CATALOGUE DE COURS

promotion 2018

DNMADE mention *Graphisme*

Parcours

DESIGNER GRAPHIQUE

Avant-propos

Le DNMADE mention *Graphisme* est une formation sur 3 ans, à plein temps. Le titulaire du DNMADE *Graphisme* est un professionnel du design graphique. En tant que designer, il suit toutes les étapes d'un projet, de sa conception à sa réalisation.

La formation propose 3 parcours différents:

- · Designer graphique,
- · Design de marque & Communication,
- Designer Typographe.

Quel que soit le parcours choisi, qui à terme le spécialise, l'étudiant·e aborde notamment la création de message, la typographie, la mise en page, la direction artistique de l'image, etc.

Parcours DESIGN DE MARQUE ET COMMUNCIATION et parcours DESIGNER GRAPHIQUE

Les étudiant·e·s suivent, durant la 1ère année, un socle commun de cours fondamentaux. Ils aborderont notamment les notions de degré d'iconicité, de dénotation/connotation, de signifiant/ signifié, d'émetteur/récepteur, de cahier des charges... en ayant recours à des moyens ouverts tels que la typographie, l'image, le signe, le rapport texte/image, la mise en page. Les supports et médias pourront être divers allant de la 2D à la 3D, de l'image fixe à l'image animée, du support papier à l'écran, du plan à l'espace.

Ce socle commun vise à fédérer et mettre en évidence les liens et cultures partagées qui, au-delà des spécialisations de parcours sur les deux années à venir, sont indispensables pour la future vie professionnelle des étudiant·e·s.

Ces fondamentaux seront développés et enrichis tout au long de la formation et en fonction de la spécialité choisie, afin de donner à l'étudiant·e toutes les compétences nécessaires pour exercer son futur métier.

Le DNMade se compose d'un ensemble d'UE (Unités d'enseignements) que l'étudiant e obtient dans les différentes disciplines: enseignements génériques, enseignements transversaux, enseignements pratiques et professionnels, sur 6 semestres.

À la différence d'autres champs du design, la spécificité du designer graphique (DG et DMC) est la relation étroite qui doit s'établir entre la pratique du projet et sa médiation. Les enseignements de Pratique et Mise en oeuvre du Projet et de Communication et Médiation de Projet seront évalués sur le terrain d'un même projet ou micro-projet.

Parcours DESIGNER GRAPHIQUE

Effectif: 15 étudiant-e-s

L'étudiant·e acquiert les démarches, les méthodes de mise en forme, de réalisation et de valorisation de projets lui permettant de concevoir des systèmes visuels communicants pour l'édition (presse, livre, sites internet, etc.), le graphisme culturel (affiche, signalétique, interfaces, etc.) ou corporate (logotype, packaging, génériques, etc.). Il expérimente et développe les pratiques associées à la fabrication des messages visuels comme l'illustration, la typographie ou le numérique.

Certains cours ont lieu avec d'autres étudiants de la mention *Graphisme*, principalement ceux du parcours Design de marque & Communication.

PREMIÈRE ANNÉE (S1 / S2)

Parcours

DESIGNER GRAPHIQUE

Aperçu de la première année

découverte

Au cours des premières semaines, une thématique commune est proposée afin de fédérer les différents types d'enseignement et les étudiant·e·s. Cela favorise la mise en place d'une logique de transversalité des acquis, une attitude de découverte et d'exploration mais aussi d'entraide et d'enrichissement entre les étudiants venant de formations différentes.

micro-projets

Des micro-projets sont proposés aux étudiants. Qu'ils soient fictifs ou de commande, ils ponctuent la seconde moitié du premier semestre. Il s'agit de découvrir et de s'approprier les méthodologies de conception en design graphique, de l'enquête au brief de l'exploration et de la recherche au développement d'une idée, de la direction artistique à la production d'argumentaires, de la présentation de ses idées à leur réalisation finalisée. Les micro-projets se poursuivent au second semestre.

stage

Un stage d'observation de deux semaines a pour objectif la découverte d'un secteur du design graphique.

entretien-bilan

1 entretien entre l'étudiant·e et l'équipe pédagogique a lieu à la fin de chaque semestre. Différents travaux sont présentés à l'oral par l'étudiant donnant lieu à un échange et à l'établissement d'un bilan personnalisé.

