

DNMADE

mention *Livre*

Parcours

GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES

Avant-propos

Le Diplôme National des Métiers d'Arts et de Design est une formation sur 3 ans, à plein temps.

Le titulaire du DNMA De Livre est un professionnel dans les champs de la création contemporaine travaillant sur les nouvelles formes éditoriales dans une interaction permanente entre les techniques traditionnelles et les outils les plus innovants.

La mention Livre propose 4 parcours différents :

- Gravure, images imprimées
- Images & Narration
- Objet Livre, création éditoriale
- Reliure, création & patrimoine

**Parcours GRAVURE
IMAGES IMPRIMÉES**

Effectif : 10 étudiant-e-s

Ce parcours se fonde sur un apprentissage des techniques de gravure. Le dessin, essentiel, est la base de conception des projets. L'étudiant développe des compétences professionnelles qui permettent d'intervenir dans différents secteurs des métiers du livre, du multiple, de l'image imprimée et de ses possibilités narratives mais aussi du volume : coffret, packaging, livre d'artiste, médaille, numismatique, gaufrage. Cette formation mobilise un goût affirmé pour le dessin, l'apprentissage d'un corpus de gestes patients constituant un métier.

PREMIÈRE ANNÉE (S1 / S2)

Parcours

GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES

APERÇU DE LA PREMIÈRE ANNÉE

Durant la 1ère année du parcours Gravure, images imprimées, les étudiant-e-s suivent un socle commun de cours fondamentaux avec celles-ceux du parcours Images & Narration.

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 : l'image, le dessin et leurs impressions.

Ces fondamentaux seront mis au service d'objectifs du parcours qui visent à développer la technicité des métiers de la gravure, le processus créatif et réflexif.

Tout au long de la formation et en fonction de la spécialité choisie, l'étudiant-e fera l'expérience de l'autonomie tant dans la conception que dans la réalisation ainsi que dans la promotion d'un projet artistique et artisanal.

Découverte

Au cours des premières semaines, les parcours de la mention Livre travaillent autour d'un thème commun interrogé par le dessin et l'image, par la pratique du carnet.

L'exercice vise à placer les étudiant-e-s dans une logique d'apprentissage d'un corpus de gestes par le biais des techniques de gravure et d'impression en taille douce et taille d'épargne.

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 ponctuent le reste de l'année. Ils permettent de découvrir des savoir-faire propres aux techniques de gravure dans le cadre de projets artistiques et éditoriaux.

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 une immersion en milieu professionnel de l'atelier de métier d'art à l'imprimerie ou à l'institution culturelle. L'objectif est de réaliser un objet imprimé.

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

Hors les murs Visite de lieux patrimoniaux (bibliothèques, musées, salons) dont le Musée de l'Imprimerie et la BNF. Sorties culturelles (expositions, théâtre, opéra), pratique du dessin en extérieur. En accompagnement et en autonomie.

Événements L'école Estienne offre de nombreux événements auxquels peuvent être associés, à divers titres les étudiant-e-s, notamment les Estiennes, les portes ouvertes, Presse-Citron.

Le LEG Divers projets permettent de découvrir les techniques traditionnelles et artisanales d'impression : le pochoir, la sérigraphie, la lithographie et la typographie en caractères mobiles au sein du Laboratoire d'Expérimentation Graphique de l'école.

