

DNMADE

mention *Livre*

Parcours

RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

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 et Narration
- Objet livre, création éditoriale
- Reliure, création et patrimoine

Année DN1 Designer de création éditoriale

Durant la 1e année du parcours Objet-livre, création éditoriale, les étudiant-es 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

Parcours RELIURE - Effectif : 15 étudiant-es
CRÉATION ET PATRIMOINE

La reliure de création et la reliure patrimoniale sont indissociables. L'une se nourrit de l'autre, et dans cette confrontation, technique, technologique et culturelle, se développe la réflexion créative. Le produit final est le fruit d'une démarche de recherche et de conceptualisation.

Le parcours Reliure - création et patrimoine développe des compétences professionnelles permettant d'intervenir dans différents secteurs des métiers du livre. Il inscrit la pratique de la création de reliures dans le champ du design en tant qu'objet d'Art, usuel, unique, ou en petite série. Il permet de développer des aptitudes pratiques et créatives proposant une interaction permanente entre les techniques traditionnelles, et les outils de conception et de création de reliure d'art les plus innovants.

PREMIÈRE ANNÉE (S1-S2)

Parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

- Aperçu de la première année** Les deux premiers semestres de formation initient l'étudiant à des situations collaboratives, par exemple dans le cadre de travaux en binômes au sein des deux parcours réunis, Reliure et Objet livre. Des micros-projets sont également mis en place en relayant différents enseignements sur un même projet, afin de préparer le groupe à échanger avec des interlocuteurs au cours d'une création.
- Découverte** De septembre à mi-octobre, les étudiants sont accueillis sur la mention Livre en travaillant sur un thème commun dans tous les enseignements de la formation. Ce thème propose aux enseignants de travailler en relais et en association de parcours afin de tirer une première expérience de micro-projet. Ce premier essai collaboratif a pour vocation de mettre en relief les nécessités de transversalités propres à la formation DNMADE, le «travailler ensemble» étant un des fondamentaux des métiers de la création contemporaine. Cette période propédeutique permet aux enseignants de cerner les qualités et spécificités du groupe classe, d'aborder une mise à niveau des débutants par rapport aux élèves issus de niveau IV, de permettre aussi l'amorce de savoirs techniques et fondamentaux pour la stimulation des heures de travail en autonomie. De novembre à mi-janvier; les étudiants sont ensuite sollicités sur des thématiques de travail plus ancrées sur les spécificités et l'identité de leur parcours. Des cours de dessin sont mis en renfort pour les étudiants débutants, ou présentant des carences dans ce domaine. Le DNMADE implique des aptitudes marquées dans le dessin de la pensée, le poïen créatif, ce va-et-vient entre pratique et corpus de références nourrissant la recherche créative. L'écriture du projet, les capacités de recherche par l'esquisse nourrie de références, le dessin plastique, sont aujourd'hui fondamentaux pour tous les étudiants de la mention Livre.
- Micro-projets** Trois microprojets sont sollicités en S2. Un workshop initié par l'atelier de création de reliure autour du papier marbré et/ou dominotés relayé vers les enseignements transversaux et les humanités, un autre projet incluant les 4 parcours de la mention pris en charge par les enseignants d'outils et langages numériques, et un autre projet spécifique aux enseignements transversaux orienté sur le Livre Jeunesse.
- 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 de première année initie l'étudiant au vocabulaire de son milieu de travail. Il lui permet d'observer les gestes et les actions du professionnel qui l'encadre. Il doit réaliser in situ un reportage éditorial sous forme de carnet de bord «handmade» afin de garder trace de cette imprégnation.

Oral-bilan En fin de semestre, un oral bilan de 15 mns est organisé pour chaque étudiant. Ce temps permet de présenter une sélection de pièces de ses réalisations annuelles, de faire un compte-rendu de son stage (reportage éditorial), et de faire un bilan sur sa place dans la formation. Cet oral est encadré par 3 enseignants au moins représentant les unités constitutives de la formation. Un bilan sur les progrès de l'étudiant et son profil est établi à la fin de chaque entretien.

