
TROISIÈME ANNÉE (S5 / S6)

Parcours

IMAGES ET NARRATION

APERÇU DE LA TROISIÈME ANNÉE	<p>Durant la 3ème année du parcours Images & Narration, les étudiant-e-s suivent un socle commun de cours fondamentaux avec celles-ceux du parcours Gravure, images imprimées, dans la lignée des deux premières années.</p> <p>Au cours de cette année, les étudiants s'engagent dans une réflexion sur un thème qui sera au coeur de l'écriture de leur mémoire et de la réalisation de leur projet de diplôme.</p>
Micro-Projets / Figures imposées	<p>-Concours d'illustration Les étudiants participent au concours d'illustration de la Foire Internationale du Livre Jeunesse de Bologne.</p> <p>-Open source Dans le cadre d'un projet éditorial de revue, les étudiants fournissent un travail d'illustration, d'écriture et de maquette à partir d'un thème revisitant le fonds de la bibliothèque patrimoniale d'Estienne dans une approche contemporaine.</p>
Rapport de stage	<p>Durant le semestre 5, les étudiants élaborent un rapport qui rend compte de leur expérience au cours du stage de deuxième année.</p>
Mémoire	<p>Les étudiants réalisent un travail de recherche documentaire, de conceptualisation, de réflexion et d'écriture. Ce mémoire développe une thématique en lien avec le projet de diplôme. Il donne lieu à un travail de mise en forme éditoriale. Il est présenté devant un jury à l'occasion d'une soutenance.</p>
Projet de diplôme	<p>La finalité de cette année est la réalisation d'un projet d'auteur qui mobilise les compétences narratives et d'illustration acquises durant les trois années de la formation.</p>
Entretiens de positionnement	<p>Une rencontre est organisée en début de semestre 6 avec des professionnels pour échanger au sujet des projets de diplôme</p>

Hors les murs	Visite de lieux patrimoniaux (musées, bibliothèques), sorties culturelles (expositions, théâtre, spectacles), pratique du dessin en extérieur... en accompagnement et en autonomie.
Evènements	L'école Estienne offre de nombreux événements auxquels peuvent être associés, à divers titres les étudiant-e-s, notamment les Estiennes, les portes ouvertes, le Printemps de la typographie et particulièrement le trophée Presse-citron consacré au dessin de presse. Des expositions d'illustrateurs sont régulièrement proposées à Estienne.
Le LEG	Le premier semestre permet d'approfondir 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) au sein du laboratoire d'expérimentation Graphique de l'école. Le deuxième semestre permet de tirer parti de ces techniques au service du projet de diplôme.

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 17 & UE 21 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 17.1 & 21.1 HUMANITÉS Lettres

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">-Accompagner la réflexion, la conceptualisation, la structuration du projet de diplôme.-Accompagner le travail de recherche des références pour nourrir son projet.-Développer la singularité, les pratiques d'écritures et l'esprit critique.-Harmoniser l'expression & la communication écrite et orale.
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">-Capacité à organiser et finaliser son projet de diplôme.-Maîtriser les méthodes d'analyse, de réflexion, de recherche documentée, l'utilisation d'un vocabulaire spécifique.-Savoir conceptualiser, synthétiser, rédiger.-Développer des compétences et une posture d'auteur.-S'exprimer / exprimer : communiquer et argumenter un projet.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<ul style="list-style-type: none">-De la conceptualisation d'un univers créatif, la documentation, vers la rédaction et la soutenance.-Accompagnement, encadrement vers l'autonomie : de la maturation du projet à sa présentation.-Cours magistraux & entretiens ciblés-Vers l'autonomie dans la recherche documentaire.-Sorties pédagogiques et conférences.
modalités d'évaluation	<ul style="list-style-type: none">-Contrôle continu

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 17 & 21 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 17.1 & 21.1 HUMANITÉS Philosophie

objectifs de l'enseignement	Semestre 5 : -Élaborer une bibliographie commentée. -Construire un mémoire, c'est-à-dire un effort réflexif personnel et méthodique qui peut prendre la forme d'une synthèse de lectures véritablement appropriées, d'un entretien de recherche avec ses conclusions, ou d'autres formes encore à expérimenter donnant leur place à des documents visuels participant également au questionnement. Semestre 6 : -Rédiger une note d'intention créative explicitant les partis pris fondamentaux ayant présidé au projet.
compétences visées	-Identifier et hiérarchiser des connaissances précises collectées dans des livres, des articles de niveau universitaire, des podcasts ou toutes autres sources susceptibles de nourrir la réflexion. -Construire une réflexion personnelle en tenant compte des savoirs les plus contemporains ou les plus légitimes au regard de la problématique identifiée.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Le cours se partage entre contenus méthodologiques liées au mémoire et suivi individuel des étapes d'élaboration de l'écriture du mémoire puis des éléments rédactionnels solidaires du projet.
modalités d'évaluation	Bibliographie commentée et différents éléments rédactionnels.

