
CATALOGUE DE COURS

DNMADe
mention *Livre*

Parcours

OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE

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 Objet-livre, création éditoriale s'appuie sur l'ensemble des compétences qui permettent de penser et de concevoir un livre aujourd'hui. Les métiers du livre – Typographie, Gravure, Reliure, Illustration – y sont conjugués aux exigences d'une pensée créative, afin de mettre en œuvre une démarche globale de réflexion, de conception et de réalisation de l'objet-livre, dans la continuité de son histoire et en prise avec les mutations de ses formes actuelles. L'aboutissement de ce parcours est de mener à bien des projets éditoriaux avec les compétences du designer. En tant que designer il suit toutes les étapes d'un projet, de sa conception à sa réalisation.

La mention Livre propose 4 parcours différents :

- reliure création et patrimoine
- objet-livre, création éditoriale
- image et narration
- gravure, image imprimée

Quel que soit le parcours choisi, qui le spécialise, il aborde notamment la dimension design dans le secteur du livre et de l'édition, la typographie, la mise en page, la direction artistique de l'image, etc.

Le projet de objet-livre, création éditoriale constitue le cœur du dispositif pédagogique global, les autres enseignements venant se greffer en prolongement, en accompagnement, ou en acquisitions (fondamentales) nécessaires.

**Parcours OBJET-LIVRE
& CRÉATION ÉDITORIALE**

Effectif : 12 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 éditorial dans le cadre de projets créatifs expérimentaux ou de commandes.

Sur 6 semestres, l'étudiant.e développe des compétences dans la conception du livre au travers de ses aspects traditionnels et professionnels les plus courants. Il s'ouvre à des démarches expérimentales, sensible aux domaines les plus innovants.

DEUXIÈME ANNÉE (S3 / S4)

Parcours

OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE

Durant la 2e année du parcours Objet-livre, création éditoriale, les étudiant-e-s suivent un socle commun de cours fondamentaux avec celles-ceux du parcours reliure, création et patrimoine. 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 éditorial et les métiers d'art liés au livre dans sa forme et son contenu. 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.

Les enseignements se déclinent en semaines, en quinzaines, en mois ou en semestre. Le volume horaire est ici rapporté à la semaine :

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES	Culture des humanités	
	Lettres.....	1 h 30
	Philosophie	0 h 30
	Culture des Arts, du Design et des techniques.....	2 h
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX	Outils d'expression et d'exploration créative.....	2 h 30
	Technologie et matériaux.....	2 h
	Outils et langages numériques.....	1 h 15
	Langue vivante (anglais).....	2 h
	Contextes économiques et juridiques.....	0 h 30
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS	Technique et savoir-faire.....	2 h 30
	Pratique et mise en œuvre du projet/LEG.....	7 h/2 h 30
	Communication et médiation du projet.....	1 h
	Démarche de recherche en lien avec le projet.....	1 h
	Autonomie.....	4 h
	Parcours de professionnalisation & poursuite d'études.....	1 h

APERÇU DE LA DEUXIÈME ANNÉE

Les enseignements en seconde année se développent autour de trois axes principaux :

l'espace du livre et la manipulation

Par tradition le livre papier est contenu à l'intérieur d'une couverture avec un début et une fin. Ce dispositif demande à être éprouvé et maîtrisé, condition pour pouvoir l'interroger ensuite de manière innovante dans sa matérialité. Outre la forme, la matérialité du livre convoque la polysensorialité. Ainsi ses aspects tactiles et visuels, par le biais des matériaux disponibles et/ou des diverses techniques de finition offerte par les métiers d'art et l'industrie, sont nécessaires à connaître et maîtriser pour concentrer le sens le plus pertinent dans un projet de design éditorial.

la mécanique de lecture, le texte et l'image, l'espace de la page

Cet axe permet d'explorer et comprendre les composants formels de la mise en forme des textes, la typographie et la microtypographie ainsi que les facteurs qui influencent notre perception d'un texte imprimé. Les mêmes enjeux de compréhension des mécaniques de construction et de lecture des images sont également investis pour construire la maîtrise des paramètres du design et les compétences nécessaires à la compréhension de l'articulation texte/image, qui assurent la perception du sens.

