
DEUXIÈME ANNÉE (S3 / S4)

Parcours

DESIGNER TYPOGRAPHE

APERÇU DE LA DEUXIÈME ANNÉE

Durant la 2e année du parcours Designer typographe, les étudiant•e•s acquièrent des savoirs et savoir-faire qui affirment leur parcours de formation dans la spécialité choisie.

Prenant appui sur le socle commun de première année, cette deuxième année permet de découvrir et de parcourir le terrain plus précis de la formation afin de préparer aux enjeux de la troisième année.

Bien qu'une partie des cours d'enseignements génériques et transversaux se déroule avec celles et ceux de la mention numérique, cette deuxième année matérialise l'entrée dans la spécialité de design typographique, leur permettant d'aborder plus finement la compréhension de cette filière et de viser l'acquisition des problématiques, des démarches et pratiques spécifiques.

La lettre, du tracé à la numérisation

Les créations de caractères typographiques explorent le processus complet: la calligraphie, la stabilisation des formes et la numérisation, qui, par des outils numériques spécifiques permettent la génération de premières polices de caractères.

Micro-projets

Les micro-projets, fictifs ou liés à des partenariats, ponctuent l'année. Ils ont pour objectif d'aborder des démarches de design variées et de questionner la méthodologie qui leur est propre. Ils permettent à l'étudiant de saisir les enjeux du design spécifiques à ce domaine par une méthodologie transversale de projet impliquant une analyse féconde, une recherche divergente et une exigence de mise au point. La transversalité des enseignements permet de mobiliser l'exploration plastique, les connaissances techniques et les savoir-faire spécifiques.

Médiation et didactique

Les étudiants sont amenés tout au long de l'année à opérer une démarche de médiation et de didactique (exercices de synthèse, restitution de projet, interaction avec des partenaires ou encore lors des Portes ouvertes). Ce domaine les initie à devenir des praticiens réflexifs, ceci pour les préparer à s'adapter à un avenir professionnel durable et en constante évolution autant qu'à la poursuite d'études supérieures.

Démarche de recherche Des travaux, des journées d'étude et des rencontres avec des chercheurs ont lieu durant l'année afin d'articuler la pensée avec le faire, et ainsi nourrir la compétence de réflexivité par des apports théoriques complémentaires à la pratique des étudiants. L'école, au travers notamment des Estiennes et du Printemps de la Typographie, alimente cette dimension en permettant aux étudiants de découvrir et mettre en lien connaissances pratiques et théoriques dans une approche pluriréférentielle.

Stage Le stage de 12 à 16 semaines a pour objectif l'immersion dans les secteurs du design graphique ou typographique. Cette expérience leur permet de confronter leurs acquis de formation initiale à la réalité professionnelle et de vérifier leurs représentations du métier, bénéficiant ainsi directement à leur projet de diplôme et à leurs projets de poursuite (d'études ou professionnelle). Cette période de formation en entreprise fait l'objet d'un rapport d'expérience.

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.

Le LEG Un workshop permet de découvrir les techniques traditionnelles et artisanales de la composition de caractères (plomb et bois) et de l'impression (impression typographique et linogravure) au sein du Laboratoire d'Expérimentation Graphique de l'école.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 9 & 13 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 9.1 & 13.1 HUMANITÉS - LETTRES
objectifs de l'enseignement	<p>S3 • systématiser l'approche des projets par une réflexion théorique et sensible</p> <ul style="list-style-type: none"> • développer la culture générale et enrichir les pratiques de design des apports de la littérature et des sciences humaines <p>S4 • initiation à la méthodologie de recherche en vue du mémoire de S5</p> <ul style="list-style-type: none"> • pratique de lecture fine et mise en œuvre d'une interprétation graphique (en lien avec le Laboratoire d'expérimentation graphique)
compétences visées	<p>S3 • mise en place d'un recul et d'un discours critique sur ses pratiques d'écriture</p> <ul style="list-style-type: none"> • méthodologie : capacité à définir un objet de recherche et à mobiliser des apports variés <p>S4 • approfondissement du travail en autonomie</p> <ul style="list-style-type: none"> • production d'écrits variés, dans leur forme, leur énonciation, leur démarche et leur finalité (textes narratifs, critiques, analytiques...)
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<p>S3 Cours magistraux (groupe complet Typo+Num) : acquisition de fondements littéraires, culturels, méthodologiques Visites et lectures Ecriture dirigée</p> <p>S4 Travaux dirigés (groupe Typo seul) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • activités de recherche • préparation d'une édition collective (choix de textes, appropriation graphique, réflexion sur la composition, le titre...) au LEG
modalités d'évaluation	Dossiers finaux constituant une synthèse des activités du semestre (travaux écrits et bilan critique)

