noir.

Atelier d'imprimerie

Trois presses dont une pour lithographie, environ 20 pierres lithographiques. Dispositif d'éclairage pour la photo-impression par écran de soie. Tables, chaises et tableau noir.

Chambre noire

Agrandisseur, dispositifs d'éclairage, chronomètres, cuves, thermomètres. Eviers dans certains ateliers et dans les couloirs.

Théâtre

L'équipement du théâtre est complet mais désuet ; il comporte deux projecteurs de 16 mm.

Matériel auxiliaire

Projecteur 16 mm, projecteur 8 mm, projecteur super 8, trois projecteurs-diapo ; projecteur opaque, squelette, objets variés et draperies ; scie.

On remarquera qu'en dehors de l'ate-

lier d'imprimerie, le matériel se réduit au strict nécessaire. Si de nouveaux fonds étaient libérés, l'administration prévoit de rééquiper le théâtre et de créer un atelier pour le travail du bois ou pour le travail du métal. Elle souhaite, par ailleurs, compléter le matériel d'éclairage pour la photographie et le cinéma et enfin, luxe suprême, installer un atelier de vidéo.

L'équipement actuel a été acquis progressivement. Un, a un-et-demi pour cent du budget est consacré chaque année à l'achat de matériel neuf et à l'entretien du matériel existant. ■

UGANDA

Ecole

des Beaux-Arts

Margaret Trowell

Université de Makerere

*Rapport de George Kazouka,
d'fa, ma, Directeur de l'École des
Beaux Arts, Université de Makerere.*

L'école propose un cours de trois ans préparant à une licence d'art (Beaux Arts) (Bachelor of Arts).

Les candidats doivent justifier d'un niveau scolaire « A » et avoir obtenu au moins deux certificats avec un niveau « L » au moins, dont l'un en Art. S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils sont tenus de se présenter à un examen d'entrée organisé par le service d'inscription et d'admission de l'Université.

Le programme de la première année s'établit comme suit :

1. Critique et histoire de l'art.
2. Dessin d'après nature.
3. Etude objective.
- *4. Peinture.
- *5. Sculpture.
- *6. Arts graphiques.
- *7. Céramique.
8. Principes de base des Beaux Arts.
9. Méthodes et matériaux.
10. Perspective.
11. Anatomie humaine.
12. Enseignement général.

* L'année académique se divise en quatre trimestres de longueur égale pour ce qui concerne les travaux d'atelier, afin que les étudiants puissent consacrer à ces matières plus de temps qu'aux autres sujets. Les étudiants sont tenus de passer des examens de fin d'année dans chacune des matières ci-dessus énumérées, sauf l'enseignement général. L'obtention du diplôme de fin d'année dépend des résultats obtenus à ces examens et pendant toute l'année, ainsi que de la qualité de l'ensemble des œuvres individuellement réalisées par les étudiants en atelier.

Programme de Deuxième Année

Les étudiants reçus passent en seconde année. Ils ont alors à choisir une matière principale et une matière secondaire, parmi les matières à option précédées d'un astérisque. Par contre le dessin d'après nature, l'étude objective et l'histoire, ainsi que l'étude des méthodes et matériaux sont obligatoires.

- *1. Histoire et critique d'Art.
2. Dessin d'après nature.
3. Etude objective.
- *4. Peinture.
- *5. Sculpture.
- *6. Arts graphiques.
- *7. Céramique.
8. Méthodes et matériaux.
9. Histoire de l'Art et Critique d'Art.

Programme de troisième année

1. Histoire de l'Art (obligatoire).
- *2. Histoire de l'Art (matière à option).
3. Critique d'Art.

- *4. Peinture.
- *5. Sculpture.
- *6. Arts graphiques.
- *7. Céramique.
8. Dessin d'après nature.

*Les étudiants sont tenus de poursuivre l'étude des deux matières à option choisies au début de la deuxième année.

Les étudiants de troisième année reçoivent également un enseignement général et rédigent une thèse pour l'obtention du diplôme final (Bachelor of Arts). En outre chacun doit présenter un choix de ses œuvres qui sont jugées.

Extrait du Règlement Général concernant les examens

1. Un candidat au diplôme doit avoir suivi régulièrement les cours. Son exposition personnelle ainsi que les notes obtenues aux examens influent sur la mention qu'il obtiendra dans les matières étudiées en atelier.

2. En règle générale, un étudiant doit être reçu à tous les examens universitaires et départementaux de fin d'année pour passer dans la classe supérieure. Les examinateurs se réservent néanmoins le droit d'autoriser un étudiant à présenter un examen de passage quatre mois après la date normale de l'examen.

Entre temps, il fréquentera les cours de l'année suivante mais ne sera autorisé à continuer qu'en cas de succès à cet examen.

3. Le Conseil d'Education de l'Ecole des Beaux Arts peut s'opposer au passage d'un étudiant.

4. Un redoublant est tenu de suivre avec assiduité les cours et de se représenter aux épreuves écrites.

5. Un étudiant de seconde année qui échoue à l'Examen Départemental peut, à la requête du Conseil d'Education et avec l'autorisation du Conseil d'Université, repasser cet examen. Mais, même s'il est reçu, il ne peut obtenir de mention aux termes de l'article 6.

6. Le diplôme peut être décerné avec une mention TB. ou B.

PROGRAMME**Histoire de l'art.**

Les cours consistent surtout dans des travaux pratiques, le cours d'histoire de l'art permet néanmoins aux étudiants d'acquérir les connaissances indispensables relatives à toutes les grandes époques de toutes les grandes cultures. Des conférences et ses recherches personnelles les aideront à se situer dans un courant culturel, démarche vitale pour leur évolution.

Première année :

Arts préhistorique, arborigène et primitif. Cultures moyen-orientale et méditerranéenne.

Deuxième année :

Art Chrétien et classique; Arts des peuples nomades, Art Byzantin, Romain, Musulman, Indien et Chinois. Gothique et Renaissance; Art africain classique (techniques, caractéristiques tribales, régionales, religieuses).

Troisième année :

Révolution dans l'art. Influences industrielles et socio-politiques au cours des XIXe et XXe siècles, avec des exemples contemporains pris en Afrique et, plus spécialement, en Afrique orientale.

Critique d'art.

Cours destiné à développer l'esprit critique des étudiants à travers la connaissance des différentes philosophies de l'art, des motivations de l'artiste, de sa perception, de son imagination et de ses moyens d'expression. Analyse de différents styles à partir des œuvres placées dans leur contexte psychologique et sociologique.

Méthode et matériel.

Analyse de la structure, du caractère et de l'utilisation (traditionnelle et contemporaine) des matériaux et leur incidence sur la forme.

Principes fondamentaux.

Accroissement des facultés créatrices par l'expérience et une perception meilleure; principes fondamentaux du design; étude du ton et des couleurs, de la texture, de la forme à deux ou

trois dimensions et dans divers médias.

Travaux en atelier.

Perception et exploration de l'environnement au moyen de la ligne, du ton et des couleurs, éclairage, structure, forme, mouvement et proportion, observation et application des formes naturelles; coupes microscopiques, paysages, architecture, sculptures traditionnelles, mouvements de danse, symbole et imagination.

Dessin d'après nature :

Anatomie et étude du corps humain.

Peinture :

Huile, détrempe, aquarelle, pastel, peinture murale, mosaïque, peinture sur verre, céramique, art graphique et tous les aspects du métier de peintre. Etude approfondie de l'utilisation des matériaux du peintre, toiles, châssis, pigments, peintures, techniques de l'encadrement et de l'exposition.

Modelage et sculpture :

Argile, plâtre, métal, bois et pierre, fabrication des armatures de moulage et des moules; art et technique de la céramique, sculpture, rapports de la sculpture et de l'architecture.

Arts graphiques :

Relief et gravure en creux; linogravure, gravure sur bois, lithographie, sérigraphie, gravure à l'eau forte, utilisation de la photographie dans les techniques d'impression; typographie et illustrations; expériences de méthodes mixtes.

Céramique :

Façonnage manuel et au tour; glaçures, décors peints, structure et préparation des argiles, cuisson, fabrication des moules; céramique industrielle.

Enseignement général :

Conférences données par des experts dans les différentes disciplines, visites, débats, etc.

MAITRISE D'ART (BEAUX ARTS)**Règlements :**

I. Sont admis à passer l'examen de maîtrise, les titulaires du « Bachelor

of Fine Arts » de l'Université, ainsi que les titulaires d'un diplôme équivalent décerné par d'autres universités, ayant suivi les cours pendant au moins dix-huit mois à dater de leur inscription.

2. Un candidat à la maîtrise entreprend une étude approfondie et/ou des recherches sous la direction d'un directeur nommé par le Conseil d'Education et approuvé par le Conseil de l'Université qui doit également avoir approuvé le sujet du mémoire.

3. L'examen de maîtrise comprend : a) des travaux pratiques dans le domaine choisi, b) des travaux pratiques et un mémoire, c) des travaux pratiques et deux rapports, d) un mémoire et des rapports.

4. Les examinateurs peuvent demander à un candidat à la maîtrise de se présenter à une épreuve orale.

5. Les mémoires et les travaux pratiques doivent être accompagnés d'une déclaration du candidat par laquelle il reconnaît qu'il n'a pas présenté ces mêmes travaux dans une autre université pour obtenir un titre équivalent.

6. Tout mémoire sera présenté en triple exemplaires que l'Université conservera, si le mémoire est accepté, de même qu'elle conservera les travaux pratiques de l'étudiant, réalisés en vue de la maîtrise.

7. Les candidats ne peuvent se présenter qu'une fois dans chaque matière, sauf cas particuliers et sur autorisation du Conseil de l'Université. Mais les examinateurs ou le Conseil se réservent le droit de demander au candidat de remanier ou d'approfondir son étude.

DOCTORAT DE PHILOSOPHIE (dans toutes les Facultés)

Règlements :

1. Le titulaire d'un diplôme universitaire, candidat à un doctorat de Philosophie dans une faculté quelle qu'elle soit, doit posséder le titre et le niveau requis par la faculté concernée.

2. Le candidat doit fournir la preuve

de ses aptitudes. Le Conseil de l'Université se réserve le droit de refuser l'inscription des candidats dont les résultats académiques antérieurs lui paraissent insuffisants.

3. Le candidat est tenu de mener à bien une étude ou des recherches dans un domaine donné, préalablement approuvé par le Conseil.

4. Avant son inscription, le candidat doit soumettre à l'approbation du Conseil de l'Université un rapport concernant le sujet de sa thèse. Sur avis favorable du Conseil, un conseiller d'études est nommé par le Conseil d'Education pour diriger l'étudiant. Le conseiller doit être agréé par le Conseil de l'Université.

5. Toute thèse doit rendre compte du résultat des recherches entreprises par son auteur.

6. Le titre de la thèse et son plan doivent être soumis au Secrétaire de l'Université six mois avant la date prévue pour la soutenance.

7. Le Conseil désigne au moins deux examinateurs (dont un extérieur à l'Université) pour juger la thèse.

8. Toute thèse doit être rédigée en triple exemplaires et être accompagnée d'une déclaration de l'étudiant dans laquelle il affirme ne l'avoir pas déjà présentée dans une autre université.

9. Une thèse doit comporter une bibliographie complète et doit répondre par sa teneur, sa forme et son style, à tous les critères d'une œuvre destinée à la publication.

10. Une thèse doit apporter un tribut appréciable à la recherche dans le domaine étudié.

11. Le Conseil, à la requête des examinateurs, se réserve le droit de demander au candidat de repasser un examen oral et/ou écrit ou de représenter une nouvelle thèse.