l'objet de désir et la collection, du livre unique à la petite série

Le livre peut devenir un objet d'art. Il fascine et devient objet de collection : du livre d'art unique, aux éditions pensées graphiquement et formellement en petites et moyennes séries, sous forme de collections, mis en forme de manière traditionnelle ou semi-industrielle dans leur mode de fabrication. Ce dernier axe s'organise autour des incidences des moyens de production convoqués ou disponibles dans la conception et la fabrication du livre. Les ressources de l'école qui permettent d'explorer, de mettre en pratique, d'illustrer et documenter ces différentes approches constituent le cœur de ce thème de travail.

workshop

Des workshops permettent la rencontre avec des professionnels et visent à favoriser les travaux collaboratifs et une ouverture des enjeux spécifiques, singuliers, innovants par des travaux en équipes mixtes, des concours ou des partenariats.

stage

Le stage de 12 à 16 semaines a pour objectif l'immersion dans les secteurs de l'édition et des métiers d'art liés au livre. Cette expérience leur permet de confronter leurs acquis de formation initiale à la réalité professionnelle et de vérifier leurs représentations des métiers, bénéficiant ainsi directement à leur projet de diplôme et à leurs projets de poursuite (d'études ou professionnelle).

- 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. Il permet par ailleurs de définir l'orientation de recherche et de projet développé par l'étudiant.e en troisième année.
- 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.
- le laboratoire d'expérimentations graphiques** Dans la continuité des apprentissages et des découvertes de première année, la seconde année est consacrée à la réalisation d'une production personnelle d'une petite série, convoquant les techniques traditionnelles de l'atelier. Cette démarche vise à une plus grande appropriation des acquisitions en vue de leur investissement dans le projet de diplôme.

**COMPÉTENCES VALIDÉES
PAR LE DIPLÔME**

**Positionnement vis-à-vis
d'un champ professionnel design et métiers d'art**

- C 1.1** Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les spécialités.
- C 1.2** Désigner les ressources, les outils et les méthodes de recherche propres au champ professionnel abordé.
- C 1.3** Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel.

Exploitation des données à des fins d'analyse

- C 2.1** Mobiliser une culture générale et artistique ainsi qu'une connaissance des concepts issus de disciplines connexes pour analyser et apprécier les contextes de création, conception et production du design et des métiers d'art au regard de leurs dimensions historique, sociétale, esthétique, technologique, économique et environnementale.
- C 2.2** Construire un protocole d'observation et rédiger un compte-rendu complet et synthétique.
- C 2.3** Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées pour documenter un sujet.
- C 2.4** Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.

Développement et mise en œuvre des outils de création et de recherche en métiers d'art et design

- C 3.1** Mettre en œuvre les outils et méthodes (scientifiques, techniques, numériques, plastiques et conceptuels) permettant de structurer les étapes de recherche d'un projet et leurs interactions.
- C 3.2** Définir une approche collaborative avec l'ensemble des acteurs concernés.
- C 3.3** Proposer des orientations créatives et prospectives relevant de la mention et/ou de la spécialité
Expérimenter les différents champs d'hypothèses en prenant en compte l'aspect formel (plastique, volumique, technologique), l'aspect structurel (organisation, articulation des systèmes), leur sens (dimension sémantique) et leur destination.
- C 3.4** Évaluer les cohérences et les ruptures entre scénarios et hypothèses envisagés et la demande initiale.

-
- C 3.5** Énoncer ses idées, argumenter ses choix au travers de supports et de médias adaptés 2D et/ou 3D et/ou supports vidéos et/ou interactifs.