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 17 & 21 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 17.2 & 21.2 CULTURE DES ARTS, DU DESIGN & DES TECHNIQUES

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">-Acquérir des repères fondamentaux dans l'histoire des métiers d'art liés au domaine du Livre.-Accompagner le travail de recherche documentaire et de réflexion dans le cadre de l'écriture du mémoire de diplôme.
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">-Chercher et analyser des références culturelles issues de différents champs de l'art, des métiers d'art et du design à partir d'une thématique en lien avec le projet de diplôme.-Mettre en tension des documents textuels et iconographiques autour d'une thématique ou d'une problématique commune.-Définir une problématique ancrée dans le champ des métiers d'art.-Respecter les règles d'usage quant à la citation des sources bibliographiques et iconographiques utilisées.-Relier une oeuvre des métiers d'art du domaine du livre à un contexte historique, technique et culturel.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Le cours se développe en articulant des phases d'accompagnement individuel des étudiants dans l'élaboration de leur mémoire et des phases de cours théoriques prenant appui sur des diaporamas.
modalités d'évaluation	Iconographie commentée et différents éléments rédactionnels.

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 18 & 22 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 18.1 & 22.1 OUTILS D'EXPRESSION & D'EXPLORATION CRÉATIVE

objectifs de l'enseignement	Cet enseignement vise à harmoniser les disciplines d'expérimentation du dessin et d'expérimentation plastique avec le champ professionnel ou en autonomie de la discipline.
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">- Divers médium (photographie, volume, installation, vidéo...)sont abordés lors d'exercices.- Dessin d'observation.-Acquisition des outils graphiques et plastiques, recherches expérimentales.-Définir une problématique et conduire un raisonnement autour de la pratique.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<ul style="list-style-type: none">- Exploration de la pluralité des médiums et de leurs choix suivant la finalité des projets.- Développer un univers personnel dans le champ de l'image.- Dossier visuel, carnets, exploration de différents supports et formats, maîtrise des outils graphiques et plastiques.
modalités d'évaluation	Les évaluations se font en plusieurs temps, calées sur des étapes significatives du déroulement des projets. Evaluation continue sur l'année.

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 18 & 22 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 18.2 & 22.2 TECHNOLOGIES & MATÉRIAUX

objectifs de l'enseignement	-analyse et étude de formes éditoriales. -approche historique et thématique des formes du livre contemporain et de contextes éditoriaux.
compétences visées	-compréhension des enjeux dans l'édition contemporaine. -maîtrise de l'analyse et de la restitution orale / objets de recherche.
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) - Exercices d'analyse théoriques (étude de cas)
modalités d'évaluation	Contrôle continu (analyse écrite et orale)

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 18 & 22 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 18.3 & 22.3 OUTILS & LANGAGES NUMÉRIQUES

objectifs de l'enseignement	<p>S5 Approfondissement des outils numériques spécifiques dédiés à la mise en forme de l'objet éditorial en lien avec le mémoire.</p> <p>S6 Pratique des outils et process numériques spécifiques au sein du projet de la revue Open Source (en lien avec le cours Techniques et savoir-faire).</p>
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">-Exploiter et optimiser le traitement numérique des images dans le contexte de projets d'édition.- Maîtriser les outils d'exécution relatifs à la mise en page et à la gestion typographique du texte.-Mettre en œuvre une méthodologie de travail opérationnelle, fiable et adaptée à la production de documents numériques et imprimés.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Apports théoriques et pratiques en cohérence avec les objectifs d'enseignement visés.
modalités d'évaluation	<p>Restitution de dossiers numériques, fichiers et épreuves imprimées en cours d'élaboration de la forme finale.</p> <p>Production d'un objet éditorial numérique ou imprimé.</p> <p>compétences mise en jeu : C 2.1 ; C .3.3 ; C 3.5 ; C 4.2 ; C 5.1 ; C 11.1 ; C 11.2 ; C 11.3</p>

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 18 & 22 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 18.4 & 22.4 LANGUES VIVANTES Anglais

objectifs de l'enseignement	-consolidation des stratégies de compréhension et d'expression orales et écrites en lien avec le projet personnel de l'étudiant.e. -développement d'un argumentaire de démarche de création. -rédaction d'un abstract.
compétences visées	Le niveau requis en fin de DN MADE 3 est le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues dans les 4 compétences langagières (compréhension orale, compréhension écrite, production orale et production écrite).
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	Evaluation des compétences langagières en contrôle continu.