12. Une thèse approuvée par l'Université et donc destinée à être publiée, doit porter la mention « Thèse de Doctorat de Philosophie de l'Université de Makerere. »

Le Centre National d'Artisanat d'Art est en contact permanent avec les artisans ruraux pour l'amélioration et la commercialisation de leurs productions. ■

HAUTE-VOLTA

Centre national d'artisanat d'art

Ouagadougou

*Rapport soumis par Birigui Julien
Ouedraogo, Directeur du Centre
National d'Artisanat d'Art.*

« Le Centre National d'Artisanat d'Art appelé communément Centre Voltaïque des Arts, est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de la formation des jeunes artistes et artisans. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 30.

Un Moniteur à la tête des ateliers suivants est chargé de la formation professionnelle des stagiaires recrutés sur concours :

- Modelage cire perdue
- Teinture et macramé
- Poterie céramique
- Sculpture
- Ferronnerie
- Maroquinerie
- Vannerie
- Batik
- Dessin et Gravure.

La durée des stages est de 6 mois au minimum et de 3 ans au maximum. Le Centre assure exceptionnellement la formation rapide de volontaires non recrutés sur concours.

La visite des ateliers est libre de 9 h 00 à 12 h le matin et de 16 h à 17 h 00 le soir.

La salle d'exposition-vente est ouverte du lundi au samedi de 8 h 00 à 12 h 30 le matin et de 15 h 00 à 18 h 00 le soir.

ETATS-UNIS

L'Institut des Arts Amérindiens (IAIA)

Santa Fé, Nouveau-Mexique

*Rapport établi et rédigé par
Azalea Stuart Thorpe, avec la
participation de James A. McGrath
et Lloyd Kiva New.*

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

1re partie

REMARQUES SUR LA CONDITION ACTUELLE DES AMERINDIENS

2e partie

L'INSTITUT DES ARTS AMERIN- DIENS

LE PERSONNEL

ACTIVITES SPECIALES

PROGRAMME DU MUSEE ET DE LA GALERIE

3e partie

PROGRAMMES EDUCATIFS DE L'IAIA

INTRODUCTION

*L'Institut des Arts Amérindiens
(IAIA), situé à Santa Fé, Nouveau-
Mexique (U.S.A.), est une institution
nationale destinée à l'enseignement des
arts et conçue pour répondre aux be-*

soins spécifiques des jeunes Amérindiens d'aujourd'hui. (Dans ce rapport, le terme d'Amérindien recouvre les indigènes d'Amérique du Sud et du Nord, indigènes d'Alaska compris, c'est-à-dire : groupes d'Indiens Esquimaux d'Aléutiens et d'Alaska).

A l'origine ouverte comme école secondaire avec un programme de deux années supplémentaires, l'école est maintenant désignée comme Collège (Middle College), comprenant deux sections : (1) les deux dernières années de lycée garantissent un Baccalauréat reconnu par l'Etat, et (2) un programme de deux ans de Collège qui donne un diplôme d'Associates of Fine Arts.

Fondée en 1962 par le Bureau des Affaires Indiennes, l'école est administrée par le Conseil des Programmes éducatifs pour les Indiens de ce même Bureau, à Washington, D.C. L'Institut a un conseil consultatif, The Native American Council of Regents IAIA (NACOR), constitué de représentants amérindiens des plus grandes régions de culture indienne des Etats-Unis.

L'Institut a été fondé dans le but spécifique de rechercher des solutions aux problèmes d'éducation, particulièrement aux minorités, en l'espèce les Amérindiens qui ont traversé des phases multiples de coexistence avec la structure sociale majoritaire des Etats-Unis.

Déterminer les éléments précis indispensables à l'établissement d'un programme d'enseignement constructif, (pour une minorité insérée dans la structure d'une société plus vaste, avec des valeurs culturelles qui diffèrent largement), est un problème qui a préoccupé toutes les nations. Mais il est possible de créer un environnement acceptable dans les limites d'une petite unité sociale, telle qu'une école ou une institution. Les leçons que l'on peut tirer d'une telle expérience sont inestimables pour éclairer la méthodologie à suivre dans le cas d'unités plus vastes : cités, états, nations.

Les conditions suivantes doivent

être remplies, pour un projet de cette sorte :

- 1 La société dominante, particulièrement ses leaders, ses enseignants et autres personnes appelées à élaborer et administrer les programmes (qui tendent à réaliser une participation active du groupe minoritaire) doit connaître et comprendre à fond l'histoire, la psychologie et le particularisme du groupe minoritaire en question ;
- 2 La société dominante doit reconsidérer ses propres valeurs en étudiant les fondements de la culture d'un groupe minoritaire ;
- 3 Elle doit posséder une conscience nette des bénéfiques et valeurs créatives inhérentes aux différences et aux spécificités culturelles ;
- 4 Elle doit, et ce dernier point est fondamental, viser à protéger l'identité du groupe minoritaire et à soutenir la dignité personnelle de ses membres.

Quoique l'initiative, nécessairement, revienne à la société dominante, toutes ces conditions doivent en fait devenir réciproques, de sorte que respect, confiance et compréhension mutuelle se développent librement entre les deux sociétés.

1re PARTIE

REMARQUES SUR LA CONDITION ACTUELLE DES AMERINDIENS

Toutes les populations vivant en Amérique aujourd'hui descendent de groupes variés qui abordèrent le continent à travers une série de migrations s'échelonnant sur des millénaires. L'adaptation à un environnement si changeant, au cours d'une installation sur une terre qui va du Canada à l'extrémité de l'Amérique du Sud, accrut les différences déjà présentes entre les groupes. Cela étant, il est clair que la population amérindienne ne peut être considérée ni traitée comme un groupe unique, homogène. Cependant certaines ressemblances dans les concepts reconnus par les

groupes, en ce qui concerne les relations religieuses, rituelles ou d'environnement, transcendent les différences tribales et donnent une cohérence à la culture Amérindienne, vue comme un tout. On doit garder à l'esprit que la vie des Amérindiens porte même aujourd'hui les marques de ces facteurs déterminants.

2e PARTIE

L'INSTITUT DES ARTS AMÉRINDIENS (IAIA)

L'Institut est situé sur le campus d'une école construite dans les années 1890 pour promouvoir l'éducation assimilatrice de cette époque. Le terrain fut donné au Gouvernement des Etats-Unis par des citoyens privés, pour l'éducation des Indiens. Quelques bâtiments principaux de cette période sont encore en bonne condition; quelques autres sont de construction récente. Trente-cinq bâtiments séparés, sur 42 hectares, servent de dortoir, salles de classe, et annexes pour les 275 étudiants.

L'Institut se trouve à Santa Fé, Nouveau Mexique, ville fondée par les Espagnols en 1610 et qui comprend aujourd'hui trois groupes de population, environ 55 000 Indiens, Espagnols et Anglo-Américains.

Il comprend des salles de classe et des ateliers, quatre dortoirs, une salle à manger, une cantine, deux gymnases, un musée et une galerie, un théâtre de plein air, des bâtiments administratifs et directoriaux, une piste d'athlétisme, un terrain de baseball, deux courts de tennis, et un nombre limité d'appartements résidentiels, servant maintenant de bureaux ou affectés à des programmes spéciaux tournés vers l'extérieur.

La durée des études qui est de quatre ans — y compris les deux dernières années de lycée et les deux premières années de Collège — est fixée par le Bureau des Affaires indiennes.

Les coûts d'enseignement et des fournitures nécessaires aux cours sont couverts par l'école, l'étudiant gardant à sa charge les frais de transport et ses dépenses personnelles,

Les étudiants ont accès à un programme de 9 mois (divisé en 2 semestres pour le « lycée » et 3 trimestres pour le « collège ») après accord d'une commission d'admission, composée de représentants de trois Départements principaux et du Directeur des admissions. Des travaux créatifs réalisés par le candidat, lettres de recommandation et une lettre expliquant ses motivations constituent les critères de sélection.

L'objectif principal est de fournir aux étudiants Amérindiens une éducation sensibilisée à leur culture et tendue vers les arts. L'Institut, à vocation artistique, propose des expériences éducatives qui visent à combler la brèche entre le riche passé culturel des Amérindiens et leur position potentielle dans la vie contemporaine.

Le programme éducatif, l'administration et la vie sociale, tout cela constitue un milieu qui encourage le développement personnel et le perfectionnement artistique de l'étudiant.

Le programme d'études offre un choix de trois disciplines principales dans les arts, qui mène au diplôme d'*Associate of Fine Arts*. Le programme des Arts libéraux complète le programme des Arts, en permettant aux étudiants l'accès à des cours qui développent et améliorent les techniques académiques ou commerciales, aussi bien que la connaissance de la culture indienne (1).

L'Institut est une fondation fédérale du Bureau des Affaires indiennes. Les allocations, les coûts d'enseignement et d'entretien se montent à 6 150 dollars par tête, pour 275 étudiants, ce qui soutient favorablement la comparaison avec des écoles d'arts spécialisées similaires pour non-Indiens.

Les Étudiants

L'Institut compte entre 250 et 300 étudiants inscrits, venant des réserves et des villes et représentant plus de 60 tribus.

Pour être admis à l'Institut, un étudiant doit être Indien (au moins au

(1) Voir 3e Partie : Programmes éducatifs.

quart); il doit être légalement un membre d'une tribu reconnue au niveau fédéral, et faire la preuve de son vif intérêt pour les Beaux-Arts. Son âge moyen peut varier de 20,6 ans à 29 ans (moyenne et médiane). Il n'y a cependant pas de limite d'âge pour être admis à l'Institut. Pour accéder aux deux années de « Collège » il faut avoir terminé avec succès les deux ans de « lycée ».

Cours proposés

Le « lycée » propose un programme d'arts libéraux, reconnu par l'État, avec des facilités particulières pour les arts. Les cours comprennent anglais, mathématiques, sciences, conduite automobile, éducation physique et pour la santé, dactylographie et autres techniques de bureau.

Le programme du « collège » insiste sur les arts en atelier, avec un programme académique de soutien, se terminant par un diplôme de « *Associate of Fine Arts* ». Il accepte un nombre limité d'étudiants non diplômés, qui participent aux cours en atelier, avec des exigences plus restreintes quant aux secteurs académiques.

Remarques :

L'Institut considère que les origines culturelles spécifiques de ses étudiants sont le tremplin d'un type d'enseignement nouveau et plus vivant. Cet enseignement met l'accent sur la grandeur de l'héritage indien et la nécessité de la création en tant que facteur d'évolution de la culture indienne. L'acquisition par les étudiants de connaissances académiques et pratiques qui leur ouvrent les portes d'institutions universitaires supérieures et leur permettent d'assurer leur indépendance économique y est considérée comme essentielle. L'expérience globale acquise à l'Institut prépare l'étudiant à tenir un rôle constructif et digne dans la société américaine, et ce grâce à la fierté qu'il éprouvera vis-à-vis de ses origines, à la conscience de son identité, aux talents artistiques ou autres qu'il aura développés.

Objectifs

L'Institut s'efforce de servir la communauté indienne tout entière en développant des initiatives éducatives qui contribueront au bien-être des Indiens. Grâce à de grandes expositions, représentations et spectacles et publications, il tente d'éveiller l'intérêt national et international pour la culture et la civilisation indiennes.

Il envisage d'élargir son fonds de documentation et d'information indiennes, fonds ouvert aux étudiants, aux universitaires, à la communauté indienne et aux chercheurs en général.