Conduite du projet en métiers d'art et design

- C 4.1** 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 et dans l'adaptation des procès de fabrication.
- C 4.2** Saisir les multiples aspects d'un projet au travers de maquettes et d'échantillons. Prototyper ou réaliser tout ou partie du projet à l'aide des outils numériques CAO, DAO.
- C 4.3** Établir un système critique d'élaboration et d'évolution du projet selon des critères explicités. Faire la démonstration que le projet est bien en adéquation avec la demande initiale et dans le respect de la déontologie.
- C 4.4** Planifier et gérer le projet

Usages numériques

- C 5.1** Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.

Expression et communication orales et écrites

- C 6.1** Maîtriser et utiliser les différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.
- C 6.2** Maîtriser la compréhension et l'expression écrites et orales d'au moins une langue vivante étrangère, au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Maîtrise des différentes techniques d'information et de communication

- C 7.1** Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

Coopération et travail en équipe en métiers d'art et design

- C 8.1** Entretenir les liens et dialoguer au sein des équipes et avec les partenaires du projet et les experts associés.
- C 8.2** Partager ses connaissances au sein d'une équipe et d'un réseau d'acteurs pluriprofessionnels et pluridisciplinaires.

C 8.3 Engager sa responsabilité au service d'un projet.

Activités de veille professionnelle en métiers d'art et design

C 9.1 Identifier les enjeux des domaines et spécialités métiers d'art et design au regard de l'actualité et de leurs perspectives d'évolution selon une réflexion prospective.

C 9.2 Identifier les pratiques d'atelier et de productions émergentes associant ou non le numérique et la CFAO.

Action au sein d'une organisation professionnelle des métiers d'art et du design

C 10.1 Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.

C 10.2 Respecter les principes de l'éthique, de la déontologie, de la responsabilité environnementale et du droit.

C 10.3 Identifier et convoquer les champs professionnels potentiellement en relation avec les besoins de chaque projet.

C 10.4 Prendre en compte l'environnement économique de l'activité professionnelle et appréhender des démarches entrepreneuriales.

C 11.1 Élaboration d'une stratégie personnelle

Faire état d'une pratique expérimentale personnelle.