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 - Laboratoire
d'expérimentation
graphique**

Le Laboratoire d'expérimentation graphique regroupe différentes techniques d'impression traditionnelles : typographie (caractères mobiles en plomb et en bois), lithographie, sérigraphie, gravure sur bois et sur linoléum. Elles sont investies en première année dans la conception d'un livre collectif imprimé en petite série afin de s'initier aux spécificités de chaque technique.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 1 / UE 5 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES**enseignement constitutif EC 1.1 / EC 5.1 HUMANITÉS - LETTRES**

objectifs de l'enseignement	Les objectifs répondent en S1 et en S2 à l'impératif de prendre en compte la diversité des profils accueillis. <ul style="list-style-type: none">• Maîtrise des outils communs d'analyse permettant l'acquisition d'une culture littéraire (connaissance croisée des époques et des genres ; identification des registres ; notions de linguistique).• Exploration des techniques d'expression tant écrite qu'orale• Développement des compétences d'analyse et de synthèse• Ouverture à une culture plurielle (culture de tradition - dite « de répertoire » - et création actuelle)
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• Savoir mobiliser des repères culturels fondamentaux• S'exprimer avec rigueur et précision, à l'écrit comme à l'oral• Identifier et analyser diverses ressources en lien avec un sujet de recherche• Synthétiser des informations de façon efficace• Défendre un point de vue de façon argumentée.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	L'organisation séquentielle annuelle articule une logique de projets - menés par ailleurs au sein des enseignements plus spécifiques - à une progression autonome, liée aux objectifs fixés par le référentiel pour l'enseignement des Lettres.
modalités d'évaluation	Ateliers d'écriture ; comptes rendus de lecture, d'exposition, de conférence ; rédaction de critiques, de notes d'intention ; constitution de dossiers de recherche.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 1 / UE 5 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES**enseignement constitutif** **EC 1.2 / EC 5.2 CULTURE DES ARTS, DU DESIGN ET DES TECHNIQUES**

objectifs de l'enseignement

- Analyser des œuvres. Faire émerger un questionnement.
- Hiérarchiser ses idées, argumenter (écrit et oral)
- Développer son ouverture sur l'histoire de l'art et la création contemporaine/mettre en perspective les œuvres d'époques différentes /se tenir informé de l'actualité.

compétences visées

- analyser une œuvre en utilisant un vocabulaire spécifique et précis
- Rendre compte de façon synthétique d'une exposition
- Dégager une ou des problématiques (œuvre, thème, exposition)
- Connaître les repères chronologiques propres à l'histoire des arts, du design et des techniques.

modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)

Sur le plan pédagogique du travail de groupe :

- prise de notes dans le cadre du cours magistral
- exposés et débats
- analyse collective critique de l'œuvre et du contexte de sa création

Sur le plan individuel :

- analyse individuelle (fiche d'analyse des œuvres)
- visite d'expositions et de musées (carnet d'exposition)
- méthodologie de recherche (CDI et Bibliothèques) appliquée à une recherche thématique
- établissement d'une bibliographie
- notes de lecture et analyses de questions en relation avec le cours.

modalités d'évaluation Contrôle continu

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 2 / UE 6 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

enseignement constitutif EC 2.1 / EC 6.1 OUTILS D'EXPRESSION ET D'EXPLORATION CRÉATIVE

objectifs de l'enseignement

S1

- S'initier à l'apprentissage des outils fondamentaux de la graphie et des pratiques plastiques dans le champ du livre d'artiste / auteur.
- Nourrir les projets en transversalité avec le cours d'humanités en explorant le champ littéraire en lien avec la plasticité investie.

S2

- S'initier aux moyens plastiques et graphiques en tampon monochrome et en couleur : pochoir et papier dominoté, monotype, linogravure.
- Aborder la question du motif et du décor dans la spécificité des parcours mis en commun dans cet enseignement : Reliure et Objet Livre.

compétences visées

S1

- Mettre en synergie écriture manuscrite et dessin. Explorer les outils du scripteur, plume et pinceau, dans l'ambition d'une maîtrise rapide des outils reliés au patrimoine littéraire.

S2

- Transformer le dessin en motif, utiliser des documents divers et les sampler par les techniques du tampon. Le dessin est investi en tant qu'impact formel et décliné dans un esprit de série sur le support livre.
- Investir les premiers apprentissages graphiques et plastiques dans la création d'un livre en binôme, exploitant les compétences des 2 parcours reliure et objet-livre mis en commun.

modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)

- explorer les liens gestuels et plastiques reliant écriture, dessin et culture du livre d'artiste/auteur.
- mettre en synergie dessin de mémoire et d'imagination, nourris du dessin d'observation.
- s'initier au travail collaboratif.
- pratiquer le monotype, les expérimentations graphiques reliés aux technique du motif : papiers dominotés, imagiers originaux.

modalités d'évaluation

L'évaluation est pratique, et orale (entraînement à la présentation et soutenance orale du projet).