De par sa vocation, il se propose les objectifs suivants :

- préparer l'insertion professionnelle de ses étudiants dans les domaines artistique et artisanal ;
- préparer ses étudiants à poursuivre des études supérieures ;
- préparer ses étudiants à être employés avec profit dans des secteurs « para-artistiques » ;
- développer les talents innés de ses étudiants ainsi que leurs particularismes ;
- dans les deux premières années, préparer les étudiants à satisfaire aux exigences nationales en matière de diplômes secondaires ;
- dans les deux dernières années, offrir un cursus égal par ses objectifs et sa qualité à celui des autres écoles reconnues sur le plan national ;
- préparer au diplôme d'« *Associate of Fine Arts* » ;
- offrir des ouvertures éducatives hors-diplôme, à des sujets sélectionnés, grâce à un système de formation continue en atelier et à une participation à des projets expérimentaux ;
- former des citoyens dont la capacité fonctionnelle sera renforcée par une structure éducative expressément conçue pour aider les étudiants autochtones ;
- utiliser les techniques éducatives aptes à permettre le plus haut niveau de mobilité sociale tout à la

fois à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté indienne;

- fonctionner comme un centre de recherches fortement et spécifiquement lié au programme éducatif, pour développer les méthodes éducatives les plus efficaces;
- créer un outil qui permette d'évaluer dans quelle mesure le système produit des diplômés qui apportent une contribution à la société;
- développer les différentes structures qui soutiendront et prouveront les objectifs désignés ci-dessus.

Orientation de carrière des diplômés :

Il y a des signes de changement dans la vie des diplômés de l'Institut. Parmi eux on note des artistes en fonction qui reviennent à la réserve pour gagner leur vie et donner des conseils d'expérience aux coopératives artisanales et aux musées des tribus; quelques diplômés deviennent tellement intéressés par, et impliqués dans la culture et la tradition indiennes qu'ils se consacrent entièrement à l'étude des anciennes traditions. D'autres poursuivent des carrières variées dans la société en général.

PERSONNEL

Tout le personnel de l'Institut des Arts Amérindiens est constitué de fonctionnaires d'Etat qualifiés.

La charte du personnel de l'IAIA est en partie liée aux règles et usages du Ministère de l'Intérieur et du Bureau des Affaires indiennes, qui a depuis longtemps mené une politique de recrutement préférentiel d'Amérindiens reconnus, ou avec au moins un quart de sang indien. A l'IAIA, cinquante pour cent des employés sont indiens.

La Faculté comprend 35 enseignants à plein temps et 4 à temps partiel. Le rapport enseignant/étudiant est de 1 pour 19 en Arts littéraires, 1 pour 13 en Programme de formation du muséum, 1 pour 13 en Arts, et 1 pour 20 en éducation générale.

ACTIVITES SPECIALES

Des expositions nationales itinérantes

de travaux d'élèves ont été organisées. Une exposition de 150 œuvres parcourt les plus grandes communautés urbaines et les réserves où vivent les Indiens. Un camion spécial y a été affecté.

Des expositions à grande échelle d'artistes et artisans-étudiants ont eu lieu dans les grands musées des Etats-Unis.

Un programme de formation en Education des plus jeunes enfants, entrepris en 1970 pour les enseignants de Pueblo Headstart pendant la session d'été de l'IAIA, a provoqué de nombreuses demandes d'autres tribus pour une assistance similaire.

Une expérience musicale par une chorale étudiante a été développée à l'Institut, mêlant musique ethnique et forme chorale contemporaine.

La production de pièces de théâtre a été menée à bien à travers des efforts collectifs pour l'écriture, la mise en scène, la musique, la production, les costumes, le décor, l'éclairage.

En 1965, des étudiants de l'IAIA se sont joints à des groupes de danseurs indiens des réserves pour un spectacle de danses indiennes traditionnelles donné en l'honneur du président de la Haute-Volta.

En 1970, le personnel de l'Institut a préparé des « salles de classe mobiles » dans des cabines spécialement conçues : camions transportant des fournitures pour les activités artistiques, exemples d'art indien, livres et projections; avec deux éducateurs artistiques, ils ont visité les écoles des parties reculées des réserves, où il n'y avait pas d'enseignement artistique. Le but était de montrer aux instituteurs comment faire le lien entre l'environnement existant et le fond culturel des enfants indiens, pour la création artistique et la formation générale.

L'Institut finance l'été un atelier de linguistique, où les étudiants apprennent les méthodes de l'analyse linguistique et de la description de leurs langues ancestrales. Le projet est mené à bien par une organisation in-

ter-tribale, *The Native American Linguistics Institute* (Institut Amérindien de Linguistique). Cet atelier projette de créer un théâtre national fondé sur la danse, la musique et les thèmes mythologiques des Amérindiens.

Programme de Musées et Galeries de peinture

Au fur et à mesure que les Indiens commencent à exercer les privilèges fraîchement retrouvés de leur renaissance culturelle, les tribus commencent à envisager la création de musées et de centres culturels autogérés.

Le programme pour les musées vise à former du personnel indien capable de gérer des centres culturels, des musées et des galeries de ventes. Il se préoccupe également de la conservation de l'héritage indien, en matière de danse, musique ou traditions orales.

Une Collection d'Honneur regroupe les meilleurs travaux d'étudiants depuis la fondation de l'école, en peinture, joaillerie, textiles, céramiques, sculptures, imprimés, et arts indiens appliqués. Les pièces destinées à la collection sont achetées quand les fonds le permettent, ou conservées en diapositives et cataloguées.

D'autres unités du programme « musée et galeries » comprennent : animation d'une semaine culturelle filmique orientée sur l'ethnologie, ouverte aux étudiants et au public ; animation permanente d'expositions itinérantes dans les tribus et les circuits culturels de la nation. L'IAIA possède une belle collection d'œuvres dans tous les media visuels, illustrant l'évolution de la culture indienne.

L'Institut peut aussi avoir accès aux 30 000 photographies concernant l'histoire des Indiens, des archives de la *Smithsonian Institution* à Washington, aux 500 bandes magnétiques de musique indienne, et aux fichiers pour les traditions historiques orales des collections de la *Doris Duke Foundation*. La section de « Développement pour la recherche et les études culturelles » fournit des fac-similés des rares *Codices* illustrés mexicains, pré et post-colombiens.

3e PARTIE

PROGRAMMES EDUCATIFS DES COURS DE L'IAIA

Le programme éducatif de l'IAIA accorde une grande importance aux arts visuels et se propose pour objectif de donner aux étudiants indiens l'occasion de pratiquer les arts du spectacle : musique, danse, théâtre.

Département de La Fondation Freshman
Le *Design*, base de l'expression artistique, est une exigence de ce Département.

Son programme propose des cours de dessin, à divers niveaux ainsi que des leçons de design bi et tri-dimensionnel. Les étudiants sont encouragés à prendre conscience de l'importance des concepts tribaux et de la manière de les utiliser pour élargir l'imagination. De nombreux produits artisanaux indiens, ainsi que des matériaux tirés de la nature, sont employés pour des dessins de nature morte ; des modèles vivants pour le portrait et le dessin d'après nature. L'étudiant doit être capable de discuter, analyser et maîtriser les techniques de la critique d'art et faire la part des critiques reçues.

Département bi-dimensionnel

Dans ce Département, les cours consistent en : dessin et peinture en tous media, techniques d'impression, approches traditionnelles des artisans amérindiens et photographie. L'interdisciplinarité existe entre ces cours et leurs contreparties, en réalisation de films, animation de musée, et d'autres qui sont par essence bi ou tri-dimensionnels.

Département tri-dimensionnel

Des étudiants en céramique, fonderie, verrerie, joaillerie et sculpture sont encouragés à se diversifier dans les travaux d'atelier et les media qui s'y rapportent.

Arts de représentation

Le programme est conçu pour faire découvrir au jeune étudiant d'art dramatique artisanal indien les dimensions contemporaines d'une mise en scène moderne à travers un examen complet

et consciencieux de son propre héritage théâtral.

Les classes de Danse forment l'étudiant aux figures techniques qui lui permettront de faire de son corps un instrument apte à l'expression des idées et émotions.

Le programme de Danse donnera à l'étudiant/danseur la possibilité de créer un nouveau théâtre indien, s'il en fait le choix.

PROGRAMME DES ARTS LIBÉRAUX

Le Département des Arts libéraux de l'IAIA est un programme complétant l'enseignement dispensé par l'Institut. Des cours sont donnés en sciences humaines, études de la culture indienne, science, et mathématique, de sorte que les étudiants puissent développer des talents durables et qui leur seront utiles à leur sortie de l'Institut.

Les cours de niveau Lycée comprennent Linguistique, Histoire anglaise, Histoire américaine, Psychologie, Mathématiques générales, Algèbre, Géométrie, Hygiène et Chimie.

Les Sciences humaines

Les cours comprennent Anglais, Rédaction, Ecriture d'imagination, Histoire de l'Art, Histoire de l'Art moderne et Histoire de l'Art indien.

Le programme de Formation des Enseignants en Linguistique Bilingue Amérindienne fournit une assistance universitaire aux étudiants désireux d'apprendre et d'appliquer les techniques descriptives à l'analyse de leurs langues ancestrales.

Etude des cultures indiennes

Introduction à l'histoire des grandes régions culturelles de l'Amérique du Nord et du Sud. Ce cours doit permettre aux étudiants à se définir et à s'adapter au monde américain, creuset de civilisations différentes.

Programme de sciences/mathématiques

Ce programme vise à cristalliser l'intérêt de l'étudiant pour les sciences, alternative professionnelle possible.

Un programme de biologie, abordée par le biais de la science ethnologique,

initie les étudiants à la médecine, à l'art des guérisseurs, à la mythologie animale et végétale, à l'écologie dans les cultures amérindiennes.

Programme d'éducation professionnelle

L'artiste indien acquerra les techniques qui lui permettront de trouver la sécurité économique dans le monde des affaires lié à l'art.

Les cours comprennent dactylographie, techniques de base pour les relations d'affaires, art de présenter et art d'écrire pour les relations publiques. ■

JAPON**Programme
du Département
de Design
de communication
visuelle
de l'Université
d'Art de Musashino
Tokyo**

Introduction par le professeur Walter Jungkind, Directeur du Groupe de Travail sur l'Education de l'icograda. Texte compilé par Mutsuaki Okai et le personnel du Département de Design de la Communication visuelle, avec la collaboration d'Itsuo Okubo et le Conseil de planification des facultés de l'Université d'Art de Musashino, Tokyo.

TABLE DES MATIERES

Introduction

1re partie**STRUCTURE DU PROGRAMME DU
DEPARTEMENT DE DESIGN DE LA
COMMUNICATION VISUELLE****2e partie****PROGRAMME DU DEPARTEMENT****Annexe « A »****ATELIERS ET EQUIPEMENTS DU
DEPARTEMENT**

INTRODUCTION

par le Professeur Walter Jungkind

« On doit réaffirmer dès le départ qu'il n'est guère vraisemblable qu'il y ait une seule vraie route pour enseigner le design graphique. Tous les efforts pour construire un programme défini et représentatif internationalement ressemblent donc à la quête proverbiale de la pierre philosophale.

D'un autre côté, on doit reconnaître qu'une grande part de l'enseignement du design est encore aujourd'hui au mieux, empirique, et largement basée sur l'intuition. Toute tentative pour renforcer rationalité et discipline sans étouffer l'imagination et la spontanéité, est la bienvenue. Une coordination internationale doit améliorer l'enseignement du design graphique partout.

Pour commencer, il convient de considérer les programmes existants, qui ont subi l'épreuve du temps et ont prouvé leur succès en fournissant aux étudiants attitudes, techniques et connaissances qui leur permettent d'exercer le métier de designer à l'issue de leurs études théoriques.