C 11.2 Développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique

C 11.3 S'autoévaluer et se remettre en question pour apprendre

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 9 & 13 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 9.1 & 13.1 HUMANITÉS – LETTRES
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	1 h 30 semaine
objectifs de l'enseignement	S3 • systématiser l'approche des projets par une réflexion théorique et sensible • Développer la culture générale et enrichir les pratiques de design des apports de la littérature et des sciences humaines S4 • Initiation à la méthodologie de recherche en vue du mémoire de S5 • Pratique de lecture fine et mise en œuvre d'une interprétation graphique (en lien avec le Laboratoire d'expérimentation graphique)
compétences visées	S3 • Mise en place d'un recul et d'un discours critique sur ses pratiques d'écriture • Méthodologie : capacité à définir un objet de recherche et à mobiliser des apports variés S4 • Aprofondissement du travail en autonomie • 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)	S3 • Cours magistraux : acquisition de fondements littéraires, culturels, méthodologiques • Visites et lectures • Écriture dirigée S4 • Travaux dirigés : • Activités de recherche
modalités d'évaluation & compétences validées pour la certification	• Contrôle continu • Dossiers finaux constituant une synthèse des activités du semestre (travaux écrits et bilan critique) • Les différentes évaluations dans cet enseignement ne se limiteront pas aux compétences ci-dessous citées mais contribueront à la validation de celles listées ci-après : C 2.1, C 2.2, C 2.3, C 2.4, C 3.1, C 6.1, C 7.1, C 11.2, C 11.3 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 9 & 13 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 9.1 & 13.1 HUMANITÉS – PHILOSOPHIE
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	0 h 30 semaine
objectifs de l'enseignement	• 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	• 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. À 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 & compétences validées pour la certification	• Contrôle continu • Note de synthèse. • Les différentes évaluations dans cet enseignement ne se limiteront pas aux compétences ci-dessous citées mais contribueront à la validation de celles listées ci-après : C 2.1, C 2.2, C 2.3, C 2.4, C 3.1, C 6.1, C 7.1, C 11.2, C 11.3 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 9 & 13 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 9.2 & 13.2 CULTURE DES ARTS, DU DESIGN ET DES TECHNIQUES
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	2 h semaine
objectifs de l'enseignement	• Acquérir des repères fondamentaux dans l'histoire des métiers d'art liés au domaine du Livre. • Analyser des créations issues des champs de l'art et des métiers d'art. • Approfondir la méthodologie d'analyse d'œuvre et de recherche documentaire. • Développer une attitude de veille culturelle.
compétences visées	• Relier une œuvre à un contexte historique, technique et social. • Croiser des documents iconographiques et écrits autour d'une thématique commune. • Faire émerger des problématiques à partir d'une conférence, d'un film, d'une exposition, d'une analyse croisée de documents. • Rendre compte par des annotations écrites et graphiques de spectacles, de visites de musées ou d'expositions, de films, etc.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	• Cours magistraux, diaporamas à l'appui. • Travaux dirigés (seul ou en groupe, à l'oral ou à l'écrit). • Visites d'expositions.
modalités d'évaluation & compétences validées pour la certification	• Contrôle continu • Dossiers thématiques. • Analyses d'œuvres. • Évaluation des connaissances. • Carnet de veille culturelle. • Les différentes évaluations dans cet enseignement ne se limiteront pas aux compétences ci-dessous citées mais contribueront à la validation de celles listées ci-après : C 2.1, C 2.2, C 2.3, C 2.4, C 6.1, C 7.1, C 11.2, C 11.3 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 10 & 14 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 10.1 & 14.1 OUTILS D'EXPRESSION ET D'EXPLORATION CRÉATIVE
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	2 h 30 semaine
objectifs de l'enseignement	• Relations entre les médiums, pratiques et productions croisées et associées à l'atelier de création. • Exploiter et optimiser les fondamentaux nécessaires à toutes formes de créations visuelles. • Affirmer une démarche singulière ainsi qu'une écriture et posture personnelles par le biais des moyens et médiums d'expression et d'exploration créative. • Exploiter différents outils dans leur dimension physique comme analogique ou numérique . • Adapter ses modes et codes de représentation en fonction du projet. • Développer un sens critique et une argumentation référencée. • Être curieux et mobile.
compétences visées	• Optimiser une pratique des outils d'expressions . • Conforter la pratique du dessin à partir de l'observation du modèle vivant, et de l'environnement ; • Analyser et s'approprier l'observation des réalités sensibles • Prendre en charge la notion de message et de communication des réalisations.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	• Favoriser des projets de forme éditoriale. • Travailler en binôme pour valoriser les échanges dans les partis pris adoptés. • Donner à l'étudiant les moyens d'argumentation nécessaires à la présentation orale des projets.