événements

L'école Estienne offre de nombreux événements auxquels peuvent être associés les étudiant·e·s tels que les Estiennales, les Portes ouvertes, Presse-Citron, et le Printemps de la Typographie.

mention	LIVRE
parcours	RELIURE - CRÉATION & PATRIMOINE
pôle d'enseignement	UE 1 & 5 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 1.1 & 5.1 HUMANITÉS - PHILOSOPHIE
objectifs de l'enseignement	Initiation à l'esthétique (philosophie de l'art) à travers l'étude de questions spécifiques et la lecture de théoriciens.
compétences visées	Acquérir une méthode d'analyse et un langage technique.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	«REGARDER LE PAYSAGE» L'enjeu de ce cours consiste à interroger les conditions de notre sensibilité paysagère. Que signifie en vérité percevoir un paysage ? Il s'agira de comprendre dans quelle mesure le paysage est une invention culturellement constituée en Occident, en s'initiant à la manipulation de plusieurs concepts élaborés par des théoriciens majeurs de cette notion. Bibliographie: - Marc Jimenez, Qu'est-ce que l'esthétique?, Gallimard, coll. «Folio-essai», 1997 Anne Cauquelin, Le Site et le paysage, PUF, 2002 Gilles Clément, Jardins, paysage et génie naturel, Editions du Collège de France, coll. «Leçons inaugurales», 2012 Alain Roger, Art et anticipation, Editions Carré, coll. «Arts et esthétique», 1997 Augustin Berque, Les Raisons du paysage, Hazan, 1995.
modalités d'évaluation	Rédaction d'un article et exposé. Pour ces deux exercices, l'objectif sera de décrire et analyser un « paysage-critique » (A.Roger) choisi lors d'une visite des collections du Centre Pompidou.

catalogue de cours	ANNÉE 2018-2019
mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER GRAPHIQUE
pôle d'enseignement	EU 1 / EU 5 Humanités et cultures
l'enseignement constitutif	EC 1.1 / EC 5.1 Humanités Lettres
objectifs de l'enseignement	Le cours de Lettres a un objectif double, que l'alternance CM/TD permet de travailler de façon complémentaire : la consolidation de la culture générale personnelle d'une part, l'appropriation de cette culture par le développement d'une créativité personnelle d'autre part.

compétences visées

L'enseignement des Lettres vise des compétences spécifiques: acquérir/consolider sa culture littéraire (connaissance des époques, des genres, des auteurs), savoir analyser un message, savoir communiquer (qualité et rigueur de la langue). À cela s'articulent des compétences transversales, telles que la maîtrise de l'exposition écrite et orale d'une réflexion, la méthodologie des comptes-rendus.

modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)

L'acquisition et la consolidation d'une culture littéraire mêle à une approche théorique et chronologique des approches thématiques et horizontales.

Exemple de séquences menées :

- écriture de soi et autoportraits
- aspects du mythe
- l'écriture journalistique.

Axes mobilisés dans chacune des séquences :

- bilan et approfondissement des outils communs d'analyse littéraire
- exploration des techniques d'expression tant écrite qu'orale
- analyse de l'image tant fixe que mobile
- pont entre la culture de tradition, dite «de répertoire», et la création actuelle
- fréquentation des lieux spécifiques de diffusion et de création culturelle.

modalités d'évaluation

Écriture guidée de textes variés, dossiers de recherche, comptes-rendus de visite d'exposition, exposés oraux (critique de livres, de spectacles, de films...).

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER GRAPHIQUE
pôle d'enseignement	UE 1 / UE 5 Enseignements Génériques
l'enseignement constitutif	EC 1.2 / EC 5.2 Culture des arts, du design et des techniques
objectifs de l'enseignement	 Construction d'un socle commun de connaissances et jalons des grands repères chronologiques; acquisition d'une méthodologie d'analyse d'œuvre et de recherche documentaire.
compétences visées	 Savoir analyser une image; utiliser le vocabulaire adéquat; se repérer dans l'histoire de l'art et du design; relier une œuvre à un contexte historique technique et social; se connecter à l'actualité artistique; savoir rendre compte de sa veille culturelle.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	 Cours magistraux diaporamas à l'appui; travaux dirigés (seul ou en groupe, à l'oral ou à l'écrit); visites d'expositions.
modalités d'évaluation	 Dossier thématique; analyses d'œuvres; analyses comparées; évaluation des connaissances; exposés;