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 18 & 22 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 18.5 & 22.5 CONTEXTES ÉCONOMIQUES & JURIDIQUES

objectifs de l'enseignement	<p>Rappeler brièvement les statuts juridiques possibles d'un designer « graphiste » puis amener l'élève à construire une proposition de devis de prestation.</p> <p>1) Le designer salarié 2) Le designer indépendant -a) Le micro-entrepreneur -b) L'artiste auteur -c) L'artisan</p>
compétences visées	<p>L'élève doit être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none">-Présenter le contexte du projet individuel ;-Identifier le client : statut juridique, cible... ;-Préciser le statut juridique du « designer » (illustrateur ou graveur) ;-Fournir quelques éléments de chiffrage (estimation du temps de travail, ...etc) ;-Etablir un devis avec les différentes mentions. [...]
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<p>-9 heures de cours annuelles ou 15 minutes hebdomadaires pour le regroupement des 2 parcours Images et Narration respectivement Images Imprimées ;</p> <p>-cours magistral avec utilisation d'un vidéoprojecteur et recherche en ligne sur des sites officiels voire professionnels.</p>
modalités d'évaluation	<p>-Rendu d'une fiche récapitulative liée au projet individuel de l'élève.</p>

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 19 & 23 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 19.1 & 23.1 TECHNIQUES & SAVOIR-FAIRE

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">. Développer une production collective dans le cadre de l'édition d'une revue thématique : Open Source. Envisager un travail global mettant en jeu l'illustration, l'écriture et la mise en page. Mettre en synergie, à partir d'un thème annuel, le fonds de la bibliothèque patrimoniale d'Estienne avec des intentions et des écritures contemporaines
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">. Savoir déployer un thème et un ensemble thématique dans la production d'images et de texte. Mettre en scène des éléments visuels (textes et images) dans un format donné. Jouer avec les variants et invariants du projet éditorial. S'investir dans un projet collectif
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Travail en groupe. Mises en commun successives.
modalités d'évaluation	Contrôle continu. Présentation orale, ponctuellement.

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 19 & 23 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 19.2 & 23.2 PRATIQUE & MISE EN ŒUVRE DU PROJET

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">. Constituer une culture active et pratique de la spécialité. Maîtriser une variété d'outils graphiques et plastiques. Investir des champs exploratoires de l'image et de la narration. Installer une écriture contemporaine et engagée dans le champ de l'image. Déployer narrativement un propos organisé, articulé, scénarisé
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">. Savoir organiser un propos visuel - texte et image - dans une dimension narrative définie. Se situer dans un champ de la production d'images et de récits. Développer un regard critique sur sa production. Savoir travailler en équipe et en autonomie
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<ul style="list-style-type: none">. Culture spécifique et discussions autour d'études de cas sont convoquées régulièrement. Rencontre de professionnels de l'édition et de l'illustration afin de développer un regard critique sur sa production
modalités d'évaluation	Évaluation en contrôle continu Présentations orales

mention	LIVRE
parcours	IMAGES ET NARRATION
pôle d'enseignement	UE 19 & 23 Laboratoire d'expérimentations graphiques
enseignement constitutif	EC 19.2 & 23.2 PRATIQUE & MISE EN ŒUVRE DU PROJET

S5-S6-DN3 Mention Livre (Gravure Images imprimées, Images & narration, Reliure et Objet-livre)

Ce cours est complémentaire des ateliers de spécialité et se déroule en réunissant les quatre spécialités de DNMADE Mention Livre sur le même temps de cours.

objectifs de l'enseignement

Le laboratoire d'expérimentation graphique est un atelier d'apprentissage, d'approfondissement, et d'expérimentation du potentiel du médium d'impression. Lieu de convocation, d'enrichissement et de questionnement des pratiques des ateliers de spécialité il est pour les DNMADE Mention Livre, l'espace de conception, de réalisation et de production d'une édition pour les deux premières années de formation en tenant compte des contraintes éditoriales (le multiple, les techniques d'impression convoquées, les questions liées à la diffusion). Et, en troisième année, il est convoqué dans une dimension davantage expérimentale pour être mobilisé dans les réalisations du projet de diplôme.