modalités d'évaluation & compétences validées pour la certification	• Contrôle continu • Notes d'intentions et présentation à l'oral d'une réflexion et du processus des réalisations. • Les différentes évaluations dans cet enseignements ne se limiteront pas aux compétences ci-dessous citées mais contribueront à la validation de celles listées ci-après : C 1.2, C 1.3, C 3.1, C 3.2, C 3.3, C 3.4, C 3.5, C 4.1, C 4.2, C 11.1 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 10 & 14 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 10.2 & 14.2 TECHNOLOGIE ET MATÉRIAUX
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	2 h semaine
objectifs de l'enseignement	• Développement d'une culture technique des différentes typologies du livre (ex : un manga n'a pas la forme d'un beau livre) • Connaissance de la chaîne graphique et des métiers de ses différents intervenants • Connaissance des différents types de papiers, savoir les chercher en fonction d'un projet/besoin précis • Connaissance des différentes techniques d'impression en fonction : du tirage, de la qualité souhaitée et d'une fourchette budgétaire) • Comprendre l'utilité de la photogravure • Maîtrise du vocabulaire technique professionnelle (notamment pour la section reliure qui a un vocabulaire différent de celui des imprimeurs pour désigner un même élément)
compétences visées	• Connaître les différentes étapes de la chaîne graphique • Établir des connaissances permettant l'évaluation de la qualité d'une production éditoriale • Savoir dialoguer avec les différents interlocuteurs de cette chaîne • Connaître les incidences des choix techniques sur la création et la conception
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	• Travail en mode projet • QCM
modalités d'évaluation & compétences validées pour la certification	• Contrôle continu • Dossiers de présentation d'étude de cas ou de projets • Les différentes évaluations dans cet enseignement ne se limiteront pas aux compétences ci-dessous citées mais contribueront à la validation de celles listées ci-après : C 2.1, C 2.2, C 2.3, C 2.4, C 4.1, C 7.1, C 11.1, C 11.2 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 10 & 14 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 10.3 & 14.3 OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	2,5 h semaine dont 1,5 h associée avec le parcours objet-livre création éditoriale
objectifs de l'enseignement	S3 • Découvrir le potentiel du numérique comme outil de production et de création. Acquérir des fondamentaux théoriques, la maîtrise de procédures informatiques et de bonnes habitudes de travail. S'initier aux outils de la PAO. S4 • Approfondir l'apprentissage des logiciels de PAO. Intégrer la pratique des outils numériques dans une démarche de création mettant en jeu la lettre et l'image.
compétences visées	• Assimiler les notions théoriques et leurs implications pratiques • Adopter des méthodes de travail appropriées et utiliser un vocabulaire adapté • Expérimenter les outils numériques en vue de nourrir une démarche créative • Se familiariser avec des pratiques collaboratives et acquérir progressivement une capacité de travail en autonomie.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	• Les cours combinent plusieurs modalités d'enseignement, s'appuient sur des démonstrations vidéo projetées, reposent sur des apports diversifiés (diaporamas, podcasts, documentation et présentation de travaux sur différents supports). • Exercices d'application, recherches de façon autonome, travaux pratiques mettant en jeu des productions personnelles ou au sein d'un dispositif de travail commun.
modalités d'évaluation & compétences validées pour la certification	• Contrôle continu, des dossiers numériques et imprimés, des présentations orales. • Les différentes évaluations dans cet enseignement ne se limiteront pas aux compétences ci-dessous citées mais contribueront à la validation de celles listées ci-après : C 2.1, C 3.3, C 3.5, C 4.2, C 5.1, C 7.1, C 8.1, C 8.3, C 9.2, C 11.1, C 11.2 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 10 & 14 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 10.4 & 14.4 LANGUES VIVANTES
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	2 h semaine
objectifs de l'enseignement	• 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	• Autonomie de l'étudiant dans la communication. • Capacité à présenter ,communiquer et valoriser son projet. • Utilisation du 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 & compétences validées pour la certification	• Contrôle continu dans les 4 compétences au cours du semestre • Les différentes évaluations dans cet enseignements ne se limiteront pas aux compétences ci-dessous citées mais contribueront à la validation de celles listées ci-après : C 2.1, C 2.3, C 2.4, C 3.5, C 6.2, C 7.1, C 11.2, C 11.3 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 10 & 14 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 10.4 & 14.4 CONTEXTES ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	0 h 30 semaine
objectifs de l'enseignement	• Les différentes formes juridiques d'entreprise; • Les organisations publiques; • La propriété intellectuelle; • Le droit à l'image; • Initiation à la facturation.