L'UNESCO a sélectionné pour cette étude, en coopération avec l'ICOGRADA, le cours de design graphique de l'Université d'Art de Musashino, à Tokyo, représentatif des caractéristiques historiques et actuelles du design graphique tel qu'il se manifeste en de nombreuses régions du monde (différentes par leur situation géographique et leur culture). En ce sens, le cours de design graphique de l'Université d'Art de Musashino est exemplaire et caractéristique de notre époque ; mais il n'en reste pas moins unique à certains égards, compte tenu de la culture japonaise, de la situation géographique et socio-politique ainsi que du niveau technologique du pays. Il est donc peu probable qu'un programme de ce type puisse être transplanté et appliqué ailleurs, sans avoir subi au préalable les adaptations et aménagements commandés par un contexte et une conjoncture différents.

Ce n'est pas sans arrière pensée que,

comme préface à ce rapport, le Président de l'Université d'Art de Musashino, a cru devoir présenter aux lecteurs l'histoire et les objectifs de son Département de Design.

Les mutations historiques du Département — à l'origine, cours d'art et d'artisanat à vocation commerciale, puis cours de design technologique et enfin Département de Communication visuelle, synthétisant la responsabilité sociale et les théories fondamentales de l'expression et de la communication — accusent de remarquables similitudes avec nombre d'écoles réputées, européennes et nord-américaines, héritières d'une longue tradition.

Mais tout bien considéré, ces similitudes sont trompeuses et ne constituent pas la preuve de l'universalité de l'enseignement du design. Les différences nées de la diversité des besoins et des moyens technologiques sont elles aussi capitales. En d'autres termes, si l'enseignement du design présente de nombreux points communs dans les sociétés à niveau technologique élevé, il n'en reste pas moins que c'est dans les pays en voie de développement que la nécessité d'un enseignement cohérent de cette discipline se fait le plus impérieusement ressentir, des pays où la concentration industrielle est localement très élevée. Nous sommes donc encore loin d'un modèle universel d'enseignement du design graphique.

Pour définir l'impact réel du programme en vigueur à l'Université d'Art de Musashino à Tokyo, il convient de dresser un inventaire des aspects de l'enseignement du Design graphique dans son ensemble.

Et d'abord quelles sont les *priorités fondamentales* dans ce type d'enseignement ?

Besoins de l'étudiant :

Quelles sont les connaissances ou le savoir-faire requis de lui (ou d'elle) — à son entrée à l'Université ?, à la fin de ses études ? Quel est le rapport numérique idéal étudiants/professeur ? Que peut-il (elle) apprendre de ses condisciples ? Le design graphique

constitue-t-il une priorité majeure ou mineure? Qu'est-ce que les étudiants s'attendent à gagner — un emploi satisfaisant? connaissance de soi?

Besoins de la société en général :

Augmentation de la production et du rendement? Augmentation des échanges démocratiques des idées? Conscience de l'environnement?

Besoins du futur employeur :

A son compte? A la pique? Talents manuels et aptitudes pratiques? Capacités intellectuelles ou de gestion? Talents techniques, savoir-faire?

Contraintes financières :

Qui doit financer cours et matériaux? Les étudiants? Les étudiants, l'industrie? Les étudiants, l'Etat? L'Etat, l'industrie? Les étudiants, l'Etat?

Durée des Etudes :

un/deux/trois/quatre/cinq ans? 6-10 heures par semaine? Plein temps/temps partiel/sessions?

Quels sont les secteurs d'activités de design à la fin des études :

Publicité, design du livre, emballage, design éducatif, télévision, animation audio-visuelle, illustration, design d'environnement, design pour imprimerie, design de gestion?

Quels sont les facteurs déterminants dans le design graphique :

Catégories d'enseignement : Ecole d'Art/Technique/Université?

Exigences d'encadrement/possibilités?

Equipement : facilités/exigences/possibilités?

Exigences/possibilités interdisciplinaires/académiques?

Age minimum exigé?

Exigences de niveau minimum?

Exigences de références?

Exigences au niveau des matières

Quelles sont les matières prioritaires : connaissance, savoir-faire, techniques, techniques subsidiaires? Quels sont les sujets subsidiaires souhaitables? Les réponses à ces questions varieront beaucoup, et avant d'avoir une base de données plus large qu'aujourd'hui,

il serait téméraire de formuler un programme de design graphique définitif applicable en toute conjoncture.

Le programme « échantillon » fourni par l'Université d'Art de Musashino pourrait servir d'étalon provisoire à tous ceux qui souhaitent une évolution dans l'enseignement et la pratique du design graphique. »

W J

1re PARTIE

STRUCTURE DU PROGRAMME DU DEPARTEMENT DE DESIGN DE COMMUNICATION VISUELLE

Cette structure consiste en 4 étapes, de la première année de Collège à la 4e. Chaque année, les études se répartissent en 3 groupes (Design graphique, Design tri-dimensionnel et Design d'animation filmique).

Les études dans ces 3 groupes sont obligatoires les 2 premières années. A partir de la 3e année, les étudiants peuvent procéder à des options selon leurs préférences, et ils commencent à préparer les projets pour le diplôme.

60 unités par degré, au moins, sont requises pour l'obtention du diplôme final.

A travers ses 4 années d'étude, l'étudiant suit les cours complémentaires suivants : études de formation générale (36 unités), langues étrangères (10 unités), éducation physique (4 unités), études auxiliaires concernant les arts et le design (pas moins de 16 unités). Voir Liste 1 pour les détails. La moyenne d'âge des étudiants à l'entrée est de 20 ans.

Qualifications pour l'entrée : diplôme secondaire reconnu, ou équivalent.

Un semestre à l'Université de Musashino compte 15 semaines. Qualification finale : Diplôme d'Arts et candidature pour une Maîtrise en Arts.

ETUDES AUXILIAIRES (LISTE 1)

Etudes de formation générale (36 unités) :

Sciences humaines (4 unités cha-

cune) : Littérature, philosophie, Musique, Esthétique, Théâtre, Logique, Archéologie.

Sciences sociales (4 unités chacune) : Droit, Sociologie, Folklore, Économie, Pédagogie, Anthropologie culturelle.

Sciences naturelles (4 unités chacune) : Psychologie, Mathématiques, Physique, Dessin industriel et technique, Biologie, Introduction aux Sciences naturelles.

L'anglais comme langue étrangère (8 unités).

Éducation physique (4 unités).

Études de base	
Moyens d'expression, élargissements de la structure du programme	Éléments de communication visuelle ELEMENTS AUDIOVISUELS
TEMPS	ELEMENTS D'ANIMATION FILMIQUE ELEMENTS PICTURAUX PEINTURE ET DESSIN
PLAN	DIAGRAMMES
DEUX DIMENSIONS	ELEMENTS DE DESIGN / GRAPHIQUE ELEMENTS DE LETTRES
ESPACE	ENVIRONNEMENTS
TROIS DIMENSIONS	ELEMENTS D'ESPACE MOUVEMENTS
SEMINAIRES SUR DES THEORIES SPECIALISEES DU DESIGN	

1re année d'Études

1er semestre | 2ème semestre

PROGRAMME D'ÉTUDE DE BASE COMMUN

Développement des capacités d'expression, à base de moyen intuitifs, directs et techniques.

La formation des images en combinant les éléments variés de plan, couleur, espace et matériaux : les étudiants explorent les techniques de fixation et d'expression des images, la composition et les études de perception des formes.

ETUDES PICTURALES (PEINTURE ET DESSIN)

ENSEIGNEMENT PRATIQUE DESSIN SCHEMATIQUE I COMPOSITION EN COULEUR

ETUDE COMMUNE DES ARTS PLASTIQUES

ETUDES TRI-DIMENSIONNELLES

2ème année d'études

1er semestre | 2ème semestre

COMPOSITION DE BASE DES PROGRAMMES D'ÉTUDES

Développement des capacités d'expression aux moyens des media fonctionnant par reproduction (arts graphiques). Maîtrise des techniques d'emploi des machines, principes des processus de reproduction industrielle; rhétorique et style d'expression fondamentale; techniques d'arts graphiques, media de reproduction.

PHOTOGRAPHIE I

PRATIQUE DE L'IMPRIMERIE

ETUDES TRI-DIMENSIONNELLES ET DESSIN SCHEMATIQUE II

TYPOGRAPHIE I, II

**THEORIE DE LA REPRODUCTION
DANS L'ART GRAPHIQUE; THEO-
RIE DU DESIGN VISUEL; INTRO-
DUCTION A L'IMPRESSON; IN-
TRODUCION A LA PHOTOGRA-
PHIE**

3me année d'études

1er semestre | 2me semestre

**PROGRAMMES D'ETUDES
INTEGREES**

**PROGRAMMES
D'ETUDES
DES ELEMENTS
DE COMPOSI-
TION**

**PROGRAMMES
D'ETUDES
COMBINES**

En composant des projets variés les étudiants acquièrent des capacités d'expression, une connaissance des éléments concrets du design, et une compréhension renforcée des fonctions du design.

Les étudiants acquièrent les capacités d'expression intégrée et des moyens de communication, en étudiant les média de reproduction visuelle.

Maîtrise de la connaissance et de la technologie en divers domaines, des manières d'utiliser des théories et des capacités d'expression à travers la pratique des éléments qui les composent.

Maîtrise des capacités à composer les éléments visuels en organisant l'information sur l'objet qui doit être montré et en expliquant le but et la fonction des solutions spécifiques du design.

**PHOTOGRA-
PHIE II**

**DESIGN
FILMIQUE
(ANIMATION)**

ILLUSTRATION

**DESIGN
GRAPHIQUE B
DESIGN POUR
AFFICHES**

PICTOGRAPHIE

**ENTRAINEMENT
A L'EXPRESSION
GRAPHIQUE**

**TYPOGRAPHIE
III**

**ETUDES
TRI-DIMENSION-
NELLES III
ET ETUDES DES
STRUCTURES**

**DESIGN GRA-
PHIQUE A
(DU LIVRE)**

**DESIGN POUR
EMBALLAGES
DESIGN DES
SIGNES ET
SYMBOLES**

**DETAILS SUR L'IMPRIMERIE, SE-
MINAIRE SUR LE LANGAGE VI-
SUEL, SEMINAIRE D'ETUDE DU
DESIGN MODERNE, SEMINAIRE
SUR UNE VUE GENERALE DU
DESIGN.**

4me année d'études

1er semestre | 2me semestre

**PROGRAMME
D'ETUDE PRO-
FESSIONNELLE**

**PROJETS POUR
L'EXAMEN POUR
LE DIPLOME**

Etude pratique et professionnelle de la fabrication, de la distribution et du marketing, des processus de production et des méthodes d'expression des média de communication visuelle.

Les étudiants acquièrent une indépendance en matière de design en fournissant des travaux pratiques.

Les étudiants acquièrent des facilités variées d'expression théorique et culturelle.

Travail expérimental pour l'examen pour le Diplôme en Design visuel.

Ce travail est basé sur les résultats de toutes les études antérieures pendant quatre ans.

**REALISATION
DE FILMS
DESIGN
PUBLICITAIRE
DESIGN
D'EDITION**

DESIGN D'ENVIRONNEMENT VISUEL

SEMINAIRE SUR LE DESIGN DES CARACTERES TYPOGRAPHIQUES

TRAVAIL PRATIQUE EN VUE DE L'EXAMEN POUR LE DIPLOME

2me PARTIE

PROGRAMMES DU DEPARTEMENT

1re année - Programme d'Etudes de base commun (toutes les matières sont obligatoires).

Peintures et Dessin : 27 heures, 6 fois par semaine, 3 unités.

Le but du programme est de développer les moyens d'expression de l'étudiant et sa connaissance de la nature, de lui apprendre à combiner pensée et expression. Les diverses techniques de plume, crayon, conté, de peinture à l'eau et à l'huile, sont employées dans ce cours.

Sculpture : 15 heures, 6 fois par semaine, 2 unités.

Les objets de la nature sont étudiés pour faire des sculptures en matériaux comme le bois, le ciment, le métal, le plâtre, etc., de personnages, légumes, fruits, etc.