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 9 & 13 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 9.1 & 13.1 HUMANITÉS - PHILOSOPHIE
objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">• Réfléchir à une question d'esthétique abordée de manière pluridisciplinaire. Exemples : L'originalité (2019-2020) ; Le pouvoir des images (2020-2021)...• Entrer dans la complexité éclairante d'un discours universitaire, avec ses codes et ses exigences propres, appartenant au champ des sciences humaines (philosophie, histoire de l'art, sociologie, anthropologie, sémiologie...)• S'initier aux visées d'une démarche de recherche
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• Savoir prendre des notes précises (éventuellement, notes scripto-visuelles)• Synthétiser un propos complexe• Rédiger de manière claire en identifiant les concepts structurants
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Durant l'année scolaire, organisation de deux journées d'étude relatives à une thématique d'esthétique (rédaction d'un argumentaire et élaboration d'une bibliographie spécifique). Des intervenants extérieurs présentent leur communication sous la responsabilité de l'organisateur. Après chaque conférence, le modérateur revient sur les thématiques ou les problèmes essentiels et engage la discussion avec les auditeurs. A la fin de la journée, les étudiants mettent au point leur note de synthèse sur les trois conférences auxquelles ils ont assisté.
modalités d'évaluation	Note de synthèse.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 9 & 13 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 9.2 & 13.2 CULTURE DES ARTS, DU DESIGN & DES TECHNIQUES Histoire & typographie
objectifs de l'enseignement	Donner un aperçu historique des données qui entrent en jeu dans le dessin et la création d'un caractère ou d'une écriture (contexte social, technique, commercial, artistique...) afin d'aborder l'objet de la spécialité au cœur des relations entre art, artisanat et industrie. Décrire, commenter, questionner un document matériel typographique.
compétences visées	Connaître les grandes étapes et enjeux de l'histoire de la typographie, de ses techniques, de son commerce, de ses supports. Analyser la typographie et l'écriture comme témoins matériels d'une histoire sociale, technique (artisanale et industrielle), commerciale, tout autant qu'une histoire des idées et des formes. Questionner un document, rechercher et identifier des sources primaires et secondaires.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Cours magistral appuyé de nombreux documents projetés mais aussi réels permettant d'observer, manipuler, toucher, et questionner.
modalités d'évaluation	Évaluation ponctuelle de la prise de note et d'un carnet d'observation et de relevés typographiques. Un écrit référencé de 4 à 8 pages à propos d'un document réel du patrimoine typographique imposé.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 9 & 13 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 9.2 & 13.2 CULTURE DES ARTS, DU DESIGN & DES TECHNIQUES Sémiologie de l'image et de la typographie
objectifs de l'enseignement	Il s'agit d'expérimenter des modes variés et spécifiques de questionnement sémiologique visant à mettre en perspective les productions de l'art et du design typographique dans le temps long. En les configurant, on conscientisera les conditions de production d'effets de sens à partir d'objets précis et délimités, tirés du champ de l'art et du design typographique.
compétences visées	Savoir saisir et interroger des objets précis. Mettre en pratique la production d'effet de sens à partir d'objets définis selon des angles d'attaque précis et en suivant des critères différenciés et identifiés. Conscientiser le potentiel polysémique de ces objets en fonction de l'angle d'attaque envisagé et des critères retenus.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	En groupe classe. Modalités discursives interactives. Pratique du 'graphic recording'.
modalités d'évaluation	Sous forme écrite, à partir d'objets non encore étudiés. 'Graphic recording'.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 10 & 14 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 10.1 & 14.1 OUTILS D'EXPRESSION & D'EXPLORATION CRÉATIVE
objectifs de l'enseignement	<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	<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. Réalisations sur un thème donné.

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 10 & 14 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 10.2 & 14.2 TECHNOLOGIES & MATÉRIAUX
objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">• poursuite des acquisitions d'une vision encore panoramique des différents matériaux et leurs contraintes dans le domaine de l'impression et la mise en forme, des procédés et solutions techniques des disciplines des arts graphiques traditionnelles et industrielles• acquisition de connaissances théoriques et pratiques permettant d'analyser et repérer des solutions techniques dans des produits déjà réalisés et de transposer ces connaissances sur des projets à l'étude• ouvrir les horizons et la curiosité des étudiants• éveiller un questionnement technique et des possibles créatifs qui en découlent• être en mesure de savoir décrire et expliquer des procédés techniques et technologiques• savoir articuler connaissances théoriques et mise en œuvre pratique en particulier en lien avec l'enseignement d'outils et langage numériques.
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• collecter, analyser, hiérarchiser une documentation• concevoir et mettre en place une enquête, et une analyse• explorer des hypothèses de solutions techniques et technologiques adaptées.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<ul style="list-style-type: none">• Études de cas, expérimentations à échelle réduite• Études de faisabilité• Alternance d'exercices courts et projets plus longs.• Enquêtes et analyses• Observation de démonstrations sur parcs machines (procédés d'impression et de façonnage, imprimante 3D, découpe, anoblissement)• Visites hors les murs d'ateliers traditionnels et industriels• Rencontres avec des fabricants et fournisseurs de matériels et matériaux
modalités d'évaluation	<ul style="list-style-type: none">• évaluation de connaissances théoriques• évaluation de compte rendu de visites et d'observations• évaluation de dossiers d'analyses et d'études de cas à l'oral ou à l'écrit