compétences visées	• La deuxième année vise à amener l'étudiant à mobiliser les savoirs et mettre en œuvre les compétences développées en première année.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	• Regroupement avec la section de DNMADE reliure; • Cours photocopié remis à l'élève et projeté en salle; • Utilisation de l'ordinateur enseignant pour des recherches de vocabulaire juridique et (ou) économique
modalités d'évaluation & compétences validées pour la certification	• Contrôle continu sur questions de cours • Les différentes évaluations dans cet enseignement ne se limiteront pas aux compétences ci-dessous citées mais contribueront à la validation de celles listées ci-après : C 1.1, C 3.2, C 4.3, C 4.4, C 8.2, C 10.1, C 10.2, C 10.3, C 10.4 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 11 & 15 Enseignements professionnels
enseignement constitutif	EC 11.1 & 15.1 TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	2 h 30 semaine
objectifs de l'enseignement	• Observer, connaître comprendre, analyser des formes éditoriales contemporaines. • Acquérir des outils conceptuels, méthodologiques et pratiques pour élaborer des projets de création éditoriale (modélisés ou en lien avec des événement ou des partenariats). • Approfondir les acquis de première année en mise en page, de la gestion des rapports texte/image.
compétences visées	• Capacité à relier des stratégies de création aux problématiques de production d'un objet-livre. • Capacité à appréhender des situations éditoriales dans une exigence de sens et d'articulation entre le fond et la forme. • Capacité à s'approprier des outils d'exécution afin de nourrir et structurer des propositions formelles dans le cadre de projet d'édition (Livre papier).
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	• Les modalités de formation alternent séquences collectives, suivi individuel, démonstrations ciblées sur des moyens techniques spécifiques aux besoins rencontrés. • L'organisation de l'enseignement privilégie la mise en commun des travaux ainsi que les pratiques collaboratives.
modalités d'évaluation & compétences validées pour la certification	• La progression dans les savoir-faire, les méthodes, les techniques est évaluée par un contrôle continu, des notes d'intention, des dossiers et des présentations orales explicitant la construction d'une démarche réflexive et les processus de réalisations. • Évaluation somative des projets en contrôle continu. • Les différentes évaluations dans cet enseignements ne se limiteront pas aux compétences ci-dessous citées mais contribueront à la validation de celles listées ci-après : C 4.1, C 4.2, C 4.3, C 4.4, C 6.1, C 7.1, C 9.2, C 10.1, C 10.2, C 10.3 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 11 & 15 Enseignements professionnels
enseignement constitutif	EC 11.2 & 15.2 PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	7 h semaine
objectifs de l'enseignement	• Apprendre à articuler un concept éditorial avec la conception graphique d'un livre . • Approfondir les acquis de première année sur les fondamentaux de reliure • Approfondir les acquis de première année sur les fondamentaux de gravure • Élaborer des projets en synergie avec les enseignements génériques, transversaux et professionnels.
compétences visées	• Capacité à maîtriser la mise en page • Capacité à réinvestir les acquis méthodologiques et techniques au sein des enseignements pratiques & professionnels • Capacité à travailler en autonomie
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	• Analyse de contexte et de contenu • Élaboration de démarche de recherches et de conception • Projets, sous forme d'ateliers ou workshops, sous forme collaborative ou individuelle, potentiellement en lien avec des partenariats extérieurs • Élaboration et réalisation de prototypes
modalités d'évaluation & compétences validées pour la certification	• Contrôle continu • Validation à partir de dossiers d'analyse et compte rendu de démarche • Validation à partir de prototypes • Les différentes évaluations contribueront à la validation des compétences ci-après : C 2.3, C 2.4, C 3.1, C 3.3, C 3.4, C 4.1, C 4.2, C 4.4, C 8.3, C 9.1, C 10.4 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 11 & 15 Enseignements professionnels
enseignement constitutif	EC 11.2 & 15.2 PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET – LABORATOIRE D'EXPÉRIMENTATION GRAPHIQUE
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	5 h semaine S3 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 DN2, les savoirs acquis visent à être mobilisés dans une analyse, une pratique réfléchie et théorisée, appliquée à la réalisation de livres aux choix de conception personnels.
compétences visées	• Organiser un projet de conception éditorial en connaissance des contraintes techniques • Convoquer ces techniques de manière sémantiquement et plastiquement pertinente par rapport à ses intentions créatives • Maîtriser sa mise en œuvre pratique avec qualité et efficience • Démontrer la maîtrise des étapes de mise en œuvre d'un livre de son chemin de fer à la feuille d'imposition et feuille d'impression • Mettre en œuvre de manière guidée les contraintes de la transposition technique des choix graphiques et plastiques • Challenger, convoquer, croiser de manière efficiente en fonction des contraintes matérielles et temporelles, les techniques et la forme du livre

