

DNMADE

mention *Livre*

Parcours

IMAGES & NARRATION

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 & Narration
- objet-livre, création éditoriale
- Reliure, création & patrimoine

Parcours IMAGES & NARRATION Effectif : 10 étudiant·e·s

Ce parcours s'appuie sur un apprentissage de l'illustration dans la diversité de ses formes et supports. Fondé sur la maîtrise du dessin et de registres plastiques variés, porté par des pratiques d'écriture (littéraire, scénaristique), c'est l'image et les formes éditoriales qui sont au centre d'une dynamique narrative, de la bande dessinée au livre jeunesse, de la presse à l'illustration didactique, en passant par l'image animée.

PREMIÈRE ANNÉE (S1 / S2)

Parcours

IMAGES & NARRATION

APERÇU DE LA PREMIÈRE ANNÉE Durant la 1ère année du parcours images & Narration, les étudiant·e·s suivent un socle commun de cours fondamentaux avec celles·ceux du parcours Gravure, images imprimées. 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.

Ces fondamentaux seront développés et enrichis tout au long de la formation et en fonction de la spécialité choisie par des projets spécifiques au parcours, afin de donner à l'étudiant·e toutes les compétences nécessaires pour exercer son futur métier dans les champs de l'illustration et ses supports imprimés comme numériques.

Découverte Au cours des premières semaines, les parcours de la mention livre travaillent autour d'un thème commun interrogé par le dessin et son inscription dans le livre, la pratique du carnet ainsi que les formes d'écritures.
L'exercice vise à placer les étudiant·e·s dans une logique de découverte et d'appétence pour le dessin et l'expression graphique.

Micro-projets Les micro-projets, fictifs ou liés à des partenariats, ponctuent le reste de l'année. ils permettent de découvrir des contextes d'intervention auxquels pourront se destiner les étudiant·e·s, ainsi que de développer des compétences dans le champ de la narration par l'image.

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 d'observation prendra une forme ouverte de reportage dessiné dans des contextes très variés (institutions culturelles, théâtres, ateliers...). l'objectif est de réaliser un travail éditorial qui mettra en tension les productions écrites et dessinées de l'étudiant·e.

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 des réalisations déjà effectuées.

Hors les murs Visite de lieux patrimoniaux (musées, bibliothèques), sorties culturelles (expositions, théâtre, opéra), pratique du dessin en extérieur... en accompagnement et en autonomie.

Événements L'école estienne offre de nombreux événements auxquels peuvent être associés, à divers titres les étudiant-e-s, notamment les estiennales, les portes ouvertes, le Printemps de la typographie et particulièrement le trophée Presse-citron consacré au dessin de presse. Des expositions d'illustrateurs sont régulièrement proposées à estienne.

Le LEG Divers projets permettent de découvrir les techniques traditionnelles et artisanales de la composition de caractère et de l'impression (le pochoir, la sérigraphie et l'imprimerie typographique en caractères mobiles) notamment au sein du laboratoire d'expérimentation Graphique de l'école.

mention	LIVRE
parcours	IMAGES & NARRATION
pôle d'enseignement	UE 1 & 5 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 1.1 & 5.1 HUMANITÉS - LETTRES
objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none"> - Développer une culture littéraire & des pratiques d'écritures en lien avec la formation - S'appropriier notions de genres, registres, courants de pensées - Harmoniser l'expression écrite et orale : ateliers d'écriture, exposés - Acquérir des méthodes de travail - Travailler autour du projet, en synergie avec les équipes
compétences visées	<ul style="list-style-type: none"> - Acquérir des connaissances & un socle commun dans la culture littéraire, artistique - Comprendre les enjeux de la littérature dans sa dimension diachronique & synchronique - Comprendre les principes & enjeux de l'écriture littéraire en explorant les genres - Travailler les formes d'écriture brèves, la concision & la narration, la recherche d'un vocabulaire précis et scientifique en adéquation avec le projet envisagé - Pratique de l'oral : exposés, mises en situation, communication de projet, lectures à voix haute des productions...
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<p>Cours en classe entière</p> <ul style="list-style-type: none"> - De la prise de notes à la conceptualisation & la rédaction - Atelier d'écriture autour d'exercices variés - Participation à des visites de lieux culturels & patrimoniaux & sorties au théâtre - S'exprimer / exprimer : communiquer et argumenter un projet - Vers l'autonomie dans la recherche documentaire
modalités d'évaluation	<ul style="list-style-type: none"> • restitution de travaux écrits • exposés oraux • dossiers de bilans