mention	GRAPHISME
----------------	------------------

parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
-----------------	----------------------------

pôle d'enseignement	UE 10 & 14 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 10.3 & 14.3 OUTILS & LANGAGES NUMÉRIQUES

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">• S3 /S4 précise l'acquisition des compétences dans la manipulation des logiciels de conception et réalisation de produits imprimés dans différents contextes. Une approche de l'interactivité et de l'animation d'objets graphiques, de la manière de penser ces objets, sera abordé.• selon une progression pédagogique adaptée au cours des deux semestres, l'outil est pratiqué selon deux approches distinctes : une orientée au service de l'expérimentation créative et l'autre avec une visée d'efficience dans la production et une pensée plus systémique• ce cours peut être établi, en lien avec les cours de techno et matériau et de pratique et mise en œuvre du projet ainsi que celle de la médiation de projet, afin d'accompagner et outiller de manière complémentaire la mise en œuvre des objectifs de ces différentes unités d'enseignement.
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• savoir développer une expérimentation avec les spécificités de ces outils• maîtriser la réalisation des objets graphiques dans leur mise en œuvre numérique en identifiant et en tenant compte de toutes les contraintes techniques lui étant liées• produire des fichiers exploitables dans une logique de travail collaboratif et/ou au service des autres partenaires de la chaîne graphique
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<ul style="list-style-type: none">• exercices d'expérimentation au service ou non de projets transversaux• expérimentation des outils• production au service des autres enseignements• des apports théoriques viennent compléter les enseignements pratiques
modalités d'évaluation	<ul style="list-style-type: none">• évaluation des produits réalisés• évaluation possible de dossiers présentant des démarches d'exploration ou et réalisation, le tout à l'oral et/ou à l'écrit

mention	GRAPHISME
----------------	------------------

parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
-----------------	----------------------------

pôle d'enseignement	UE 10 & 14 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 10.4 & 14.4 LANGUES VIVANTES - ANGLAIS

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">• pratique écrite et orale de la langue en relation avec le domaine professionnel.• accompagnement à la préparation d'outils de candidature pour l'étranger (CV, portfolio, entretiens d'embauche).• amorce du travail préparatoire en vue du passage d'une certification en anglais.
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• être autonome dans la communication.• savoir présenter, communiquer et valoriser son projet.• connaître le lexique spécifique approprié.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	L'enseignement de l'anglais pourra s'appuyer sur des ressources audiovisuelles 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	Contrôle continu dans les 4 compétences au cours du semestre.

mention	GRAPHISME
----------------	------------------

parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
-----------------	----------------------------

pôle d'enseignement	UE 10 & 14 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 10.5 & 14.5 CONTEXTES ÉCONOMIQUES & JURIDIQUES

objectifs de l'enseignement	
compétences visées	
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	
modalités d'évaluation	

mention	GRAPHISME
----------------	------------------

parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
-----------------	----------------------------

pôle d'enseignement	UE 11 & 15 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 11.1 & 15.1 TECHNIQUES & SAVOIR-FAIRE Dessin typographique

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">• apprendre à développer un ensemble typographique en lien avec une source calligraphique.• apprendre à observer les phénomènes stylistiques et formels indispensables pour la création d'un caractère typographique.
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• maîtriser les outils de dessin.• savoir mettre en œuvre une méthodologie de travail propre à l'élaboration d'un caractère typographique.• maîtriser l'organisation de l'ensemble des signes en vue de leur composition.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Travaux dirigés, exercices, expérimentations. Pratique du dessin typographique en lien avec les outils numériques permettant la vectorisation et l'organisation d'un système typographique.
modalités d'évaluation	Contrôle continu

