CATALOGUE DE COURS

promotion 2018

DNMADE mention *Graphisme*

Parcours

DESIGNER TYPOGRAPHE

Avant-propos

Le Diplôme National des Métiers d'Arts et de Design 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 mention Graphisme propose 3 parcours différents:

- designer graphique
- design de marque et communication
- designer typographe

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

Le projet de design graphique et typographique constitue le cœur du dispositif pédagogique global, les autres enseignements venant se greffer en prolongement, en accompagnement, ou en acquisitions (fondamentales) nécessaires.

Parcours DESIGNER TYPOGRAPHE

Effectif: 15 étudiant-e-s

Ce parcours propose d'explorer et de s'approprier les champs traditionnels et actuels, la culture, les savoirs-faire et les pratiques du designer typographique dans le cadre de projets créatifs expérimentaux ou de commandes.

Sur 6 semestres, l'étudiant·e développe des compétences spécifiques dans la conception de caractères, la composition typographique, la déclinaison de polices corporate, la calligraphie, la stabilisation d'écritures, la gestion de la page, du texte et du signe sur papier, à l'écran ou encore dans l'espace.

PREMIÈRE ANNÉE (S1 / S2)

Parcours

DESIGNER TYPOGRAPHE

APERÇU DE LA PREMIÈRE ANNÉE

Durant la 1ère année du parcours Designer typographe, les étudiant·e·s suivent un socle commun de cours fondamentaux avec celles·ceux de la mention numérique. Les projets et exercices menés le sont parfois en classe entière, parfois dissociés.

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 : le design graphique et ses supports imprimés comme numériques.

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.

Découverte

Au cours des premières semaines, afin de fédérer équipes et étudiant·e·s, de favoriser une attitude de découverte et d'exploration mais aussi l'entraide et l'autonomie, les parcours designer typographe et numérique, en équipes mixtes, sont impliqués dans un workshop dont le thème est commun à toute l'école.

Exposition-entretien

Après 2 mois de pratique et d'activités liées à cette thématique, une exposition des travaux et un entretien permettent aux équipes et aux étudiant·e·s de faire le bilan et le diagnostic des niveaux et des besoins.

Micro-projets

Les micro-projets, fictifs ou liés à des partenariats, ponctuent le reste de l'année. 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.

Workshops inter-parcours

L'organisation de workshops inter-parcours vise à favoriser l'ouverture et le travail collaboratif par des travaux en équipes mixtes sur des concours ou des partenariats.

Stage Le stage d'observation de deux semaines a pour objectif

la découverte d'un secteur du design graphique ou typographique. Les observations effectuées au cours de cette immersion font l'objet d'une production éditoriale.

Oral-bilan

Un entretien avec présentation de tous les travaux réalisés à chaque semestre permet aux étudiantes et à l'équipe pédagogique de faire le bilan de l'année écoulée.

Hors les murs

Visite de lieux patrimoniaux (musées, bibliothèques), sorties culturelles (expositions, théâtre, opéra)... en accompagnement ou en autonomie Une visite du cabinet des poinçons de l'imprimerie nationale est organisée par Franck Jalleau.

Événements

L'école Estienne offre de nombreux événements auxquels peuvent être associés, à divers titres les étudiant·e·s, notamment les Estiennales, les portes ouvertes, Presse-Citron, et surtout le Printemps de la Typographie.

Le LEG

Divers projets permettent de découvrir les techniques traditionnelles et artisanales de la composition de caractère et de l'impression (le pochoir, la sérigraphie et l'imprimerie typographique en caractères mobiles) notamment au sein du Laboratoire d'Expérimentation Graphique de l'école.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 1 & 5 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 1.1 & 5.1 HUMANITÉS - LETTRES
objectifs de l'enseignement	 développement d'une culture générale en lien avec la formation pratique de l'écrit et de l'oral réflexion sur l'image et sur le rapport texte / image acquisition de méthodes de travail pour un accompagnement vers l'autonomie
compétences visées	 aptitude à mobiliser et à faire converger les éléments culturels et méthodologiques capacité à varier les formes de l'écrit et de l'oral en fonction de la situation de communication travail en autonomie
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Cours en classe entière et en groupe alternant - ateliers d'écriture encadrés - cours magistraux destinés à proposer un fondement culturel aux activités d'écriture et de réécriture - activités de recherche documentaire en vue de production de textes ou d'exposés - travail en groupe - visites de lieux culturels
modalités d'évaluation	restitution de travaux écritsexposés orauxdossiers de bilans