mention	LIVRE
parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
pôle d'enseignement	UE 1 & 5 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 1.1 & 5.1 HUMANITÉS - LETTRES
objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none"> - Développer une culture littéraire & des pratiques d'écritures en lien avec la formation - S'appropriier notions de genres, registres, courants de pensées - Harmoniser l'expression écrite et orale : ateliers d'écriture, exposés - Acquérir des méthodes de travail - Travailler autour du projet, en synergie avec les équipes
compétences visées	<ul style="list-style-type: none"> - Acquérir des connaissances & un socle commun dans la culture littéraire, artistique - Comprendre les enjeux de la littérature dans sa dimension diachronique & synchronique - Comprendre les principes & enjeux de l'écriture littéraire en explorant les genres - Travailler les formes d'écriture brèves, la concision & la narration, la recherche d'un vocabulaire précis et scientifique en adéquation avec le projet envisagé - Pratique de l'oral : exposés, mises en situation, communication de projet, lectures à voix haute des productions...
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<p>Cours en classe entière</p> <ul style="list-style-type: none"> - De la prise de notes à la conceptualisation & la rédaction - Atelier d'écriture autour d'exercices variés - Participation à des visites de lieux culturels & patrimoniaux & sorties au théâtre - S'exprimer / exprimer : communiquer et argumenter un projet - Vers l'autonomie dans la recherche documentaire
modalités d'évaluation	<ul style="list-style-type: none"> • restitution de travaux écrits • exposés oraux • dossiers de bilans

mention	LIVRE
parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
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)	<p>«REGARDER LE PAYSAGE»</p> <p>L'enjeu de ce cours consiste à interroger les conditions de notre sensibilité paysagère. Que signifie en vérité percevoir un paysage ?</p> <p>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.</p> <p>Bibliographie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

mention	LIVRE
parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
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	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• 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)	<p>Sur le plan pédagogique du travail de groupe :</p> <ul style="list-style-type: none">- prise de notes dans le cadre du cours magistral- exposés et débats, analyse collective critique de l'œuvre et du contexte de sa création <p>Sur le plan individuel :</p> <ul style="list-style-type: none">- 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	LIVRE
parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
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	<p>S1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définir une démarche singulière ainsi qu'une écriture et posture personnelle par le biais des moyens et médiums d'expression et d'exploration créative : dessins, expressions plastiques, géométrie, perspective, volume, couleur, lumière, son, matières, médias. <p>S2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définir une démarche singulière ainsi qu'une écriture et posture personnelle par le biais des moyens et médiums d'expression et d'exploration créative : dessins, expressions plastiques, géométrie, perspective, volume, couleur, lumière, son, matières, médias.
compétences visées	<p>S1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observer, expérimenter, traduire, exprimer, ouvrir la pratique du dessin, tendre vers une écriture personnelle. expérimenter le langage plastique : le graphisme, la couleur, le volume. s'ouvrir sur d'autres média: photo, vidéo, informatique... <p>S2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observer, expérimenter, traduire, exprimer, ouvrir la pratique du dessin, tendre vers une écriture personnelle. expérimenter le langage plastique : le graphisme, la couleur, le volume. • S'ouvrir sur d'autres média: photo, vidéo, informatique...
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	séquences de 2 à 5 séances environ, s'articulant autour de phases d'analyse, de recherche, expérimentation et de développement.
modalités d'évaluation	Carnet de dessin d'observation. Séances de modèle vivant. Carnet d'expérimentation plastique. Dossiers de recherches sur un thème donné. Réalizations sur un thème donné.

mention	LIVRE
parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.2 & 6.2 TECHNOLOGIES & MATÉRIAUX
objectifs de l'enseignement	S1 <ul style="list-style-type: none">• 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 S2 <ul style="list-style-type: none">• savoir organiser les étapes de conception, de mise en œuvre de l'impression d'un projet, d'en assurer la faisabilité et le suivi par le mener à son terme dans les meilleures conditions
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• 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 <p>Exercices, expérimentations et études de cas. Reconnaissance des techniques d'impression. Manipulation. Analyse individuelle, fiche d'analyse des techniques</p> Cours magistraux <p>Prise de notes dans le cadre du cours magistral</p> Travaux pratiques <p>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.</p>
modalités d'évaluation	<ul style="list-style-type: none">• contrôle continu sur analyses et études de cas• évaluation diagnostique et sommative sur les expérimentations et réalisations de prototypes.