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 2 / UE 6 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** EC 2.2 / EC 6.2 TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX

objectifs de l'enseignement	<p>S1. Initier l'étudiant à la culture, l'observation, et l'analyse des matériaux livre en papier, d'un point de vue physique, chimique, esthétique et technique.</p> <p>S2. Explorer et exploiter ses connaissances sur les capacités du papier dans la création d'objet éditoriaux expérimentaux.</p>
compétences visées	<p>S1</p> <ul style="list-style-type: none">• Acquérir une prise de connaissances théoriques de l'histoire mondiale des capacités du papier exploité pour la création d'objets éditoriaux (papier de création et papier imprimé).• Aborder les différentes formes de livre en papier imprimé. Initiation à la compréhension du schéma d'imposition exploité dans un premier projet préparatoire au Laboratoire d'expérimentation graphique (LEG). <p>S2.</p> <ul style="list-style-type: none">• S'initier à la microédition expérimentale en exploitant les motifs créés en outils d'expression et d'exploration créative.• aborder les fondamentaux de la typographie et des modes d'impression du livre contemporain.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<p>S1. L'approche culturelle, la visite de showrooms de créateurs et diffuseurs de papier, l'accès à des conférences sur ce matériau, constituent les éléments théoriques du cours. Ces éléments théoriques sont investis sous la forme d'un projet de création.</p> <p>S2. Les questionnement techniques, scientifiques, esthétiques, donnent lieu à la création d'idées d'objets éditoriaux innovants. Les éléments théoriques sont investis à travers les différents procédés de fabrication de livre-objet.</p>
modalités d'évaluation	<p>L'évaluation, pratique et orale, porte sur les capacités à tirer parti des connaissances des matériaux et des modes d'impression, pour investir le champ expérimental de la création éditoriale.</p>

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 2 / UE 6 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** **EC 2.3 / EC 6.3 OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES**

objectifs de l'enseignement	<p>S1</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. <p>S2</p> <ul style="list-style-type: none">• Approfondir l'apprentissage des logiciels de PAO. Intégrer la pratique des outils numériques dans une démarche de création mettant en jeux 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. Ils s'appuient sur des démonstrations vidéo projetées, reposent sur des apports diversifiés (diaporamas, podcasts, documentation et présentation de travaux sur différents supports). Les étudiants peuvent être amenés à effectuer des exercices d'application, des recherches de façon autonome, des travaux pratiques mettant en jeu des productions personnelles.
modalités d'évaluation	L'implication, la progression dans les techniques, les méthodes, les savoir-faire et l'autonomie sont évalués par un contrôle continu, des dossiers numériques et imprimés, des présentations orales.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 2 / UE 6 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** EC 2.4 / EC 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 compétences langagières (production de l'oral et 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. Sont visés le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues dans les compétences langagières et 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 RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 2 / UE 6 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** **EC 2.5 / E 6.5 CONTEXTES ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES**

objectifs de l'enseignement Comprendre et mobiliser des connaissances économiques, juridiques, sociales, fiscales et en gestion afin de se repérer dans l'environnement professionnel du parcours.**compétences visées** Comprendre et mémoriser des connaissances économiques, juridiques, social, fiscal et en gestion afin de repérer dans l'environnement professionnel du parcours.**modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)** Travail en classe entière (cours).Fiches ressources à disposition via Pronote.**modalités d'évaluation** Évaluations écrites en cours de semestre.Les différentes évaluations contribueront à la validation des compétences ci-après : C5.1, C5.2, C5.3, C5.4