Programme combiné (Etudes tridimensionnelles et composition en couleur - Dessin schématique I) 36 heures, 2 fois par semaine, 7 unités.

Les trois aspects ci-dessus sont mis en pratique en un projet commun. Le thème de base et la marche à suivre sont déterminés par l'enseignant. On fait d'abord une ébauche d'après l'idée en accord avec le thème imposé. Une fois le thème mis en place, on décide de la couleur. On travaille enfin la structure dans l'espace en employant conception et couleur. Le but du programme est de rendre les étudiants aptes à présenter les trois aspects d'un

concept, un diagramme en couleur et un modèle à trois dimensions.

2me année - Composition de base du Programme d'étude (Toutes les matières sont obligatoires).

Pratique de l'imprimerie I : 18 heures, 3 fois par semaine, 3 unités.

Pratique de l'imprimerie II : 18 heures, 2 fois par semaine, 3 unités (contient des unités de Typographie II).

Les étudiants n'étudient pas seulement les techniques de l'imprimerie, mais aussi les méthodes d'expression par l'imprimerie. En s'instruisant sur des matériaux, systèmes et procédés d'imprimerie, et en ayant leur propre expérience pratique, ils sont amenés à comprendre les possibilités d'expression à travers les média à base d'imprimerie. Ils acquerront donc ainsi la maîtrise de l'expression graphique. Les travaux pratiques suivants sont inclus dans le programme :

- 1 Pratique des procédés d'impression en relief, impression à caractère mobile, impression en trois couleurs et impression par cliché.
- 2 Pratique de la sérigraphie comprenant les techniques de photomontage et simili. La réalisation d'une copie de taille A2 est obligatoire. Réalisation d'un modèle répété par montage de plusieurs images de base et leur impression sur une feuille ou un objet tri-dimensionnel.

Photographie I : 45 heures, 1 fois par semaine, 2 unités.

Les étudiants apprennent les techniques de base de la photographie, les caractéristiques du matériel photographique et les possibilités d'expression de la photographie, les contenus du programme sont les suivants :

- 1 appareil à sténopé ; pratique de la technique de base pour l'emploi de l'appareil à sténopé (sténoscope).
- 2 Photogramme ; pratique du développement photographique et relation entre lumière et matériel sensible.
- 3 Autoportrait et grain ; pratique du

35 mm, développement correct, impression à contact, agrandissement et finition.

4 Portrait, pratique de la photographie en extérieur, recherche de sujets dans la vie humaine.

5 Photographie composée; pratique de la photographie en couleur.

Typographie I : 18 heures, une fois par semaine, 2 unités.

Typographie II : 18 heures, une fois par semaine, 3 unités.

(contient des unités de la pratique de l'Imprimerie II).

Le but de ces programmes est la connaissance de la fonction et des possibilités d'expression offertes par les lettres et les caractères en matière de communication. Typographie I est axé sur la pratique du lettrage; Typographie II sur la pratique de la composition à la main et de l'impression typographique, design en photocomposition, mise en page d'un manuscrit, etc.

Etudes tri-dimensionnelles II + Avant-projet II : 18 heures, 3 fois par semaine, 2 unités.

Les étudiants sont initiés aux éléments fondamentaux et à la fabrication de l'emballage. Le thème est « Emballage d'une sphère »; il est réalisé en carton de 2 mm de rainage et pliage.

Design visuel : 78 heures, une fois par semaine, 4 unités.

Les étudiants apprennent :

- 1 Le rôle et le sens du design moderne, à partir d'une approche historique.
- 2 Les défauts fondamentaux et la situation actuelle du design moderne et
- 3 Les méthodes pour résoudre les difficultés du design moderne grâce aux possibilités nouvelles du design visuel.

Arts (graphiques) de reproduction A. B : 39 heures, 1 fois par semaine, 2 unités.

A. Les étudiants étudient la théorie fondamentale des signes et des symboles, la signification de ceux-ci, les

caractéristiques des divers langages, l'impact social des signes visuels, et la relation entre signes visuels et langages.

B. Etude du livre de Lewis Mumford : « Arts and Technology ».

Introduction à l'Imprimerie : 39 heures, 1 fois par semaine, 2 unités.

Les étudiants étudient :

- 1 la relation entre imprimerie et design,
- 2 les grandes lignes de l'impression typographique, l'impression en relief, la mise-en-page de la couleur, l'impression en offset, héliogravure et impression spéciale,
- 3 les techniques de la reliure.

3ème année - 1er semestre - Programme des éléments de composition (2 programmes sont exigés).

Typographie III : total de 36 heures, 1 fois par semaine, 3 unités.

Un style neuf de typographie est recherché par un projet de style calligraphique, l'un des éléments de la typographie.

4 thèmes sont proposés au choix de l'étudiant :

- 1 design alphabétique,
- 2 design hiragana ou katakana (alphabet syllabique japonais),
- 3 conception d'un livre d'images avec emploi de lettres ou de caractères,
- 4 observation et rappel des lettres ou caractères utilisés dans la vie quotidienne ou dans les rues.

Illustration : total de 36 heures, 1 fois par semaine, 3 unités.

Les étudiants apprennent non seulement à devenir d'habiles dessinateurs, mais acquièrent également une technique de base qui favorise l'expression des idées. Des techniques de dessin minutieux sont enseignées, et les étudiants apprennent à connaître les nouveaux moyens d'expression. La composition du programme est la suivante :

- 1 dessin au crayon d'un objet tenu dans la main gauche,

- 2 étude et comparaison du dessin avec une photo prise sous le même angle,
- 3 reprise de tous les traits du dessin, agrandissement et reproduction sur une autre feuille de papier,
- 4 modification topologique des traits par incurvation, agrandissement ou diminution de l'échelle,
- 5 cotation des traits et formes du dessin topologique et dessin libre de ceux-ci sur un papier de taille B1.

Photographie II : total de 36 heures, 1 fois par semaine, 3 unités.

Les étudiants étudient les techniques photographiques à la fois de la photo et de l'objet à photographier. Le programme s'établit comme suit :

- 1 pratique de la photographie avec un appareil grand format,
- 2 pratique de la photographie couleur,
- 3 pratique de l'éclairage et
- 4 pratiques des techniques spéciales de chambre noire.

Pictographie : 36 heures, 1 fois par semaine, 3 unités.

Les étudiants étudient les possibilités et limites de la pictographie, parmi les systèmes de communications visuelles. Les contenus du programme sont :

- 1 visualisation des mesures et des nombres,
- 2 compréhension visuelle du système de structure de toutes choses,
- 3 visualisation des contenus et de l'arrangement spatial de toutes choses et,
- 4 étude des signes et symboles.

Etudes tri-dimensionnelles III : 36 heures, 1 fois par semaine, 3 unités.

Les étudiants étudient logiquement comment une chose occupe un espace donné. Le programme est axé sur la fabrication de jouets pour enfants. Les matériaux sont le bois et le carton ondulé.

3ème ANNEE - 2ème SEMESTRE - Cours d'étude intégrée ; Programmes combinés d'études (2 programmes sont exigés).

Design graphique A : 36 heures, une fois par semaine, 3 unités.

Design graphique B : 36 heures, une fois par semaine, 3 unités.

Les possibilités d'expressions visuelles sont accrues par l'emploi des disciplines du design graphique. En même temps, on tient compte des buts et fonctions des projets à exécuter. Les contenus des programmes sont :

- 1 conception intégrale d'un livre,
- 2 conception graphique d'une affiche.

Design d'un système de signes : 36 heures, 1 fois par semaine, 3 unités.

Le but du programme est de donner à l'étudiant un aperçu des relations réciproques entre les actions et la communication visuelle dans un lieu donné.

Les étudiants analysent le système de signes utilisé à la Gare de Shinjuku (Tokyo) et proposent un plan d'améliorations.

Design filmique : 36 heures, 1 fois par semaines, 3 unités.

Les étudiants s'exercent à la production du film d'animation en tant que moyen de communication visuelle. Le programme vise à la production d'un film de 1 à 3 minutes, avec une caméra 16 mm, introduction aux techniques de base du dessin animé.

Design d'emballage : 36 heures, 1 fois par semaine, 3 unités.

Le but du programme est de donner à l'étudiant un aperçu du design d'objets destinés aux enfants (jouets etc.) et de le faire réfléchir sur le sens du design d'emballage. Réalisation d'un emballage illustré pour le marché des enfants.

Entraînement à l'expression graphique (cours obligatoire) : 36 heures, 1 fois par semaine, 13 unités.

Application des techniques d'impression déjà acquises à travers la conception et l'impression d'un livre (brochure, catalogue). Teneur du cours : 1 recherche sur la composition en style japonais, ses caractères, et sur les structures et mises-en-page imposées par le papier quadrillé.

2 mêmes recherches sur la composition en styles européens.

3 analyse des caractères spéciaux et structures des divers magazines graphiques.

Séminaire de langage visuel : 72 heures, 1 fois par semaine, 2 unités.

La lecture de « Language of Vision » de George Kepes, amène l'étudiant à réfléchir sur les méthodes d'expression visuelle et informative.

Séminaires d'étude du design moderne : 72 heures, 1 fois par semaine, 2 unités.

En rassemblant les données historiques sur le design moderne, les étudiants analysent les tendances d'aujourd'hui et de demain.

Détails d'imprimerie : 39 heures, 1 fois par semaine, 2 unités.

Les étudiants étudient les papiers d'impression, les encres d'impression, les matériaux photo-sensibles ainsi que les techniques de mise-en-page créatives.

4me ANNEE - Programme d'études professionnelles (2 programmes sont exigés).

Design publicitaire : 51 heures, 2 fois par semaine, 8 unités.

La pratique du design publicitaire développe le pouvoir de l'imagination, sur la base de l'entraînement des trois années passées. Les étudiants étudient les environnements publicitaires du point de vue de designers de l'avenir. Ils réalisent des campagnes publicitaires pour journaux, magazines et affiches. En même temps « l'identité collective » est étudiée.

Design d'édition : 51 heures, 2 fois par semaine, 8 unités.

Les étudiants étudient non seulement les techniques d'édition, mais par dessus tout le design d'édition. Ils pratiquent la planification, l'édition et la production d'une publication hypothétique, et acquièrent les méthodes du design graphique d'équipe, en réalisant le tout collectivement.

Design d'environnement visuel : 51 heures, 2 fois par semaine, 8 unités.

Ce programme se situe dans le champ général de l'espace des environnements et des réalisations humaines. Les étudiants créent les media culturels dont ont essentiellement besoin les enfants, outre ceux qui existent comme T.V., livres d'images, jouets, etc. Ils discutent de ces problèmes avec les enseignants de classes maternelles.

Design filmique : 51 heures, 2 fois par semaine, 8 unités.

Les étudiants produisent soit un film documentaire soit un long métrage. Pendant la production, ils s'initieront aussi au design du film d'animation. Le thème du film est décidé par les étudiants, qui font les scénarios, réalisent et enregistrent sans aide.

Séminaire sur le design des caractères typographiques : 72 heures, 1 fois par semaine, 2 unités.

Pendant un an, les étudiants produisent des dessins de lettres soit en caractère courant, soit en caractère d'affiche.

Travail pour l'Examen : 120 heures, 5 fois par semaine, 6 unités.

Les étudiants décident de leurs thèmes de travaux sur la base du cours choisi par eux pour le 1er semestre de la 4me année. Le projet en vue de l'examen de Diplôme est obligatoire.

ANNEXE A

Ateliers pour travaux pratiques et équipement du Département.

Ateliers d'imprimerie : Salle d'imprimerie (pour impression en relief, en offset et sérigraphie). Salle de montage (pratique de la mise-en-page pour l'offset et la sérigraphie). Salle de préparation et de travail.