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 1 & 5 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 1.1 & 5.1 HUMANITÉS - PHILOSOPHIE
objectifs de l'enseignement	 Initier à la philosophie des élèves venus d'horizons différents, dont certains n'ont jamais encore abordé cette matière Familiariser les élèves avec une approche conceptuelle des textes et du monde dans lequel nous sommes. L'idée principale est de faire apparaître des problèmes là où on n'aurait pas nécessairement tendance à en voir et de modifier un peu le regard que nous pouvons avoir sur les choses.
compétences visées	 Compétences scolaires capacité à lire et à analyser un texte en en dégageant les enjeux conceptuels aptitude à développer une démarche cohérente et argumentée face à un problème. développer l'esprit critique de l'élève en le sensibilisant aux présupposés et aux implications des différents types de discours qu'on peut tenir sur un sujet. Compétences extra-scolaires entretenir le goût de la réflexion.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Il s'agit d'un cours qui prend appui sur des questions anthropologiques, politiques, morales, esthétiques et qui se développe à partir de l'analyse de textes philosophiques. Le cours suit une ligne directrice mais ne s'interdit pas de bifurquer sur d'autres pistes en fonction des questions et des remarques des élèves. Le but est de leur permettre d'exprimer leurs points de vue sur les questions abordées et de tenir compte des suggestions qu'ils peuvent proposer.
modalités d'évaluation	Les évaluations, dans un souci d'équité, compte tenu des disparités de niveau entre les élèves, prennent la forme d'un texte à expliquer en répondant à une dizaine de questions.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 1 & 5 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 1.2 & 5.2 CULTURE DES ARTS, DU DESIGN & DES TECHNIQUES
objectifs de l'enseignement	 analyser des œuvres faire émerger un questionnement hiérarchiser ses idées et argumenter (écrit et oral) développer son ouverture sur l'histoire de l'art et la création contemporaine, mettre en perspective les œuvres d'époques différentes, se tenir informé de l'actualité
compétences visées	 analyser une œuvre en utilisant un vocabulaire spécifique et précis rendre compte de façon synthétique d'une exposition dégager une ou des problématiques (œuvre, thème, exposition) connaître les repères chronologiques propres à l'histoire des arts, du design et des techniques.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Sur le plan pédagogique du travail de groupe: - prise de notes dans le cadre du cours magistral - exposés et débats, analyse collective critique de l'œuvre et du contexte de sa création Sur le plan individuel: - analyse individuelle (fiche d'analyse des œuvres) - visite d'expositions et de musées (carnet d'exposition) - méthodologie de recherche (CDI et Bibliothèques) appliquée à une recherche thématique - établissement d'une bibliographie - notes de lecture et analyses de questions en relation avec le cours.
modalités d'évaluation	Contrôle continu

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.1 & 6.1 OUTILS D'EXPRESSION & D'EXPLORATION CRÉATIVE
objectifs de l'enseignement	S1 • découvrir et expérimenter les fondamentaux : outils, gestes, modes de représentation, couleur, langage graphique, leur valeur expressive et sémantique. Acquérir des modes de représentation graphiques variés : synthétiques, analytiques, expressifs ou documentaires S2 • définir une écriture et une posture de réponse expressive personnelle par le dessin, la plasticité, le signe, la narration par l'image, la couleur, la photographie, le multimédia. Stimuler le regard et la perception en tentant d'en trouver des traductions créatrices dans des mediums variés.
compétences visées	 S1 • Expérimenter différents outils et explorer des hypothèses variées, observer et représenter, adapter des modes représentation et un langage graphique en fonction d'une intention, connaître et expérimenter les lois fondamentales de la couleur. S2 • Développer avec plus d'autonomie et une expressivité plus personnelle, dans le cadre d'un projet, les compétences acquises en S1. Evoquer un univers et communiquer une intention ou une signification par un medium, un moyen technique, un langage graphique, un signe, un registre coloré, une séquence imagée appropriés. Observer et représenter.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	 Expérimentation pratique systématique de médiums et de techniques variés. Carnet de croquis Enquête et analyse
modalités d'évaluation	 contrôle continu bilan global des productions de l'étudiant en présence