mention	LIVRE
parcours	RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE
pôle d'enseignement	UE 3 / UE 7 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS
enseignement constitutif	EC 3.1 / EC 7.1 TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE
objectifs de l'enseignement	<p>S1 S'initier aux fondamentaux des gestes du relieur. Apprendre le vocabulaire vernaculaire, s'approprier le lieu de travail, les machines et les outils. Découvrir les métiers du relieur et son évolution. Découvrir les différentes techniques, basiques et traditionnelles.</p> <p>S2. - Poursuite des acquisitions fondamentales des postures et gestes du relieur. - Savoir utiliser les machines au sein de l'atelier : rogner, ébarber, presser, grecquer, arrondir, endosser... - Utiliser de manière pertinente les divers outils dédiés : ciseaux, scalpels, règles, couteaux à parer, scies</p>
compétences visées	<ul style="list-style-type: none"> - Avoir un socle technique, élémentaire et structurant des savoir-faire du relieur - Prendre en compte l'espace de l'atelier : territoire commun pour des réalisations mises en œuvre individuellement. - Savoir organiser son espace de travail. - Être sensibilisé et s'approprier des matières premières - Amorcer le cuir dans son immense diversité. Commencer à élaborer une matériauthèque « transportable », via des carnets consignants des papiers, des toiles, des cuirs. - Maîtriser l'utilisation des machines et des outils. - Expérimenter
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Plier, couper, perforer, coudre, coller, presser, poncer, griffer, rayer, estamper, consigner, organiser... Une partie de ces exercices « flashes » peuvent se réaliser à l'atelier, une autre partie en autonomie.
modalités d'évaluation	Chaque exercice spécifique comporte des items tels que soin, précision, qualités plastiques... L'ensemble de ces micros évaluations restitue une note sur 20.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 3 / UE 7 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS**enseignement constitutif** **EC 3.1 / EC 7.1 TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE / DORURE**

objectifs de l'enseignement S'initier à la dorure en vue de l'embellissement d'un livre, d'un carnet ou autre support réalisé en atelier de reliure.**compétences visées** Les compétences personnelles de l'enseignant sont transmises aux étudiants dans la recherche d'une autonomie qui découle de la compréhension des techniques expliquées.**modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)** Ce module d'enseignement propose des exercices d'initiations des différents outillages de la dorure et de leurs mises en œuvre pratiques et spécifiques. Les supports sont des livres, des carnets, des habillages de documents particuliers relayés par l'atelier de reliure et indissociables de la pratique de la dorure. Les supports sont aussi parfois des préparations internes à l'atelier de dorure. La préparation du support est longue et indispensable avant tout travail préalable reliée à la dorure. L'étudiant investi les préparatifs et les contraintes techniques obligatoires. Le travail est donc réalisé in situ dans l'atelier. Il n'y a pas de travail extérieur au cours à fournir.**modalités d'évaluation** L'évaluation est pratiquée dans les horaires de cours imposés, au terme des objectifs atteints soit la finalisation du support par la dorure

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

parcours	RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE
-----------------	---

pôle d'enseignement	UE 3 / UE 7 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS
enseignement constitutif	EC 3.2 / EC 7.2 PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

objectifs de l'enseignement	<p>S1. Découvrir les fondamentaux de la pensée créative du relieur en investissant les techniques et les savoirs-faire initiés.</p> <p>S2. Poursuivre la découverte des fondamentaux de la pensée créative du relieur.</p> <p>Une implication plus appuyée sur la culture du design et de l'objet en 3D est pratiquée. Une interrogation nouvelle du rapport forme/typographie est abordée.</p>
compétences visées	<p>S1. Acquérir des techniques de reliure et leurs possibilités créatives.</p> <p>S2. Sensibiliser à savoir convoquer les outils adéquats afin d'explorer et expérimenter ses choix avec pertinence.</p> <p>Notion de discernement. Commencer à intégrer la connaissance des matériaux, techniques et technologues disponibles ainsi que les possibilités physiques et créatives.</p>
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<p>Les compétences amorcées dans le cours de techniques sont investies dans une réflexion qui questionne la création, l'identité de la reliure de création mise en œuvre, et le dialogue collaboratif qu'il implique pour bien répondre à la demande d'un auteur, d'un donneur d'ordre. Les savoirs-faire spécifiques de la reliure patrimoniale sont questionnés dans le champ contemporain, déplacés vers des expériences « curieuses » et innovantes. Les techniques sont au service du créatif. La visite de professionnels accompagnés de quelques relieurs afin d'ouvrir un dialogue avec les étudiants tant en technique qu'en création est sollicité.</p>
modalités d'évaluation	<p>Chaque exercice spécifique comporte des items : soin, précision, qualités plastiques et graphiques...</p> <p>L'ensemble des microévaluations restitue une note sur 20. L'autoévaluation est également convoquée.</p>