mention	LIVRE
parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.3 & 6.3 OUTILS & LANGAGES NUMÉRIQUES
objectifs de l'enseignement	La séquence introductive à partir d'une demande questionnera la nature d'une image numérique (bases théoriques) et les moyens d'exploration des outils de numérisation et de retouche d'image.
compétences visées	<p>S1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donner des acquis théoriques et techniques fondamentaux - Favoriser l'acquisition d'une autonomie et de «savoir-faires» vis-à-vis des outils numériques - Rendre curieux et favoriser l'expérimentation des outils numériques <p>S2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifier les potentiels des logiciels de PAo. - Expérimenter les passerelles entre outils matriciels et vectoriels de création d'image pour travailler les matérialités de l'image. - Approfondir les étapes et méthode de conception d'une image entre dessin et travail à l'écran, son élaboration pré-numérique, numérique et post-numérique.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<p>S1</p> <p>Sur le plan pédagogique du travail de groupe : explications et démonstrations à la fois théoriques et techniques en classe entière. Alternance de moments d'exercices et des moments d'appropriation et d'expérimentation personnelle des outils au service d'une demande.</p> <p>S2</p> <p>Sur le plan pédagogique du travail de groupe : explications et démonstrations à la fois théoriques et techniques en demi-groupe. suivi plus personnalisé des approfondissements et confrontations , échange autour des expérimentations menées en classe.</p>
modalités d'évaluation	Evaluation en contrôle continu

mention	LIVRE
----------------	--------------

parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
-----------------	-----------------------------------

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	LIVRE
parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
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 photocopiés distribués sur les fondamentaux de la discipline avec traitement en classe à partir d'une vidéo-projection 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	LIVRE
----------------	--------------

parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
-----------------	-----------------------------------

pôle d'enseignement	UE 3 & 7 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 3.1 & 7.1 TECHNIQUES & SAVOIR-FAIRE

objectifs de l'enseignement	<p>S1. Sensibilisation aux gestes de la gravure Acquisition des techniques de la gravure afin d'en faire des outils de création Acquisition de connaissances techniques dans le domaine de l'image imprimée, le multiple.</p> <p>S2. Acquisition des techniques de la gravure afin d'en faire des outils de création Exploration des matériaux liés aux techniques de la gravure Elaboration d'une matériauthèque (nuanciers, tests, supports) à partir des différentes techniques de gravure.</p>
compétences visées	<p>Expérimenter les gestes techniques de la gravure et de l'impression Adapter son intention en fonction des supports et outils Identifier les caractéristiques de la gravure en taille directe et en taille douce.</p>
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<p>Enseignement en atelier de gravure Situation d'expérimentation pratique des différentes techniques de gravure et d'impression.</p>
modalités d'évaluation	Contrôle continu

mention	LIVRE
parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
pôle d'enseignement	UE 3 & 7 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 3.2 & 7.2 PRATIQUE & MISE EN ŒUVRE DU PROJET ATELIER DE GRAVURE
objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none"> • Découverte et acquisition des savoirs et des savoir faire fondamentaux par l'expérimentation et l'apprentissage des techniques en taille directe, indirecte, taille d'épargne, et de leurs procédés d'impression.
compétences visées	<p>S1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconnaître et intégrer les procédés diversifiés de l'estampe • Concevoir et mettre en œuvre un projet en taille d'épargne et impressions polychromes,. • Assimiler et expérimenter les possibilités plastiques et graphiques de la gravure en taille directe de son impression et de la technique du monotype • Concevoir et mettre en œuvre un projet en taille d'épargne et impressions polychromes. <p>S2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concevoir et mettre en œuvre un projet en eau forte ; assimiler les procédés de morsures successives. • Acquérir de l'autonomie et de la maîtrise dans le domaine de l'impression et sa préparation • Développer une écriture graphique adaptée au médium • Maîtriser les outils de la pointe sèche
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<ul style="list-style-type: none"> • Cours magistraux d'identification des techniques et de leurs procédés • Sorties et rencontres (musées, BNF, salons...) • Micro-projets: S1 : taille directe ; S2 : taille indirecte • Stage en entreprise : 2 semaines d'observation, débouchant sur la réalisation d'un carnet de reportage graphique et l'élaboration d'un livre d'artiste en atelier. • Ressources : Estampes de Seghers, Degas, Manet (BNF) et fonds d'estampes de l'atelier. Reproductions de gravures anciennes et contemporaines, d'illustrations et d'art contemporain.
modalités d'évaluation	Evaluation des productions en continu dans leurs différentes phases: recherche et finalisation.