d'un groupe d'enseignants ayant participé à la formation

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.2 & 6.2 TECHNOLOGIES & MATÉRIAUX
objectifs de l'enseignement	 exploration des matériaux sur le plan pratique et expérimental acquisition d'un vocabulaire spécifique aux supports d'écriture et d'impression acquisition de connaissances culturelles et techniques dans le domaine du livre/première approche du projet éditorial analyse et étude de supports imprimés
compétences visées	 expérimenter la mise en œuvre des moyens techniques analyser un projet éditorial en utilisant un vocabulaire spécifique et précis connaître les repères chronologiques propres à l'histoire des techniques et supports d'impression
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Sur le plan pédagogique du travail de groupe: - Prise de notes dans le cadre du cours magistral (carnet) - Alternance de situation d'expérimentation (pratique) des différentes techniques et supports suivies d'exercices d'analyse théoriques (étude de cas)
modalités d'évaluation	Contrôle continu (analyse écrite et orale)

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.2 & 6.2 TECHNOLOGIE & MATÉRIAUX
objectifs de l'enseignement	 \$1 • acquisition d'un vocabulaire technique • comprendre les capacités expressives des procédés et de leur mise en œuvre, savoir expérimenter, réaliser et tester un prototype concret \$2 • savoir organiser les étapes de conception, de mise en œuvre de l'impression d'un projet, d'en assurer la faisabilité et le suivi por le mener à son terme dans les meilleures conditions
compétences visées	 mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologies innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes)
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Travaux dirigés Exercices, expérimentations et études de cas. Reconnaissance des techniques d'impression. Manipulation. Analyse individuelle, fiche d'analyse des techniques Cours magistraux Prise de notes dans le cadre du cours magistral Travaux pratiques Expérimentation de l'impression en ton direct et réalisation d'un prototype au LEG (Laboratoire d'expérimentation graphique). Réalisation d'un prototype d'une impression en trois techniques artisanales.
modalités d'évaluation	 contrôle continu sur analyses et études de cas évaluation diagnostique et sommative sur les expérimentations et réalisations de prototypes.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.3 & 6.3 OUTILS & LANGAGES NUMÉRIQUES
objectifs de l'enseignement	Découvrir et expérimenter l'environnement numérique de base du designer graphique : • produire et la retoucher des images matricielles et vectorielles • produire des documents de présentation interactifs ou imprimables (pdf) • s'initier au codage (Processing)
compétences visées	• distinguer les modalités de travail et les enjeux créatifs des images matricielles et des images vectorielles, des images virtuelles et des images imprimées • pratiquer et expérimenter les outils de base et logiciels liés à la retouche d'image, au dessin vectoriel et à la mise en page • acquérir une méthode de stockage et d'archivage efficace S2 • mettre en page textes, images, vidéos, sons en utilisant un gabarit et des styles. • pratiquer, et saisir les enjeux créatifs de la programmation pour le design graphique.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	La formation consiste en apports théoriques et pratiques, l'acquisition se réalise progressivement sous la forme de travaux dirigés et petits exercices créatifs mettant en jeu les méthodes et outils présentés, en cohérence avec la pratique de projet qu'ils enrichissent, développent ou introduisent.
modalités d'évaluation	• contrôle continu, travaux dirigés et exercices ponctuels