Salle d'imprimerie :

Équipement pour impression en relief : Presses pour tirage d'épreuve, manuelles (4). Machines à imprimer simples, manuelles (7). Machines à imprimer Adana (4). Presse automatique pour tirage d'épreuve Vandercook (1).

Équipement pour impression en offset : Presse pour tirage d'épreuves en offset (1). Équipement pour sérigraphie (1).

Salle de montage :

Caméra Magnacolor 156. Cellule Magnacolor 221. Densimètre Magnacolor 229. Imprimante ligne par ligne Mitsubishi Die Line modèle S II. Machine à reproduction Mitsubishi Die Line modèle S II. Agrandisseur Fuji 45 S. Agrandisseur Luckey Out 45. Projecteur d'agrandisseur Ernst Leitz Wetzlar. Caméra pour table de montage Epi Diaskop III LZ. Caméra pour table de montage Shinox II A. Starlettograph TS 61 (2). Mise-en-page offset et presse d'imprimerie Daï Nippon Screen P5. Lampe à arc. Cadre pour impression microscopique sous vide. Séchoir pour film.

Salle de préparation et de travail.

Machine à photocomposer Morisava MO 5, MD. Caméra Repromaster Agfa-Gevaert. Telescope Yashica. Cadre du compositeur. Etabli pour sélection et composition typographique.

Programmes utilisant les ateliers d'imprimerie : Pratique de l'imprimerie I, II ; Typographie I, II, III ; Entraînement à l'expression graphique ; Graphique A. B ; Pictographie ; Design du système de signes ; Design publicitaire ; Design d'édition.

Ateliers de photo :

Salle de développement, Studio, Salle de travail, Salle de machines de composition.

Appareils à pied :

Monorail grand format 10 x 12 cm. Super technica Linhof N° 79705. Appareil de photo Toyoview (4). Blonli 6 x 6 cm. Mamiya C3. Appareil Zenza-Bronica. Appareil reflex à lentilles simples 35 mm. Nikon F. Nikon F II. Minolta SRT 101.

Salle de développement :

Agrandisseur. Fuji B (8). New Fuji (10). Luckey 90 M (3). Omega 4 x 5 (10 x 12 cm) (1). Agrandisseur automatique Fuji 690 DX (1).

Salle de travail :

Séchoir pour film. Séchoir pour papier d'impression. Monteur à sec (1). Programmes utilisant les ateliers de photo : Photographie I, II.

Ateliers de Design filmique :

Studio de production. Studio d'édition. Studio d'enregistrement. Salle de projection. Studio de production : Caméra 16 mm voltex H.16 (2). Caméra 8 mm. Elmo EF (2). Fujika Single 8 Z 600 (2). Caméra 35 mm commandée par moteur (1).

Studio d'enregistrement :

Magnétophone Sony TC - 802 (2). Magnétophone à cassettes Sony TC - 3150 (2). Tuner Pioneer TX.50. Amplificateur Pioneer SA, 70. Platine Pioneer PLA.30. Hauts-parleurs Clysler CESA.

Salle de projection :

Projecteur 16 mm Elmo AR 16 (1). Projecteur 8 mm Elmo TR 8 (1). Éditeur 16 mm Elmo (3). Éditeur 8 mm Elmo (3). Projecteur pour diapositives Kodak Auto-Carousel 800.

Programme utilisant les ateliers de Design filmique :

Design filmique (design de l'image pour film).

Ateliers artisanaux : Salle de travail. Salle de réunion.

Programmes utilisant les ateliers artisanaux : Design tri-dimensionnel I, II, III. ■

HONGRIE

académie hongroise d'arts plastiques et d'artisanat Département de Design Budapest

BUTS ET OBJECTIFS

En 1967, le Département a renouvelé ses programmes de la façon suivante :

- 1 Les arts graphiques doivent faire partie de l'environnement complexe du domaine de l'art.
- 2 Les étudiants doivent être habiles en design comme dans les techniques de l'art graphique, ce qui implique un niveau élevé dans le design et la compréhension et la connaissance des techniques de l'impression.
- 3 L'Institut comporte deux sections : le design de communication et le design du livre.

PROCEDURE

Les études s'étendent sur quatre années. Les deux premières sont consacrées à un programme général ; les deux autres, à des cours spécialisés. Après les quatre ans d'études, les étudiants travaillent pendant six

mois à des projets en vue de l'obtention d'un diplôme. Les meilleures créations des étudiants sont imprimées en plusieurs exemplaires. Un atelier d'impression et des techniques sont à la disposition des étudiants.

Les élèves collaborent à des travaux commandés à l'école ; ils peuvent également, avec l'accord des autorités scolaires, travailler à des commandes qui leur ont été faites en propre.

Les matières étudiées dans les deux classes inférieures sont : études graphiques, brochure, enseignes, timbres, emballages et affiches. Dans les deux classes supérieures du design de communication sont enseignés : le design graphique pour architecture, le design pour la publicité et l'exposition. Dans la section consacrée au livre sont étudiés : les livres, l'illustration, la reliure, le design de couvertures et celui de la gravure fine.

Les matières générales enseignées sont : le dessin et les lettres, les exercices typographiques, la photographie, les exercices de construction plastique, les techniques du dessin, la composition et la lithographie en imprimerie, l'estampe, l'eau-forte, et, dans certains cas, la sérigraphie.

METHODE

Les études pratiques sont : 1) le dessin, 2) l'esquisse et le design, 3) la mise en page et la typographie, 4) travail de composition et de photographie, 5) technique du dessin, 6) exercices de mise en forme, 7) lettrage, 8) photographie, 9) sérigraphie, et 10) reliure.

Les cours théoriques sont :

- 1 Histoire de l'art.
- 2 Architecture du XXe siècle.
- 3 Planification de l'environnement.
- 4 Esthétique.
- 5 Langues.
- 6 Géométrie.
- 7 Anatomie
- 8 Système de couleur.
- 9 Esthétique spéciale.
- 10 Psychologie de la perception visuelle.

- 11 Technologie de l'impression :
impression en relief, reproduction
graphique, connaissance du maté-
riau, fabrication.
- 12 Technologie de l'emballage.
- 13 Economie politique.
- 14 Philosophie.
- 15 Socialisme scientifique.

QUALIFICATIONS ET DIPLOME

Age d'admission : 18 ans au moins
(baccalauréat).

Conditions : examen d'entrée de
45 jours, comportant : dessin du corps
humain, portrait et figure, dessin de
plans, tests de couleurs et présenta-
tion de travaux.

A la fin des cours : projets en vue
de l'obtention d'un diplôme, et exé-
cutés au cours de la session 9. Examen
d'Etat en histoire de l'art et en philo-
sophie.

ADMINISTRATION

Trois enseignants sont employés à
plein temps ; d'autres viennent de
l'extérieur faire des conférences. L'in-
struction générale donnée est la même
pour tous les niveaux de spécialisation.

FINANCEMENT

- 1 L'Académie est financée par l'Etat.
- 2 Les matériaux sont à la charge des
étudiants ; l'Académie assume les
frais des ateliers.
- 3 Droits d'inscription : variables, selon
les circonstances :
niveau « excellent » : pas de droits ;
niveau « bon » : suivant le milieu
social ; peu ou pas de droits ;
niveau « moyen » : suivant le milieu
social.

Des bourses sont accordées aux étu-
diants des niveaux « excellent » et
« bon ».

LE DESIGNER INDUSTRIEL

PAYS-BAS

programme de Design industriel (diplôme d'ingénieur)

Université de Technologie de Delft

TABLE DES MATIERES

1re Partie

VUE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME
ET DE LA PROFESSION

2me Partie

BUTS DU PROGRAMME

3me Partie

PROGRAMME

4me Partie

BREVE DESCRIPTION DES MA-
TIERES DU PROGRAMME

1re PARTIE

GENERALITES CONCERNANT LE
DESIGN INDUSTRIEL, LA FORMA-
TION ET L'EXERCICE DE LA PRO-
FESSION

Le design industriel concerne non
seulement la fabrication et la produc-
tion de biens de consommation mais

aussi la recherche et la sélection de besoins, et de solutions pour satisfaire ces besoins. L'expression « design industriel » à elle seule ne rend pas compte de cette opération ni de certaines autres, comme le lancement d'un produit, la réalisation technique et les aspects économiques de la production qu'incluent le marketing ou la recherche d'une stratégie de vente.

Etudes

Le Diplôme d'Ingénieur en design industriel, équivalant à une Maîtrise en Sciences, se prépare en cinq ans. Chaque année un étudiant consacre environ 1700 heures à des cours théoriques, des travaux pratiques et à son travail personnel. L'orientation des études dépendra des différentes spécialisations successives.

Le design

Le design constitue l'essentiel et le but des études. Les cours théoriques y trouvent leur application pratique. Chaque année l'étudiant participe à un ou plusieurs projets de design. Le temps imparti au design s'accroît au long des études. Les étudiants travaillent soit en petits groupes soit individuellement.

2me PARTIE

BUT DU PROGRAMME

Le programme offre un large éventail de disciplines complémentaires du design que l'on peut regrouper sous les rubriques suivantes :

Connaissances scientifiques et techniques

Les mathématiques, l'analyse, l'algèbre linéaire, les statistiques et l'informatique en tant qu'éléments indispensables pour l'étude d'un certain nombre d'autres matières.

Technologie

On y enseigne la statistique et la dynamique des matériaux ; les propriétés, les méthodes de fabrication et de traitement des matériaux et les notions fondamentales de l'électronique et de la physique.

Ergonomie

C'est l'étude de l'adaptation du produit aux besoins de consommation pour satisfaire à toutes les normes d'efficacité, de sécurité, de confort.

Théorie de la forme

Etude du rapport entre la couleur et la forme, entre l'apparence formelle d'un produit et les résonances qu'elle éveille dans l'individu, de la typographie et du design graphique.

Marketing

Avec la recherche en matière de consommation et le marketing, l'étudiant apprend à évaluer les besoins des consommateurs potentiels, leurs réactions vis-à-vis du produit fini.

Moyens d'expression et connaissances techniques

En design il est essentiel de transmettre des idées d'une façon concrète et immédiate. Cette aptitude est donnée en partie par le cours de dessin à main levée. Le dessin technique permet d'appréhender la structure des objets. L'étude des techniques photographiques, de l'expression orale et écrite sont également au programme.

Sciences économiques et sociales

Economie, Droit et Sociologie, ingénierie industrielle, organisation du monde industriel.

Diplôme

La cinquième année est consacrée à la réalisation d'un projet de design (avec mémoire) qui requiert une période minimum de 8 mois, pour l'obtention d'une *Maîtrise en Sciences* donnant droit au titre néerlandais d'Ingénieur. Ce projet de Maîtrise porte sur l'un ou l'autre des domaines suivants : 1. fabrication et production ; 2. ergonomie ; 3. aspect du produit ; 4. organisation du monde industriel et aspects économiques du lancement d'un produit.

Exercice de la profession

Différents débouchés s'offrent au Designer industriel : dans une grande firme il sera probablement employé dans un des services consacré au lancement du produit ; dans une petite

firme son travail sera moins spécialisé et il aura l'occasion d'utiliser les connaissances polyvalentes qu'il aura acquises au cours de ses études. Il pourra devenir un Designer indépendant ou Expert-conseil. Il existe aussi des détachés dans les sociétés de prestation de services et l'administration, là où est essentielle une connaissance profonde de la relation homme-produit, les motivations de l'acheteur et des besoins des utilisateurs.

Objectif principal des Etudes :

A l'issue de ses études et d'un stage de six mois le Designer industriel est capable de participer activement à la conception et la réalisation de produits de consommation durables, à la mise au point de la stratégie de vente d'un produit. Quelques années d'expérience lui permettent de revêtir seul ces responsabilités.