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 3 / UE 7 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS**enseignement constitutif** **EC 3.2 / EC 7.2 PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET / DORURE**

objectifs de l'enseignement S'initier à la dorure en vue de l'embellissement d'un livre, d'un carnet ou autre support réalisé en atelier de reliure.**compétences visées** Découvrir les outils du doreur (fleurons classiques, modernes, fers à dorer, petit outillage...). Appliquer les compétences techniques en cours d'acquisition au service de la création.**modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)** La dorure sert à magnifier un support (livre-boîte-écrin) qui renferme des écrits, des illustrations ou d'autres documents. Toutes les mises en œuvre sont effectuées sur les supports issus de la reliure, à l'aide de différents petits outillages chauffés comme le sont les fers à dorer . Différents types de films de couleur participent à la réalisation de la dorure à chaud.
La dorure classique , faute de temps suffisant , ne semble pas appropriée dans ces réalisations.
Il est réalisé, en attendant les supports, des types d'exercices précis sur une plaquette (ou plus) recouverte de cuir, mettant en pratique des techniques de mosaïques et de dorure.
L'imagination créative des étudiants est primordiale pour appliquer tous types de techniques.**modalités d'évaluation** L'évaluation est pratiquée dans les horaires de cours imposés, au terme des objectifs atteints.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 3 / UE 7 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS**enseignement constitutif** **EC 3.2 / EC 7.2 PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET / LEG**

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 RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 3 / UE 7 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS**enseignement constitutif** **EC 3.3 / EC 7.3 COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET**

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">• Initier aux différentes modes et codes de représentation et de communication• Initier au langage de l'édition de livre rare, à sa hiérarchisation amenant à la bibliophilie• Intégrer peu à peu la connaissance des styles de reliures
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• Découvrir différents styles de reliure des origines à nos jours et savoir en parler.• Savoir communiquer une démarche de projet et réaliser des supports de médiation afin de privilégier la connaissance de cette dernière• Créer des visuels, des roughs, des maquettes• Savoir discourir de manière argumentée afin d'aider le récepteur à la compréhension de la démarche d'ensemble• Savoir fédérer le groupe classe à l'élaboration d'une problématique.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<ul style="list-style-type: none">• Présentation exhaustive d'exemples de livres rares• Visuels de styles de reliures avec de les classer de manière pertinente.• Immersion explicative face à ses camarades
modalités d'évaluation	Sous forme d'exposé oral.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 4 / UE 8 PROFESSIONNALISATION**enseignement constitutif** **EC 4 / EC 8 PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE**

objectifs de l'enseignement Mise en place de dispositifs et d'un suivi individualisé pour

- créer du lien avec les professions visées par le parcours
- enrichir sa représentation du secteur d'activité
- construire son parcours et orienter sa poursuite d'études.

compétences visées Construire, développer progressivement des connaissances, une culture artistique, professionnelle dans une démarche favorisant l'innovation entre métiers d'art et design. Dialoguer, questionner, créer du lien avec le monde professionnel grâce à l'acquisition progressive des outils fondamentaux techniques, artistiques et conceptuels. Construire un protocole d'observation et rédiger un compte-rendu.

modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées) S1 - Appréhension des ressources documentaires de l'école. Découverte des potentialités techniques accessibles intramuros, des lieux et des conditions de leur utilisation. Rencontre avec les différents acteurs du monde du livre d'art, de l'édition, de la reliure contemporaine et patrimoniale. Transversalité avec les autres enseignements au travers de visites et expositions en lien avec les projets et micro-projets.
S2 - Poursuite des visites et rencontres avec les professionnels et anciens étudiants. Organisation de workshops. Encadrement individualisé de recherche et suivi de stage.

modalités d'évaluation S1 - Restitution écrite des différentes rencontres et lieux visités.
S2 - Rédaction d'un carnet de visites comprenant recherches personnelles, prise de notes, synthèse et prolongement possible.

CATALOGUE GÉNÉRAL DES COMPÉTENCES DNMADE

C1 Utiliser les outils numériques de référence

- 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.

C2 S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère

- Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non ambiguë, dans au moins une langue vivante étrangère.

C3 Se positionner vis-à-vis d'un champ professionnel [compétence évaluée par le jury de mémoire en S5]

- Désigner les ressources, mettre en œuvre les outils et les méthodes de recherche propres au champ professionnel abordé
- Expérimenter des outils de création et de recherche plastique et conceptuelle permettant de structurer les étapes d'un projet et leurs interactions
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel.