mention	GRAPHISME
parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
pôle d'enseignement	UE 11 & 15 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 11.2 & 15.2 PRATIQUE & MISE EN ŒUVRE DU PROJET
objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">• ouvrir aux problématiques de design, design graphique et typographique actuelles• faire adopter des postures de design divergentes afin d'en comprendre les moteurs et enjeux• développer la coopération en groupe et l'autonomie• consolider la démarche de projet en renforçant la compréhension et l'appropriation• engager des projets d'échelles, d'applications et de domaines variés afin d'en identifier et expérimenter les spécificités• aborder la microtypographie et la macrotypographie
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• collecter, analyser, hiérarchiser une documentation et la mobiliser dans la phase de recherche• mettre en œuvre et renforcer une démarche de conception d'hypothèses de recherches divergentes• énoncer et référencer des axes créatifs• converger dans la phase de développement• mobiliser les savoirs et savoir-faire issus des enseignements transversaux• convoquer les acquis et enseignement de l'EC 15.4 de démarche de recherche• interroger la valeur du signe (pictographique, typographique)• veiller à la cohérence de la démarche• structurer un système graphique• travailler en équipe• communiquer et argumenter sa recherche
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Micro-projets individuels et en équipe. Rencontre avec les acteurs des projets. Remédiations collectives et individuelles. Transversalité avec les enseignements de pratiques numériques, de technologies et matériaux, d'exploration créative et de démarche de recherche
modalités d'évaluation	Évaluation des projets en contrôle continu à l'oral et à l'écrit

mention	GRAPHISME
----------------	------------------

parcours	DESIGNER TYPOGRAPHE
-----------------	----------------------------

pôle d'enseignement	UE 11 & 15 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 11.3 & 15.3 COMMUNICATION & MÉDIATION DU PROJET

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">• 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• renforcer les outils d'auto-évaluation• acquérir un vocabulaire approprié et savoir le mobiliser dans une posture professionnelle• identifier les étapes essentielles d'une démarche• articuler les différentes phases de travail
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• formuler, questionner et analyser une démarche• rédiger des éléments synthétiques et des commentaires accompagnant les recherches (pendant le projet ou postérieurement)• énoncer régulièrement l'avancée de sa réflexion• argumenter ses choix• travailler en groupe• mobiliser les moyens (didactiques et visuels) les plus adaptés en fonction des attentes de la restitution et des publics
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Enseignement lié à la pratique de projet, s'appuyant sur les micro-projets pour mobiliser les attendus de cet E.C. Pratique de l'oral lors de présentations devant le groupe Pratique de l'écrit pour la formulation d'analyses et d'hypothèses
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 11 & 15 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 11.4 & 15.4 DÉMARCHE DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LA DÉMARCHE DE PROJET
objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none"> • initier aux textes théoriques de la discipline et à la recherche documentaire • identifier les postures d'un designer • observer les méthodologies et les démarches de designers • connecter les apports théoriques aux savoir-faire • questionner les enjeux contemporains du design et du design graphique par des éléments d'études de cas et d'analyses • affiner la compréhension du rôle du designer typographe • nourrir les vocabulaires réflexifs, expérimentaux, techniques • ouvrir à la pluridisciplinarité et la transversalité du design • donner des outils d'auto-évaluation de ses directions de travail
compétences visées	<ul style="list-style-type: none"> • opérer une veille théorique et technique qui nourrissent parallèlement et réciproquement un travail réflexif et une production graphique • mobiliser des sources et des références • avoir un regard critique sur la production professionnelle • formuler des problématiques professionnelles répondant aux enjeux des micro-projets et affirmer des parti-pris • transposer ces observations en hypothèses d'approches des micro-projets de l'EC 15.2 • élaborer des critères d'évaluation au regard des enjeux et des besoins perçus dans les micro-projets • engager la dimension didactique indispensable du métier
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Discussions, lectures, écoute de podcasts, MOOC Conférences organisées par le Cnam Participation aux événements de l'école (Estiennes, Printemps de la Typo, journées d'étude Penser-Créer) et à des conférences (Mardi de Lure, Graphisme.design Paris 8...)
modalités d'évaluation	Carnet de notes scripto-visuelles témoignant de la compréhension des propos et de la didactique visuelle nécessaire à sa médiation

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	<ul style="list-style-type: none">• dresser un panorama du secteur professionnel• identifier dans les différents domaines comment un designer typographe peut exercer sa spécialité• engager les étudiants à formuler leurs motivations• accompagner dans la recherche d'un stage• mettre en scène et valoriser son expérience et ses projets
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• se présenter, présenter et valoriser son travail et ses compétences pour la recherche de stage, à travers une présentation papier ou numérique (CV, lettre de motivation, book, site...)• motiver son intérêt pour un professionnel par une exploration juste et raisonnée de son travail• présenter et valoriser son immersion et son expérience (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)	Présentations de l'enseignant vers les étudiants et entre les étudiants (exposés ou projections), établissement d'une grille de recherche pour étayer la connaissance de chaque entreprise et affiner la motivation (pour le domaine ou pour le professionnel précisément), discussions sur le paysage professionnel et sur les enjeux actuels du design, partage d'informations et veille.
modalités d'évaluation	Évaluation formative de l'engagement et de l'autonomie, bilans et conseils, à partir d'entretiens, de discussions, de documents produits.
