

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.

DEUXIÈME ANNÉE (S3-S4)

Parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

Aperçu de la deuxième année	<p>Les enseignements en seconde année se développent autour de quatre axes principaux :</p> <ul style="list-style-type: none">• Former des relieurs-doreurs, concepteurs-réalisateurs dans tous les secteurs du livre d'art, capables de créer, adapter et réaliser des reliures, protections et ornements de livres à l'aide des techniques, machines et matériaux appropriés.• Maîtriser le socle des multiples savoirs-faire techniques inhérents au métier afin d'être capables de mettre rapidement en application, de façon autonome, tous les paramètres nécessitant l'élaboration, la construction et la réalisation d'un projet, individuellement ou en commun.• Définir les relations esthétiques et symboliques liées à des questions de sens, de fonction, de coût et de pérennité des productions.• Acquérir une culture artistique et bibliophilique
Workshop	<p>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.</p>
Stage	<p>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).</p>
Oral-bilan	<p>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.</p>
Événements	<p>L'école Estienne offre de nombreux événements auxquels peuvent être associés, à divers titres les étudiant·e·s, notamment les Estiennes, les portes ouvertes.</p>
Le LEG - Laboratoire d'expérimentation graphique	<p>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.</p>

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 9 / UE 13 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES**enseignement constitutif EC 9.1 / EC 13.1 HUMANITÉS - PHILOSOPHIE**

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

- Contrôle continu • Note de synthèse.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 9 / UE 13 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
enseignement constitutif EC 9.1 / EC 13.1 HUMANITÉS - LETTRES

objectifs de l'enseignement	<p>L'enseignement des Lettres en S3 et en S4 répond à la nécessité d'enrichir l'acquisition, initiée en S1 et S2, de repères culturels fondamentaux et de méthodes. Elle vise par ailleurs</p> <p>à préparer l'étudiant à élaborer et à rédiger différents types de rapports et, de façon générale, à travailler la communication. Cette méthodologie de la synthèse est conçue comme une préparation aux S5 et S6.</p> <p>Approfondissement de la maîtrise des outils communs d'analyse littéraire</p> <p>Méthodologie de la recherche documentaire</p> <p>Techniques d'analyse et de synthèse à partir de ressources culturelles variées</p> <p>Qualités de conceptualisation et de structuration de la pensée</p> <p>Consolidation d'une culture plurielle (culture de tradition, dite « de répertoire » et création actuelle)</p>
compétences visées	<p>Savoir mobiliser et exploiter une culture littéraire variée et les outils communs d'analyse</p> <p>S'exprimer avec rigueur et précision, à l'écrit comme à l'oral</p> <p>Apprendre à trier, sélectionner, hiérarchiser l'information dans le cadre d'une recherche documentaire</p> <p>Développer ses capacités d'analyse et de synthèse</p> <p>Argumenter de façon efficace pour défendre une réflexion, soutenir une démonstration</p>
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<p>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.</p>
modalités d'évaluation	<p>Ateliers d'écriture ; comptes rendus de lecture, d'exposition, de conférence ; rédaction de critiques, de notes d'intention ; constitution de bibliographies commentées, de dossiers de recherche.</p>

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 9 / UE 13 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES**enseignement constitutif** **EC 9.2 / EC 13.2 CULTURE DES ARTS, DU DESIGN ET DES TECHNIQUES**

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

- Contrôle continu • Dossiers thématiques.
- Analyses d'œuvres.
- Évaluation des connaissances.
- Carnet de veille culturelle.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 10 / UE 14 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** **EC 10.1 / EC 14.1 OUTILS D'EXPRESSION ET D'EXPLORATION CRÉATIVE**

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

- Contrôle continu • Notes d'intentions et présentation à l'oral d'une réflexion et du processus des réalisations.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 10 / UE 14 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** **EC 10.2 / EC 14.2 TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX / FABRICATION**

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 professionnel (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

- Contrôle continu
- Dossiers de présentation d'étude de cas ou de projets

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 10 / UE 14 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** **EC 10.2 / EC 14.2 TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX / SCIENCES PHYSIQUES**

objectifs de l'enseignement	<p>PAPIER (environ 6 séances)</p> <ul style="list-style-type: none">• Étude des fibres par observation microscopique de différents papiersCOLLES et ENCOLLAGE (environ 12 séances)• Principe chimique et physique du collage• Réalisation d'après protocole de différentes colles (farine, os, vinylique) et comparaison des propriétés du collage vis-à-vis des encres d'écriturePOLYMÈRES (environ 10 séances)• Notions de base de la chimie organique : chaînes carbonées et présentation de quelques groupes fonctionnels
compétences visées	<p>PAPIER • Être capable d'identifier les grandes familles de papier (résineux, pâte, mécanique...)</p> <p>COLLES et ENCOLLAGE • Être capable de produire différentes colles et de les comparer</p> <p>POLYMÈRES • Être capable de reconnaître les différents types de polymères les plus courants et de fabriquer du nylon</p>
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées) modalités d'évaluation	<ul style="list-style-type: none">• Observation• Expérimentation• Réalisation d'un compte rendu d'observation, pertinence du contenu• Autonomie dans la pratique expérimentale