rendus sous forme de dossiers numériques.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.4 & 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
mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.5 & 6.5 CONTEXTES ÉCONOMIQUES & JURIDIQUES
objectifs de l'enseignement	Appréhender les fondamentaux de la discipline que le futur diplômé sera amené à mobiliser dans le cadre de ses activités professionnelles.
compétences visées	Se repérer et comprendre l'environnement économique et juridique de l'entreprise.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	S 1 Cours polycopiés distribués sur les fondamentaux de la discipline avec traitement en classe à partir d'une vidéoprojection
	S 2 Formation en petits groupes, en salle avec postes informatiques. Le statut de l'activité et les procédure d'enregistrement.
modalités d'évaluation	Sur table, sujet avec documents et questionnements.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 3 & 7 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 3.1 & 7.1 TECHNIQUES & SAVOIR-FAIRE
objectifs de l'enseignement	 observer les grandes structures de notre système d'écriture acquisition d'un vocabulaire lié à la pratique de la calligraphie et du dessin de lettres maîtriser les phénomènes optiques liés à cette pratique réaliser plusieurs signes dans une cohérence stylistique
compétences visées	 observer, analyser et évaluer différentes techniques maîtriser les outils lire et personnaliser les modèles proposés. comprendre et appliquer une méthodologie de travail. expérimenter et mettre en œuvre une technique.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Travaux dirigés, exercices, expérimentations. Pratique de la calligraphie, du dessin de lettre, des techniques de stabilisation typographique. Étude de différents modèles historiques, analyse de leurs structures. Étude des différents ductus et des éléments constituants propre aux écritures étudiées. Étude des rapports entre le geste écrit et le geste dessiné.
modalités d'évaluation	Contrôle continu

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 3 & 7 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 3.2 & 7.2 PRATIQUE & MISE EN ŒUVRE DU PROJET
objectifs de l'enseignement compétences visées	 favoriser la curiosité, la coopération en groupe et l'autonomie découvrir la démarche de projet découvrir et expérimenter la valeur sémantique de la composition typographique acquérir les fondamentaux du dessin, du vocabulaire de la lettre et du système de signes collecter, analyser, hiérarchiser une documentation concevoir et mettre en place une enquête, et une analyse explorer des hypothèses de recherche communiquer et argumenter sa recherche
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	 concevoir et réaliser un signe identitaire en relation avec un univers structurer un système graphique expérimenter différentes techniques de dessin (schémas, plans, intention) afin de communiquer ses idées Expérimentation pratique systématique de médiums et de techniques variés en groupe et en individuel. Tenue d'un cahier de projet. Alternance d'exercices courts et projets plus longs. Enquêtes et analyses.
modalités d'évaluation	 évaluation de projets en contrôle continu (entretiens oraux, dossiers, présentations) bilan global des productions de l'étudiant en présence d'un groupe d'enseignants ayant participé à la formation

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 3 & 7 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 3.3 & 7.3 COMMUNICATION & MÉDIATION DU PROJET
objectifs de l'enseignement	 travailler l'argumentation et la conceptualisation d'un projet développer l'esprit critique par le travail en groupe et par
	l'analyse de l'existant acquérir un vocabulaire approprié et savoir le mobiliser dans une posture professionnelle
compétences visées	 formuler, questionner et analyser une démarche compétences écrites et orales travailler en groupe et croiser les disciplines.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	 Projets interdisciplinaires mobilisant plusieurs supports et compétences Pratique de l'oral : présentation devant le groupe Pratique de l'écrit pour la formulation d'hypothèses et d'analyses
modalités d'évaluation	Restitution sous forme globale (dossier) ou plus ponctuelle (réflexion critique, court texte d'intention, etc.)

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 4 & 8 Professionnalisation
enseignement constitutif	EC 4 & 8 PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION & POURSUITE D'ÉTUDES
objectifs de l'enseignement	 accompagner dans la recherche d'un stage optimiser l'usage des ressources de l'école (CDI, bibliothèque) faire découvrir les possibles en termes d'études et de professions associées aux trois parcours. mettre en scène et valoriser son expérience et ses projets
compétences visées	 localiser et utiliser les ressources de l'école et autour de l'école. présenter, se présenter, valoriser son travail et ses compétences en exposant, en recherchant un stage, à travers une présentation papier ou numérique (rapport de stage, bilan de fin d'année). questionner, écouter, observer pour préciser son projet d'étude et son projet professionnel
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	 S1 Réunions de travail et de discussion, visites, enquêtes et observations en lien avec les différentes échéances du parcours et de la vie de classe : découvrir le CDI et la bibliothèque, exposer son travail, s'exprimer à l'oral, écrire une lettre de motivation, mettre en forme un cv S2 Rencontres avec des professionnels ou des étudiants en DSAA DT et DCN, représentant le design typographique et le design numérique. Discussion et questions. Partage des expériences de stage et suivi de la réalisation du rapport de stage sous la forme d'un lexique singulier.
modalités d'évaluation	Évaluation formative de l'engagement et de l'autonomie, bilans et conseils, à partir d'entretiens, de discussions, de documents produits.