Le graphique suivant illustre les cours donnés tout au long des études. On observe une diminution graduelle des heures consacrées aux disciplines scientifiques, techniques et complémentaires au profit du design et de la réalisation de projets.

(Tableaux I et II).

Cours de Design

Les nombreuses heures consacrées au design attestent l'importance accordée à cette discipline. Les cours théoriques et pratiques d'une part, les options en matière de design et de formation d'autre part, forment un tout indissociable.

1re année :

Introduction au design (notions fondamentales).

2me année :

Projets de design simples, l'accent étant mis avant tout sur le rapport entre la forme de l'objet et sa fonction.

3me année :

Projets de design, l'accent étant mis cette fois sur les rapports entre la forme, la structure, les matériaux et les possibilités techniques de production.

4me année :

Projet de lancement d'un produit, l'accent portant surtout sur la documentation, l'analyse des documents, suivies si possible par la construction et l'expérimentation d'un prototype.

Chaque année, l'étudiant se trouve confronté à toutes les opérations du design : documentation, conception et mise en forme de l'idée, estimation, matérialisation et compte-rendu.

3me PARTIE

PROGRAMME D'ETUDE EN RESULTANT

Suit un programme détaillé. L'expression « Lecstructions » et ses abréviations « Lecstr. » et « Lec. » ont été inventées pour signifier « cours théorique et travaux pratiques » (abréviation française « Cours T.P. »). Dans les tableaux qui suivent « Cours » désigne soit un Cours théorique, soit un « Cours T.P. ».

Dans la colonne « Cours », le premier chiffre représente le nombre d'heures de cours hebdomadaires avant Noël, le deuxième, après Noël. Le nombre de « demi-journées de travaux pratiques » concerne l'année entière. (Voir Tableaux III à VII).

TABLEAU I

ANNÉE D'ÉTUDE	1 MATHÉMA- TIQUES	2 SUJETS ANNEXES	3 THÉORIE des SYSTÈMES	4 TECHNOLOGIE et PHYSIQUE	5 ÉTUDES de PRATIÇA- BILITÉ	6 MARKETING et SOCIÉTÉ	7 DESSIN APPLIQUÉ	8 TRAVAUX PRATIQUES	9 MATIÈ- RES à OP- TION	10 PROJET FINAL (DIPLOME)
------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.

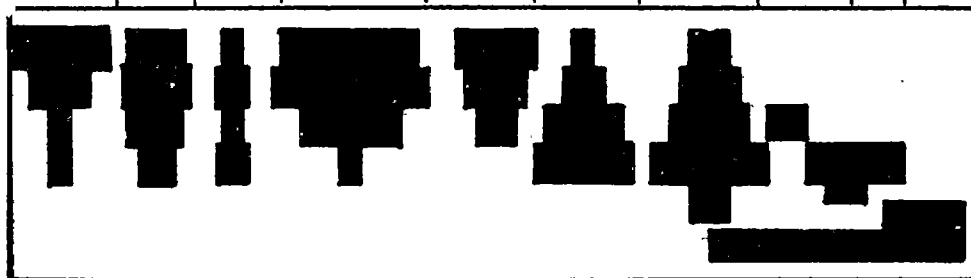

TABLEAU II

Le même Tableau faisant état du nombre exact des heures d'étude.

1	450	216	80	478	238	50	200	-	-	-	1702
2	389	223	99	598	197	80	250	-	-	-	1716
3	75	178	80	366	159	288	340	220	-	-	1704
4	80	78	120	80	-	380	500	-	480	-	1698
5	-	-	-	-	-	-	165	-	240	1300	1705
TOTAL %	874 16,3	693 8,1	379 4,4	1522 17,9	594 6,9	778 8,1	1465 17,1	220 2,6	720 8,4	1300 15,2	8525 100 %

TABLEAU III

1 ^{re} année																																																																							
1702 heures d'études au total ; 16 matières donnant lieu à 17 heures de cours hebdomadaires avant Noël et 16 après Noël, et 66 demi-journées de travaux pratiques (T.P.) dans l'année. Application des connaissances à un projet de design : 200 heures. Examen : 42 heures.																																																																							
Sujets	Matière	cours (par sem.)	1/2 jour. de T.P. dans l'année	nat. du cours	nb. d'h par 1/2 j de TP	nb. d'h d'études																																																																	
Mathématiques	analyse algèbre linéaire	4/4	—	cours —	T.P.	300 150																																																																	
		2/2	—				Sujets annexes	dessin technique (incl. la stéréométrie et la géom. descr.) dessin I exposé principes pédag.	1/0	12	cours T.P. 4 h — 3 h — 6 h 1/2 présence		85 72 39 20	—	24	—	6	1/0	—	Théorie des systèmes	méthodologie générale	1/1	—	cours théor.		80	Technologie & physique	structure des matériaux I mécanique procédés	1/1	—	cours cours	T.P. T.P.	80 75	0/2	—	Technologie & physique	de fabrication I mécanique appliquée I mathématiques appliquées à la mécanique	2/1	12	cours cours	T.P. 4 h	168 75	2/0	—		ergonomie forme I (concept de la forme)	2/0	—	cours cours	théor.	80 148	1/1	—			1/1	12	exposé 6 h 1/2			1/1	—	Marketing et sciences socio-écono- miques	introduction au lancement du produit et rôle du designer dans la société	1/1	—	évalua.		50	Application d'un projet de design	design fondamental
Sujets annexes	dessin technique (incl. la stéréométrie et la géom. descr.) dessin I exposé principes pédag.	1/0	12	cours T.P. 4 h — 3 h — 6 h 1/2 présence		85 72 39 20																																																																	
		—	24																																																																				
		—	6																																																																				
		1/0	—																																																																				
Théorie des systèmes	méthodologie générale	1/1	—	cours théor.		80																																																																	
Technologie & physique	structure des matériaux I mécanique procédés	1/1	—	cours cours	T.P. T.P.	80 75																																																																	
		0/2	—																																																																				
Technologie & physique	de fabrication I mécanique appliquée I mathématiques appliquées à la mécanique	2/1	12	cours cours	T.P. 4 h	168 75																																																																	
		2/0	—																																																																				
	ergonomie forme I (concept de la forme)	2/0	—	cours cours	théor.	80 148																																																																	
		1/1	—																																																																				
		1/1	12	exposé 6 h 1/2																																																																			
		1/1	—																																																																				
Marketing et sciences socio-écono- miques	introduction au lancement du produit et rôle du designer dans la société	1/1	—	évalua.		50																																																																	
Application d'un projet de design	design fondamental	Enseignement et travail de recherche personnel				200																																																																	

TABLEAU IV

Deuxième année						
1716 heures d'étude au total ; 17 matières donnant lieu à 14 heures de cours hebdomadaires avant Noël et 13 après Noël, et 96 demi-journées de travaux pratiques (T.P.) dans l'année ; application des connaissances à un projet de design : 250 heures ; examen : 43 heures.						
Sujets	Matières	cours (par sem.)	1/2 jour. de T.P. dans l'année	nat. du cours	nb. d'h par 1/2 de TP	nb. d'h d'étude
mathématiques	statistique appl. I éléments d'infor. analyse numérique	1/1	—	cours cours cours	théor. T.P. 4 h	80
		2/0	18			152
		1/0	—			37
sujets annexes	design graphique photographie dessin II dessin technique II	1/0	12	évalua.	6 h 1/2 4 h 4 h 4 h	103
		—	12			48
		—	12			48
		—	6			24
théorie des systèmes	methodologie appl. au design	2/0	6	cours T.P.	4 h	99
technologie & physique	structure des mat. II mécanique II procédés de fabr. II mécanique appl. II physique appliquée	2/2	6	cours cours cours cours cours	4 h T.P. 4 h T.P. théor.	184
		2/0	—			75
		2/2	—			184
		1/1	—			75
		1/1	—			80
praticabilité	anthropométrie et ergonomie forme II (percep. de la forme)	1/1	6	cours	4 h 4 h	104
		1/0	12			exposé
marketing et sciences socio-économ.	économie générale	1/1	—	cours théor.		80
application d'un projet de design	rapport entre la forme et la fonction dans le design	Enseignement et travail de recherche personnel				250

TABLEAU V

Troisième année

1704 heures d'étude au total; 15 matières donnant lieu à 12 heures de cours hebdomadaires et 48 demi-journées de travaux pratiques (T.P.) dans l'année; application des connaissances à un projet de design : 340 heures; stage : 220 heures; examen : 39 heures.

Sujets	Matière	cours (par sem.)	1/2 jour. de T.P. dans l'année	nat. du nb. d'h. cours par 1/2 j. de TP	nb. d'h d'étude
mathématiques	statistique appl. II	1/1	—	cours T.P.	75
sujets annexes	dessin III sémologie graph. confrontation d'inf. sur les éléments d'un marché	—	12	cours T.P. 4 h	48
		1/0	6	évalua. 6 h 1/2	64
théorie des systèmes	lancement d'un prod.	1/1	—	cours théor. —	80
		1/1	—	cours T.P. —	150
technologie & physique	mécanique III construc. mécan. III électricité et électronique	2/2	—	cours T.P. 4 h	136
		2/1	6	cours théor.	80
praticabilité	Traitement de l'inf. et ergonomie Forme III (affect lié à la forme)	1/1	6	cours 6 h 1/2	119
		1/0	—	cours théor.	40
marketing et sciences socio-économ.	recherche en matière de consommation organisation du monde industriel I	1/1	6	cours 4 h	104
		1/1	—	cours théor.	80
application d'un projet de design	Enseignement portant sur le design et la réalisation technique, travail de recherche personnel concernant les matériaux et la technologie.				340

TABLEAU VI

Quatrième année					
1 698 heures d'étude au total ; 480 heures consacrées à des matières en options ; 12 autres matières donnant lieu à 8 heures de cours théorique hebdomadaires et 12 demi-journées de travaux pratiques dans l'année ; application des connaissances à un projet de design : 500 heures ; examen : 39 heures (2 sujets au choix, ou plus).					
Sujet	Matière	cours (par sem.)	$\frac{1}{2}$ jour. de T.P. dans l'année	nat. du nb. d'h cours par $\frac{1}{2}$ j. de TP	nb. d'h d'étude
mathématiques	recherche opérationnelle	2/0	—	cours théor.	80
sujets annexes	initiative au travail de groupe	—	12	cours 6 h $\frac{1}{2}$	78
théorie des systèmes	stratégie de vente d'un produit	2/1	—	cours théor.	120
technologie & physique	utilisation et fiabilité du produit	1/1	—	cours théor.	80
marketing et sciences socio-économ.	gestion budgétaire	1/1	—	cours théor.	80
	organisation du monde industriel II	1/1	—	cours théor.	80
	socio-économie	1/0	—	cours théor.	40
	initiation au droit	1/0	—	cours théor.	40
	droit de la propriété industrielle	0/1	—	cours théor.	40
	histoire des techniques	1/0	—	cours théor.	40
	l'homme et la société de consommation : historique	0/1	—	cours théor.	40
application d'un projet de design	lancement d'un produit compte rendu écrit	Enseignement et travail personnel Travail personnel			400 100
au choix	sujets en option				480

TABLEAU VII

Cinquième année

1 705 heures d'étude au total ; matières à option : 240 heures, 2 autres matières donnant lieu à 3 heures de cours hebdomadaires avant Noël ; projet de diplôme : 1 300 heures ; examen : 21 heures (compportant au plus 4 sujets au choix).