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 11 & 15 Enseignements professionnels
enseignement constitutif	EC 11.2 & 15.2 PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET – LABORATOIRE D'EXPÉRIMENTATION GRAPHIQUE
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	S3 • La seconde année est celle de l'exploration des potentiels et l'expérimentation dans le sens de la recherche autour de textes d'auteur, de préférence inédits et dans un calendrier et des conditions pratiques contraints. Le format du livre et les techniques convoquées sont conçus et mobilisés en fonction de l'appropriation du texte choisi et de l'interprétation que l'étudiant designer souhaite en transmettre. Il s'agit d'un véritable travail de design éditorial. La forme du livre explore alors les possibles et la maîtrise technique s'affine. Les ouvrages sont également tirés à 20 exemplaires numérotés.
modalités d'évaluation	• Contrôle continu • Carnets de recherches et de communication de démarche, éléments techniques, livres imprimés • Les différentes évaluations dans cet enseignements ne se limiteront pas aux compétences ci-dessous citées mais contribueront à la validation de celles listées ci-après : C 3.1, C 3.2, C 4.1, C 4.2, C 4.3, C 4.4, C 8.1, C 8.3, C 11.2 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 11 & 15 Enseignements professionnels
enseignement constitutif	EC 11.3 & 15.3 COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	1 h semaine
objectifs de l'enseignement	• Valoriser et présenter un projet fini ou en cours • Convoquer les moyens de communication adaptés (PDF, compte Instagram, vidéo...)
compétences visées	• Capacité à témoigner d'un esprit de synthèse • Capacité à prendre la parole en public
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	• Rédaction d'un texte de 1000 signes max de présentation du projet. • Réalisation d'un document concis et synthétique de présentation de projet, • Document destiné à un tiers : commanditaire, partenaire, éditeur... et comprenant quelques maquettes du projet + commentaires brefs.
modalités d'évaluation & compétences validées pour la certification	• Contrôle continu • Présentation et restitution des réalisations. • Les différentes évaluations contribueront à la validation des compétences ci-après : C 3.5, C 4.3, C 5.1, C 6.1, C 7.1, C 8.1, C 8.2, C 11.2 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 11 & 15 Enseignements professionnels
enseignement constitutif	EC 11.4 & 15.4 DÉMARCHE DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LE PROJET
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	1 h semaine
objectifs de l'enseignement	• Initiation à la méthodologie à la démarche recherche scientifique • Confrontation à des travaux de recherche en lien avec le parcours afin de nourrir des questionnements à réinvestir en troisième année
compétences visées	• Capacité à savoir repérer un contenu de nature scientifique • Capacité à rendre et exploiter ce type de contenu dans l'affirmation de parti pris créatif
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	• Étude de textes • Rencontres et conférences avec des enseignants chercheurs • Élaboration de comptes rendus, d'interviews
modalités d'évaluation & compétences validées pour la certification	• Validation à partir de dossiers d'analyse et compte rendu de lecture • Les différentes évaluations contribueront à la validation des compétences ci-après : C 3.5, C 4.3, C 5.1, C 6.1, C 7.1, C 8.1, C 8.2, C 11.2 (voir tableau récapitulatif page 6)

mention	LIVRE
parcours	OBJET LIVRE, CRÉATION ÉDITORIALE
pôle d'enseignement	UE 12 & 16 Enseignements professionnels
enseignement constitutif	EC 12.1 & 16.1 PROFESSIONNALISATION
nombre d'heures par semaine, répartition des heures	1 h semaine
objectifs de l'enseignement	• 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	• 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 & compétences validées pour la certification	• Évaluation formative de l'engagement et de l'autonomie, bilans et conseils, à partir d'entretiens, de discussions, de documents produits • Les différentes évaluations contribueront à la validation des compétences ci-après : C 1.1, C 1.2, C 1.3, C 9.1, C 9.2, C 11.1, C 11.2, C 11.3 (voir tableau récapitulatif page 6)