En DN3, les savoirs acquis visent à être mobilisés dans une analyse, une pratique réfléchie et théorisée, appliquée à la réalisation de productions et d'expérimentations ancrées dans une démarche de recherche liée aux problématiques du diplôme.

compétences visées

- Organiser un protocole d'expérimentations relié étroitement aux questionnements du projet de diplôme dans un cadre technique contraint
- convoquer ces techniques de manière sémantiquement et plastiquement pertinente par rapport à ses intentions créatives
- maîtriser sa mise en œuvre pratique avec qualité et efficacité
- challenger, convoquer, croiser de manière inattendue les techniques et la forme des productions.

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 19 & 23 Laboratoire d'expérimentations graphiques
enseignement constitutif	EC 19.2 & 23.2 PRATIQUE & MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Modalités de formation	S5 & S6 La troisième année est celle de l'exploration des potentiels et de l'expérimentation dans le sens de la recherche au service du projet de diplôme. La première phase est exploratoire dans toutes les techniques. Puis, les options techniques se précisent en corrélation avec les choix opérés pour le projet de diplôme.
Modalités d'évaluation	Contrôle continu carnets de recherches et de communication de démarche, éléments techniques, productions imprimées.

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 19 & 23 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 19.3 & 23.3 COMMUNICATION & MÉDIATION DU PROJET

objectifs de l'enseignement	Il s'agit d'apprendre à communiquer une démarche de projet et de réaliser des supports de médiation variés pour favoriser la lisibilité, par d'autres, de la démarche de projet et des éléments textuels et iconiques produits. Cela se fait par la création d'images, de diagrammes et autres visuels didactiques ainsi que par la conceptualisation d'un discours argumenté permettant à un tiers de comprendre la démarche dans son ensemble ainsi que dans le détail.
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">-Mobiliser des objets précis. En rendre compte sobrement et efficacement.-Mettre en pratique un questionnement théorique et pratique productif concernant, d'une part, les différents types de relations texte/image et, d'autre part, la variété des dispositifs d'intégration texte/image sur des supports définis.-Interroger la lisibilité de ces dispositifs indépendamment d'un discours d'escorte capable de les soutenir.-Construire un discours d'escorte pour établir intersubjectivement les enjeux communicationnels du projet.-Anticiper le point de vue du tiers extérieur.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	En groupe classe, en groupe restreint interactif et en suivi individuel.
modalités d'évaluation	Sous forme de rendus oraux, écrits ou de rendus non textuels.

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 19 & 23 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 19.4 & 23.4 DÉMARCHE DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LA DÉMARCHE DE PROJET

objectifs de l'enseignement	Deux objectifs généraux sont à l'œuvre dans ce cours : -Mobiliser les compétences des étudiants dans le domaine de la mise en récit visuelle à l'aide des méthodes de scénario et de dramatisation, -accompagner leur démarche créative et narrative dans le cadre de la préparation et de la réalisation de leur projet de diplôme.
compétences visées	-Repérer et analyser des techniques narratives mises en œuvres dans des œuvres diverses (films, BD, romans...), -maîtriser le vocabulaire fondamental de la narration et du scénario (Séquence, focalisation, motif, caractérisation, ellipse...), -mettre en œuvre le processus d'identification, fondamental dans la construction d'un récit adressé à un public, -expérimenter l'écriture et le dessin narratifs avec différents outils, -mobiliser des connaissances culturelles diverses et conduire une recherche pour nourrir la démarche de création, -argumenter des choix narratifs, légitimer un point de vue d'auteur sur un sujet choisi.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Le cours se développe en articulant des phases d'analyse (autour de documents filmiques, d'œuvres d'animation, de bande dessinée ou d'illustration), de réflexions autour de notions et de concepts clés, et d'ateliers d'écriture et de dessin dans le cadre de la démarche de projet.
modalités d'évaluation	-Contrôle continu, -certains travaux sont réalisés en groupe, d'autres sont réalisés de façon personnelle, -la plupart des évaluation concernent des exercices réalisés en classe.

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

parcours	IMAGES ET NARRATION
----------	---------------------

pôle d'enseignement	UE 20 & 24 Professionnalisation
enseignement constitutif	EC 20.1 & 24.1 PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION & POURSUITE D'ÉTUDES

objectifs de l'enseignement	Identifier les champs professionnels dans le monde de l'illustration. Identifier les acteurs permettant une poursuite de pratique professionnelle dans le domaine souhaité.
compétences visées	Capacité de dialogue avec un professionnel expert
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Rencontres avec des professionnels Visites d'ateliers et d'institutions
modalités d'évaluation	Contrôle continu