Sujets	Matière	cours (par sem.)	1/3 jour. de T.P. dans l'année	nat. du cours	nb. d'h par 1/3 j. de TP	nb d'h d'étude
design appliqué	statut professionnel étude de dossiers concernant le design	1/0	—	présence		25
		2/2	—			compte rendu
options	choix portant sur l'examen pour le diplôme :					240
projet de diplôme	32 semaines					1 300
	— choix du projet, conception				4 semaines	
	— étude, analyse du projet				5 semaines	
	— expérimentation/recherche technique/design				12 semaines	
	— test, conclusion, estimation, recommandation, généralisation				6 semaines	
	— compte rendu, visualisation et mémoire (présentation orale)				5 semaines	

4ème PARTIE**BREVE DESCRIPTION DES MATIERES AU PROGRAMME**

Ces descriptions ne sont pas exhaustives, elles indiquent seulement l'essentiel de ce qui est étudié dans chaque matière.

MATHEMATIQUES**1ère ANNEE :****Analyse (4/4) :**

Analyse complémentaire, limites de continuité d'une fonction, nombres complexes, suites (A1).

Algèbre linéaire (2/2) :

Espaces vectoriels, systèmes d'équations linéaires et leur déterminants.

Polynomes à coefficients réels ou complexes d'une variable en tant qu'espaces vectoriels sur R ou C (A30).

2ème ANNEE :**Statistique appliquée I (1/1) :**

Calculs de probabilité. Représentation graphique. Distribution de probabilités et fonctions de répartition d'une variable aléatoire. Caractéristiques de dispersion. Caractéristiques de position (A92).

Eléments d'Informatique (2/1 8) :

Etude de l'Algol 60, le langage de programmation et ses applications. Travaux pratiques de programmation. Présentation technique des ordinateurs digitaux (A130).

Analyse numérique (1/0) :

Initiation aux méthodes numériques pour l'analyse appliquée.

3ème ANNEE :**Statistique appliquée II (1/1) :**

Vérification d'hypothèses statistiques non para-métriques. Vérification d'hypothèses linéaires. Analyse de régression et de variance.

4ème ANNEE :**Recherche opérationnelle (2/0) :**

Initiation à la recherche opérationnelle, programmation linéaire, recherche des chemins d'un graph : C.M.P. Pert, programmation dynamique et non linéaire.

SUJETS ANNEXES**1ère ANNEE :****Dessin technique I (1/0 12)**

Etude théorique et pratique des méthodes de projection bi-dimensionnelle, stéréométrie et géométrie descriptive (id. 4).

Dessin à main levée I (—/— 24)

Etude des moyens d'expression graphique, échelle et perspective, analyse des structures formelles, recherche d'un vocabulaire plastique (hd 11).

Exposés (—/— 6) :

Méthodes d'exposé, présentation des points traités, utilisation optimale de l'expression orale.

Principes pédagogiques (1/0) :

Vue d'ensemble du programme, organisation du travail personnel, méthodes de travail.

2ème ANNEE :**Design graphique (1/0 12) :**

Etude des caractères d'imprimerie, mise en page de textes (typographie et design graphique), sigles et aspect de l'emballage, aperçu des techniques d'impression et de reproduction (id. 5).

Photographie (—/— 12)

Matériel et appareils photographiques, techniques et méthodes, reportage (hd 26).

Dessin à main levée II (—/— 12)

Dessin rapide à main levée et de

mémoire, design et art de la présentation (hd 12).

Dessin technique II (—/— 6) :

Reprise de certains sujets vus en première année, épure cotée, projection et perspective.

3ème ANNEE :**Dessin à main levée III (—/— 12) :**

Dessin d'après modèle (couleurs).

Sémiologie graphique (1/0 6) :

Utilisation de la photo, du graphisme, du dessin à vue et du dessin technique, et leurs applications à la communication visuelle. Réalisation d'un projet. Différents cours selon les sujets choisis.

Confrontation des informations sur les éléments d'un marché (1/0 6) :

Publications spécialisées, dépôts de marque, licences, études de marchés.

4ème ANNEE :**Initiation au travail de groupe (—/— 12) :**

Présentation des méthodes d'organisation et de coordination d'un projet de groupe.

THEORIE DES SYSTEMES**1ère ANNEE :****Méthodologie générale (1/1) :**

Initiation à la philosophie des sciences. Problèmes fondamentaux posés par la logique et la méthodologie des sciences : des techniques ; approche des notions de système et de modèle.

2ème ANNEE :**Méthodologie appliquée au design (2/0 6) :**

Initiation aux théories de conditionnement d'un produit : techniques d'analyse, de synthèse et d'évaluation.

3ème ANNEE :**Lancement d'un produit (1/1) :**

Gestion et planification d'une recherche des besoins et du développement de ces besoins.

4ème ANNEE :**Stratégie de vente d'un produit (2/1) :**

Etudes de marché et vente, enquête de prévisions et connaissance des moyens technologiques.

TECHNOLOGIE ET PHYSIQUE

1re ANNEE :

Structures des matériaux I (1/1) :

Connaissance technique des matériaux, présentation des principaux matériaux de construction existants et leurs propriétés (mt 4).

Mécanique I (0/2) :

Composition et décomposition des forces dans le plan et dans l'espace : Diagramme des forces « Crémone » (bw 3).

Processus de fabrication I (2/1 12) :

Méthodes de traitement industriel et artisanal du métal. Méthodes de traitement des matériaux synthétiques et des autres matériaux dans le cadre de la production d'objets uniques ou en nombre restreint (w 14).

Mécanique appliquée I (1/1) :

Les principaux processus d'élaboration, rapports de structure et de fonction, fonctionnalité, composants et construction (w 1).

Mathématiques appliquées à la mécanique (2/0) :

Initiation à la cinématique. Forces (moments inertie). Energie cinétique (quantité de mouvement) (bw 12, part b).

2me ANNEE :

Structure des matériaux II (2/2 6) :

Méthodes de production, propriétés structurelles, acier, fonte, autres métaux et matériaux synthétiques, choix d'un matériau, exemples et exercices (mt 7 a).

Mécanique II (2/0) :

Etudes de l'effet des forces et des contraintes exercées sur des structures minces, étirement, pliage, torsion, casure (bw 9, 1re partie).

Processus de fabrication II (2/2 6) :

Techniques de fabrication en série (et grande série). Présentation des principaux outils et des techniques de

fabrication : emboutissage, forgeage, étampage, tréfilage, matricage, agglomération, soudure, collage (135 et w 15).

Mécanique appliquée II (1/1) :

Fermeoirs, dimensions des arbres de transmission, éléments flexibles, cames, papiers à roulements, manchons de raccordement, transmissions, engrenages, joints en chaîne. Méthodes et moyens de réalisation de plans d'ingénierie mécanique (i 48).

Physique appliquée (1/1) :

Principes d'optique, de thermodynamique, de mécanique des fluides et d'acoustique, phénomènes ondulatoires, champs électriques et magnétiques, applications techniques.

3me ANNEE :

Mécanique III (2/2) :

Contraintes et déformations, recherche expérimentale sur les contraintes, choix d'un sujet particulier (bw 9,

2me partie, bw 12).

Mécanique appliquée III (2/1 6) :

Initiation aux techniques de la mécanique de précision, méthodes de fabrication, mécanique de précision : construction de petites pièces (i 38).

Electricité (1/1) :

Industrie et courants alternatifs : réseaux d'éclairage, ingénierie de l'éclairage, éclairage, applications techniques, (étude des composants) (c 11 a).

4me ANNEE :

Utilisation et fiabilité du produit :

Contrainte tolérable : coefficient de sécurité ; courbe de viabilité, défaut, formule de Weibull ; possibilités de réparation ou de remplacement ; organisation et responsabilité civile ; étude de la durée de fonctionnement des produits et des composants.

ETUDES DE PRATICABILITES

1re ANNEE :

Notions de psycho-physiologie :

La vue, l'ouïe et autres formes de

perceptions propres à l'être humain (id 7).

Forme I (Concept de la forme) (1/1 12) :

Théorie et expérience de la perception des formes et des couleurs, influence du milieu socio-culturel. Organisation élémentaire et systématique des formes et des couleurs (id 1, mais augmentée de quelques notions théoriques).

2me ANNEE :

Anthropométrie et ergonomie (1/1 6) :

Conception de produits à l'échelle humaine, fonctionnalité du produit, rapport homme/machine.

Forme II (percept de la forme) (1/0 12) :

Introduction à une recherche structuraliste de la forme, relations de positions et de dimensions des formes géométriques. Formes isolées et composées. Initiation aux formes et structures mathématiques (id 8).

3me ANNEE :

Traitement de l'information et ergonomie (1/1 6) :

Cybernétique (traitement de l'information par des automates, entrée-sortie et codage de l'information) applications techniques, conception et expérimentation des moyens techniques (id 11).

Forme III (affect lié à la forme) (1/0) :

Introduction à la sémantique de la forme, réceptivité aux formes et à l'apparence des produits.

L'HOMME ET LA SOCIETE

1re ANNEE :

Lancement du produit et rôle du designer dans la société.

Vue d'ensemble de la profession, introduction au lancement du produit par des méthodes novatrices, rôle, fonction et responsabilité du designer.

Economie générale (1/1) :

Principes d'économie, de macro-économie surtout. Modèles macro-éco-

nomiques ; leur utilité en analyse, prévision et décision (z 1).

3me ANNEE :

Marketing (1/1 6) :

Objectifs de la firme, politique de vente, besoins du marché, organisation et gestion d'un marché, combinaisons de marché, recherche en marketing.

Recherche en matière de consommation (1/1 6) :

Introduction à la sociologie, aspects social et psychologique de la motivation de l'acheteur, sociologie scientifique appliquée au lancement du produit (partie de id 12).

Organisation du monde industriel I (1/1) :

Principales fonctions dans une entreprise polyvalente. Productivité, efficacité, différents points de vue sur les problèmes de gestion. Méthodes de gestion. Historique (bb 1).

4me ANNEE :

Gestion budgétaire (1/1) :

Principes. Revenus et capitaux. Gains à court terme et profits à long terme. Formes de financement.

Organisation du monde industriel II (1/1) :

Traitement des informations, méthodes de production et de gestion, documentation, et planification commerciale (bb 4 et 66 5).

Sociologie économique (1/0) :

Initiation à la sociologie de la gestion, caractéristiques économiques de la société industrielle, responsabilité et autorité, le travail en tant que phénomène social, principes de base de la gestion.

Initiation au droit (1/0) :

Principes de droit civil et public, notions de science administrative, considérations philosophiques en matière de gestion (aa 1).

Droit de la propriété industrielle — droit des brevets d'invention (0/1) :

Sujets en option : droit de la propriété industrielle (propriété industrielle, brevets, licences) ou droit du

travail (participation, syndicats, contrats de travail) (aa 1/9, aa 21).

Histoire des techniques (1/0) :

Historique des principales innovations techniques de mécanisation et d'automatisation qui ont abouti à la Révolution industrielle, le développement de la consommation et son influence sur la civilisation. Etude de cas d'espèce.

Production industrielle et société : historique (0/1) :

La production industrielle et son impact sur la culture, l'organisation sociale et l'économie; facteurs et conditions de la consommation de masse depuis 1800. Invention de produits selon le modèle de Lancaster. Diffusion des biens de consommation de masse.

3me ANNEE :

Stage à vocation pratique :

4 à 6 semaines de stage dans une

firme privée ou un organisme d'Etat, le travail devant se rapporter au lancement d'un produit industriel.

Le stage se termine par trois jours au moins de réflexion et de recherche documentaire, et donne lieu à un rapport (voir § 5.1).

4me ANNEE :

Mémoire :

Etude et mémoire concernant le lancement d'un produit (id 14).

5e ANNEE :

Pratique professionnelle (1/0) :

Organisation de la profession, statut juridique, responsabilité sociale, évolution de carrière et prévision, etc.

Casulistique en matière de design (1/2) :

Cas d'espèces et *capita selecta* à l'étude et au développement de projets. ■