mention	LIVRE
----------------	--------------

parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
-----------------	-----------------------------------

pôle d'enseignement	UE 3 & 7 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 7.2 PRATIQUE & MISE EN ŒUVRE DU PROJET LABORATOIRE D'EXPÉRIMENTATION GRAPHIQUE

objectifs de l'enseignement	L'enseignement vise, à travers la mise en œuvre de 5 techniques traditionnelles conjointes dans l'élaboration d'un petit ouvrage, de faire prendre conscience à l'étudiant, des relations parfois étroites entre conception et technique et d'acquérir des méthodes, techniques et savoir faire.
compétences visées	Savoir mettre en œuvre les techniques de l'atelier et savoir les réinvestir au service d'un projet.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Les 6 premières semaines sont consacrées à un circulus (chaque séance sert à l'élaboration et l'impression d'un objet imprimé très simple pour prendre connaissance des attentes et contraintes des techniques de sérigraphie, linogravure, typographie, lithographie, dorure, maquette et imposition) puis sur les 6 semaines restantes de commencer l'élaboration d'un petit ouvrage simple sous contrainte dont la réalisation sera poursuivie en début de deuxième année. Les différentes techniques devant être convoquées et combinées.
modalités d'évaluation	Evaluation somative en fin de semestre sur la production du circulus et sur les premières étapes de réalisation du livre.

mention	LIVRE
----------------	--------------

parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
-----------------	-----------------------------------

pôle d'enseignement	UE 3 & 7 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 3.3 & 7.3 COMMUNICATION & MÉDIATION DU PROJET

objectifs de l'enseignement	Connaître et expérimenter de manière pertinente les dispositifs de médiation du projet : mise en scène, relation discours support image, scénarisation, etc..
compétences visées	Mettre en scène un projet : exposition et présentation orale Mettre en évidence valoriser une démarche de création Structurer hiérarchiser et synthétiser son propos Savoir adapter son propos aux conditions de réception Sélectionner et exploiter un support de médiation en fonction d'un objectif de communication
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Apports théoriques Enquête et documentation Oraux
modalités d'évaluation	- Restitution sous forme globale (dossier) ou plus ponctuelle (réflexion critique, court texte d'intention, etc.)

mention	LIVRE
----------------	--------------

parcours	GRAVURE - IMAGES IMPRIMÉES
-----------------	-----------------------------------

pôle d'enseignement	UE 4 & 8 Professionnalisation
enseignement constitutif	EC 4 & 8 PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION & POURSUITE D'ÉTUDES

objectifs de l'enseignement	Permettre une interaction forte avec le milieu professionnel grâce à des interventions d'illustrateurs, d'éditeurs, d'entrepreneurs dans le champ du livre.
compétences visées	S'inscrire dans des projets avec des partenaires extérieurs afin de créer des conditions de réactivité et de création qui placent les étudiants dans des formats et des approches nouvelles de l'image et de la narration, des contenus et de leur forme.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Lors de workshops dédiés à des pratiques de l'illustration, il est important pour nous de faire intervenir de jeunes professionnels (anciens de la formation qui apportent une réelle expertise et une approche contemporaine dans la conduite des projets).
modalités d'évaluation	Présentations orales. Travail individuel ou en groupe. Compte-rendus écrits et dessinés de rencontres avec des partenaires extérieurs.