• carnet d'expositions.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER GRAPHIQUE
pôle d'enseignement	UE 2 / UE 6 Enseignements transversaux
l'enseignement constitutif	EC 2.1 / EC 6.1 Outils d'expression et d'exploration créative
objectifs de l'enseignement	Acquisition des fondamentaux nécessaires à toutes formes de créations visuelles. Définir une démarche singulière ainsi qu'une écriture et posture personnelles par le biais des moyens et médiums d'expression et d'exploration créative.
compétences visées	 Expérimenter différents outils dans leur dimension physique comme analogique ou numérique; développer un sens critique et une argumentation; adapter ses modes et codes de représentation en fonction d'une intention; être curieux et mobile.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	 Initier à la découverte d'une pratique du dessin, de la couleur et du volume; aiguiser la perception et l'observation des réalités sensibles (ligne, forme, couleur, matière, espace, mouvement, etc.); pratiquer le dessin à partir de l'observation du modèle vivant, et de l'environnement; aborder les différents modes de restitution du réel à travers la connaissance des différentes pratiques du dessin dans sa culture passée et contemporaine; permettre à l'étudiant de développer une sensibilité, une maîtrise des moyens graphiques et plastiques et une écriture personnelle en lien avec sa pensée créative; donner à l'étudiant les moyens d'argumenter par une analyse objective, une culture visuelle active et référencée pour ses productions.

modalités d'évaluation Notes d'intentions et présentation à l'oral des réalisations.

catalogue de cours	ANNÉE 2018-2019
mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER GRAPHIQUE
pôle d'enseignement	UE 2 / UE 6 Enseignements transversaux
l'enseignement constitutif	EC 2.2 / EC 6.2 Technologies et matériaux
objectifs de l'enseignement	 Découvrir les possibilités expressives et structurelles des matériaux utilisés dans le champ du design graphique et de l'animation; développer une démarche de création raisonnée à travers des représentations en volume; se familiariser avec des technologies de fabrication analogiques et numériques.
compétences visées	 Expérimenter autour des notions de matière, de texture, de lumière; passer d'une représentation bidimensionnelle codifiée à une représentation tridimensionnelle; concevoir et fabriquer des maquettes d'intention pour représenter synthétiquement un espace ou un produit; acquérir les bases dans la manipulation des outils de fabrication numériques (modélisation et impression 3D, dessin vectoriel et découpe laser).
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	 Sous forme d'atelier favorisant la manipulation; de projets collectifs transversaux en relation avec d'autres disciplines; les cours s'appuient sur des démonstrations et une mise en commun des expérimentations menées par les étudiants.

Plusieurs évaluations au cours du semestre;dossier graphique, maquette, présentation orale.

modalités d'évaluation

catalogue de cours	ANNEE 2018-2019
mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER GRAPHIQUE
pôle d'enseignement	UE 2 / UE 6 Enseignements transversaux
l'enseignement constitutif	EC 2.3 / EC 6.3 Outils et langages numériques
objectifs de l'enseignement	 Initiation à des logiciels (de PAO pour les semestres 1 et 2). Exploration du potentiel technologique, et développement d'un rapport pratique et critique au numérique.
compétences visées	Acquisition de compétences pratiques dans le champ des outils numériques et des langages de programmation.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Sous forme d'exercices pratiques, de mini-projets ou projets transversaux (en relation avec d'autres matières), le développement du premier semestre se déroule ainsi : préambule à l'image numérique initiation à un logiciel de retouches d'image initiation à un logiciel d'images vectorielles transversalité et complémentarité des deux logiciels. Le second semestre sera dédié dans un premier temps à la découverte du logiciel de mise en page puis à l'initiation de quelques bases de l'algorithmique et des langages de programmation.
modalités d'évaluation	Analyses et partages devant la classe à l'oral;

auto-évaluations à l'écrit des étudiants;évaluation normative de chaque exercice.

	ANNUL Z010-Z015
mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER GRAPHIQUE
pôle d'enseignement	UE 2 /UE 6 Enseignements transversaux
l'enseignement constitutif	EC 2.4 / EC 6.4 Langues vivantes Anglais
objectifs de l'enseignement	Consolidation et développement de la maîtrise de l'anglais; formation des étudiants à communiquer dans un cadre personnel mais aussi professionnel.
compétences visées	Développement des quatre compétences (production de l'oral, de l'écrit, compréhension de l'oral et de l'écrit); acquisition d'un lexique spécifique à la formation et d'une culture de l'art et du design international. Est visée l'autonomie de l'étudiant dans la communication.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	L'enseignement de l'anglais pourra s'appuyer sur des ressources audio/audiovisuelles et écrites authentiques, les projets pédagogiques de la section et le travail effectué dans les autres matières, et prendre en compte l'actualité, notamment culturelle.

modalités d'évaluation Évaluation des compétences langagières en contrôle continu.