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 10 / UE 14 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** **EC 10.3 / EC 14.3 OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES**

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

- Contrôle continu, des dossiers numériques et imprimés, des présentations orales.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 10 / UE 14 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** **EC 10.4 / EC 14.4 LANGUES VIVANTES - ANGLAIS**

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. Le niveau visé est le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues dans les 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 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	Évaluation des compétences langagières en contrôle continu.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 10 / UE 14 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** **EC 10.5 / E 14.5 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** Approfondir et mettre en œuvre les connaissances économiques, juridiques, sociales, fiscales et en gestion dans le cadre d'un dossier de gestion (1ère partie : choix d'une création, devis, justification et cohérence) appliqué au contexte de la formation.**modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées) modalités d'évaluation** Travail en classe entière (cours) et en autonomie (dossier de gestion).Fiches ressources à disposition via Pronote.
Évaluations écrites en cours de semestre.Évaluation de la première partie du dossier de gestion. 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 11 / UE 15 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS**enseignement constitutif EC 11.1 / EC 15.1 TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE**

objectifs de l'enseignement

- Acquisition et appropriation de techniques de reliure et de dorure soignée traditionnelles et contemporaines, ainsi que de boîtes et étui de protection.
- Constitution d'un catalogue techniques sous forme d'échantillon
- Synthétiser à l'écrit et à l'oral les procédés techniques abordés en atelier et en workshop.

compétences visées

- Identifier les possibilités créative d'une technique de reliure.
- S'approprier les différents outils techniques, procédés de reliure et de dorure, et spécificités des matériaux lors des projets.
- Rendre-compte des techniques acquises avec le vocabulaire approprié.
- La prise de note ainsi que la pratique technique en atelier a pour visée le travail en autonomie

**modalités de formation
(dispositif pédagogique et
ressources employées)**

- Les modalités de formation alternent séquences Constitution et mise en forme du catalogue technique.
- Workshop spécifique à la reliure et à la dorure, avec des professionnels et/ou des enseignants.
- Travail guidé (démonstration) et / ou en autonomie (recherche et pratique personnelle)

modalités d'évaluation

- Évaluation du carnet de note de savoir-faire et des compte-rendu : pertinence de propos et des croquis.
- Évaluation et auto-évaluation guidée des critères de qualité d'une technique, d'une reliure et d'une dorure.
- Qualité du catalogue technique, cohérence de la classification, justesse du vocabulaire technique.
- Évaluation somative des projets en contrôle continu.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 11 / UE 15 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS**enseignement constitutif** **EC 11.2 / EC 15.2 PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET**

objectifs de l'enseignement

- Identification des enjeux de la reliure-dorure comme réponse à un projet individuel ou collectif.
- Articulation des savoir-faire de reliure-dorure avec une démarche créative.
- Élaboration de projet complet, de l'analyse du problème jusqu'à la réalisation.

compétences visées

- Investir et exploiter les possibilités créative d'une structure de reliure, des techniques et des matériaux lors des projets individuels et collectifs.
- Rendre-compte des différentes phase du projet au sein d'un carnet de recherche.
- Argumenter ses choix de création.
- Considérer les différents acteurs d'un projet comme des ressources

**modalités de formation
(dispositif pédagogique et
ressources employées)**

- Projets individuels et collectifs.
- Projet sous forme de défi créatif ou en lien avec une problématique concrète défini en situation réelle.
- Élaboration d'un carnet de projet présentant : analyse des références, maquettes de principes, recherches plastiques et graphiques, échantillonnage, prototypage et réalisation

modalités d'évaluation

- Évaluation tout au long du projet, suivi personnalisé et échange en groupe de travail.
- Investissement et implication dans le projet.
- Évaluation du carnet de projet : cohérence de l'argumentation, pertinence et clareté du propos et des croquis

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 11 / UE 15 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

enseignement constitutif EC 11.2 / EC 15.2 PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET / LEG

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

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 désire 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

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 11 / UE 15 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

enseignement constitutif EC 11.3 / EC 15.3 COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET

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

- Contrôle continu
- Présentation et restitution des réalisations.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 11 / UE 15 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

enseignement constitutif EC 11.4 / EC 15.4 DÉMARCHE DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LA DÉMARCHE DE PROJET

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 enseignantschercheurs
- Élaboration de comptes rendus, d'interviews

modalités d'évaluation

- Validation à partir de dossiers d'analyse et compte rendu de lecture

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 12 / UE 16 PROFESSIONNALISATION**enseignement constitutif** **EC 12 / EC 16 PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE**

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

- Évaluation formative de l'engagement et de l'autonomie, bilans et conseils, à partir d'entretiens, de discussions, de documents produits

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, ...)
-