C4 Exploiter des données à des fins d'analyse

- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité
- Recueillir des ressources pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Développer une argumentation avec un esprit critique

C5 Agir en tant que professionnel dans le domaine de [la mention concernée]

- Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
- Prendre en compte l'environnement économique de l'activité professionnelle et appréhender des démarches entrepreneuriales.

C6 Exercer des activités de veille professionnelle en design et métiers d'art

- Identifier les enjeux du domaine et des métiers au regard de l'actualité et des perspectives d'évolution, dans une démarche prospective
- S'informer des pratiques d'atelier et des productions émergentes associant ou non le numérique et la CFAO.

C7 Employer différentes techniques d'information et de communication en design et métiers d'art

- Développer ses propres ressources, méthodes et outils de médiation et de communication
- Veiller à l'adéquation des connaissances et compétences aux évolutions et besoin du métier.

C8 Coopérer et travailler en équipe

- Entretenir des liens et dialoguer au sein des équipes, avec les partenaires du projet et les experts associés
- Partager ses connaissances au sein d'une équipe et d'un réseau d'acteurs professionnels pluridisciplinaires
- Engager sa responsabilité au service du projet en prenant en compte les outils et méthodes de conception, de création et de réalisation.

C9 Élaborer une stratégie personnelle relative aux métiers du livre et des arts graphiques

- Faire état d'une pratique expérimentale personnelle dans les champs suivants : gravure, estampe, gravure en gaufage, en modelé, en relief, taille d'épargne, taille douce, eau forte, sérigraphie, impression à chaud, impression à sec, gaufage, typographie, mise en œuvre maquette et production, calligraphie, dessin

typographique, techniques de mise en œuvre reliure/dorure, illustration (aquarelle, collage, dessin) techniques d'impression.

- Formaliser et rendre visible ses expériences pour valoriser son identité personnelle à travers une appropriation personnelle des matériaux et des techniques de réalisation.
- S'auto évaluer et se remettre en question pour apprendre :
 - maîtrise des gestes et des outils des métiers du livre
 - résolution de process de production sérielle ou de petite série
- développement d'une culture professionnelle

C10 Développer et mettre en œuvre des outils de création et de recherche relevant des métiers du livre et des arts graphiques

- Définir une approche collaborative avec l'ensemble des acteurs concernés: commanditaires, imprimeurs, éditeurs, photographes, conservateurs, fournisseurs et, selon l'échelle du programme, illustrateurs, graphistes, élus, etc.
- Proposer des orientations créatives et prospectives relevant du domaine du livre.
- Expérimenter les différents champs d'hypothèses en prenant en compte les supports, les matériaux, les façonnages, les ennoblisements, la dimension plastique, les mises en œuvre de la chaîne graphique, leur sens (dimension sémantique et le rapport à l'environnement).
- Évaluer les cohérences et les ruptures entre les hypothèses envisagées et la demande initiale.
- Énoncer ses idées, argumenter ses choix au travers de supports et de média adaptés 2D et/ou 3D et/ou supports vidéos et/ou interactifs en prenant en compte la réalité des métiers du livre.
- Mettre en œuvre les matériaux, les façonnages, les ennoblisements, 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 process de fabrication: conception, d'image, d'éléments graphiques, de composition, de typographie, de reliure, d'édition.

C11 Concevoir, conduire et superviser une production relevant des métiers du livre et des arts graphiques [compétence évaluée par le jury du projet de diplôme en S6]

- Saisir les éléments caractéristiques d'un projet dans les domaines du livre et des arts graphiques au travers de maquettes et d'échantillons en prenant en compte les étapes de fabrication et d'édition
 - Prototyper ou réaliser tout ou partie du projet en incluant les outils numériques CAO, DAO, PAO
 - Établir des principes d'évolution du projet du livre et des arts graphiques selon des critères explicités.
 - Faire la démonstration que le projet est bien en adéquation avec la demande initiale et son économie générale de la production du livre et des arts graphiques.
 - Planifier et gérer les différentes étapes d'un projet jusqu'à son rendu et sa validation en prenant en compte l'environnement du métier du livre et des arts graphiques.
 - Favoriser le dialogue au sein des équipes et avec les partenaires du projet (auteurs, éditeurs, imprimeurs, diffuseurs, libraires, lecteurs) et les experts associés (partenaires privés, institutions muséales, associations, collectivités, ...)
-