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER GRAPHIQUE
pôle d'enseignement	UE 2/ UE 6 Enseignements transversaux
l'enseignement constitutif	EC 2.5 / E 6.5 Contextes économiques et juridiques Économie Gestion
objectifs de l'enseignement	 Répartition des pouvoirs (constitution cinquième république) droit objectif et droits subjectifs; la personnalité juridique : personne physique et personne morale; organisation judiciaire; le travail salarié et le travail non salarié; initiation aux droits d'auteur.
compétences visées	 Identifier les personnes juridiques avec leurs contraintes spécifiques; caractériser graphiste et commanditaire dans l'étude future de la vente de prestation(s).
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	 Regroupement avec une autre mention de DNMADE Graphisme; recherches de vocabulaire juridique et (ou) économique.
	4

modalités d'évaluation Évaluations écrites en cours de semestre.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER GRAPHIQUE
pôle d'enseignement	UE 3 / UE 7 Enseignements pratiques & professionnels
l'enseignement constitutif	EC 3.1 / EC 7.1 Savoir-faire et excellence technique
objectifs de l'enseignement	 Se familiariser avec le matériau textuel et le matériau iconographique: apprendre à regarder la lettre et l'image, à faire des choix, à manipuler, à fabriquer et à créer; acquérir les clés qui permettront une première maîtrise dont l'objectif est d'articuler forme et contenu.
compétences visées	 Expérimenter différents outils et techniques analogiques et/ou numériques; explorer des hypothèses variées; rendre visible l'évolution de sa recherche, argumenter ses intentions créatives; acquérir les bases d'un vocabulaire spécifique de la discipline.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Série d'exercices explorant différentes approches. Le dispositif pédagogique privilégié sera celui du cours interactif, fondé sur le dialogue et l'échange, encourageant la mise en commun de la réflexion et des connaissances, ainsi que le transfert de compétences. Des apports théoriques (analyses et références) réguliers viendront enrichir le cours.
modalités d'évaluation	Plusieurs évaluations au cours du semestre, dossier graphique et/ou présentation orale.

modalités d'évaluation

	/WILL 2010 2013
mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER GRAPHIQUE
pôle d'enseignement	UE 3 / UE 7 Enseignements pratiques & professionnels
l'enseignement constitutif	EC 3.2 / EC 7.2 Pratique et mise en œuvre du projet EC 3.3 / EC 7.3 Communication et médiation du projet
objectifs de l'enseignement	Le but de ce cours est d'aider l'étudiant à découvrir puis à maîtriser les différentes phases d'un projet de création dans les domaines du graphisme culturel ou corporate, de l'édition ou du design de message.
compétences visées	Il s'agit d'être capable de : définir les conditions d'existence d'un projet, explorer et expérimenter des outils et méthodes pour créer, concrétiser une forme en adéquation avec les besoins relevés, assurer la médiatisation et l'argumentation de ses idées.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées	Tout au long de la première année, l'étudiant aborde les fondamentaux du design graphique (le degré d'iconicité, la dénotation/la connotation, le signifiant/le signifié, les notions d'émetteur/récepteur, de cible, le cahier des charges) en ayant recours à des moyens ouverts (l'image, le signe graphique, la typographie, le rapport texte/image et la mise en page, le design de message). Cette première année est aussi le lieu d'une familiarisation avec les différents moyens de représentation. Des temps de travail individuel seront alternés avec des temps de travail collectif (en binôme ou en groupe), favorisant les échanges entre étudiants. Des temps de restitution écrite/ graphique seront alternés avec des temps de restitution orale.

Plusieurs évaluations au cours du semestre, dossier graphique et/ou présentation orale.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER GRAPHIQUE
pôle d'enseignement	UE 4 /UE 8 Professionnalisation
l'enseignement constitutif	EC 4 / EC 8 Parcours de professionnalisation et poursuite d'étude
objectifs de l'enseignement	 Faire découvrir les possibles en termes de professions dans le champ du design graphique; accompagner l'étudiant e dans la recherche du stage; faire connaitre et optimiser les ressources en interne comme en externe (CDI, bibliothèques, expositions, revues, sites); apprendre à médiatiser son travail.
compétences visées	 Valoriser son travail et ses compétences; dialoguer en argumentant de ses choix; employer un vocabulaire spécifique; tout particulièrement dans le cadre de présentations orales : au sein de la classe, avec les partenaires extérieurs, dans la recherche d'un stage et en milieu professionnel.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Réunions de travail et de discussion, rencontre de partenaires, visites, enquêtes et observations en lien thématique avec les différentes échéances du parcours et la vie de classe : découvrir les lieux de documentation, exposer son travail, s'exprimer à l'oral, écrire une lettre de motivation, mettre en forme un CV, rédiger un rapport de stage
modalités d'évaluation	Évaluation normative de restitutions orales ou écrites, et formative de l'engagement et de l'autonomie, bilans

et conseils.