mention	LIVRE
parcours	IMAGES & NARRATION
pôle d'enseignement	UE 1 & 5 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 1.1 & 5.1 HUMANITÉS - PHILOSOPHIE
objectifs de l'enseignement	Initiation à l'esthétique (philosophie de l'art) à travers l'étude de questions spécifiques et la lecture de théoriciens.
compétences visées	Acquérir une méthode d'analyse et un langage technique.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<p>«REGARDER LE PAYSAGE»</p> <p>L'enjeu de ce cours consiste à interroger les conditions de notre sensibilité paysagère. Que signifie en vérité percevoir un paysage ?</p> <p>Il s'agira de comprendre dans quelle mesure le paysage est une invention culturellement constituée en Occident, en s'initiant à la manipulation de plusieurs concepts élaborés par des théoriciens majeurs de cette notion.</p> <p>Bibliographie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marc Jimenez, Qu'est-ce que l'esthétique ?, Gallimard, coll. «Folio-essai», 1997. - Anne Cauquelin, Le Site et le paysage, PUF, 2002. - Gilles Clément, Jardins, paysage et génie naturel, Editions du Collège de France, coll. «Leçons inaugurales», 2012. - Alain Roger, Art et anticipation, Editions Carré, coll. «Arts et esthétique», 1997. - Augustin Berque, Les Raisons du paysage, Hazan, 1995.
modalités d'évaluation	Rédaction d'un article et exposé. Pour ces deux exercices, l'objectif sera de décrire et analyser un « paysage-critique » (A.Roger) choisi lors d'une visite des collections du Centre Pompidou.

mention	LIVRE
parcours	IMAGES & NARRATION
pôle d'enseignement	UE 1 & 5 Enseignements génériques
enseignement constitutif	EC 1.2 & 5.2 CULTURE DES ARTS, DU DESIGN & DES TECHNIQUES
objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">• analyser des œuvres• faire émerger un questionnement• hiérarchiser ses idées et 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	<ul style="list-style-type: none">• 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)	<p>Sur le plan pédagogique du travail de groupe :</p> <ul style="list-style-type: none">- prise de notes dans le cadre du cours magistral- exposés et débats, analyse collective critique de l'œuvre et du contexte de sa création <p>Sur le plan individuel :</p> <ul style="list-style-type: none">- 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	IMAGES & NARRATION
pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.1 & 6.1 OUTILS D'EXPRESSION & D'EXPLORATION CRÉATIVE
objectifs de l'enseignement	<p>S1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définir une démarche singulière ainsi qu'une écriture et posture personnelle par le biais des moyens et médiums d'expression et d'exploration créative : dessins, expressions plastiques, géométrie, perspective, volume, couleur, lumière, son, matières, médias. <p>S2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définir une démarche singulière ainsi qu'une écriture et posture personnelle par le biais des moyens et médiums d'expression et d'exploration créative : dessins, expressions plastiques, géométrie, perspective, volume, couleur, lumière, son, matières, médias.
compétences visées	<p>S1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observer, expérimenter, traduire, exprimer, ouvrir la pratique du dessin, tendre vers une écriture personnelle. expérimenter le langage plastique : le graphisme, la couleur, le volume. s'ouvrir sur d'autres média: photo, vidéo, informatique... <p>S2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observer, expérimenter, traduire, exprimer, ouvrir la pratique du dessin, tendre vers une écriture personnelle. expérimenter le langage plastique : le graphisme, la couleur, le volume. • S'ouvrir sur d'autres média: photo, vidéo, informatique...
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	séquences de 2 à 5 séances environ, s'articulant autour de phases d'analyse, de recherche, expérimentation et de développement.
modalités d'évaluation	Carnet de dessin d'observation. Séances de modèle vivant. Carnet d'expérimentation plastique. Dossiers de recherches sur un thème donné. Réalizations sur un thème donné.

mention	LIVRE
parcours	IMAGES & NARRATION
pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.2 & 6.2 TECHNOLOGIES & MATÉRIAUX
objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">• exploration des matériaux sur le plan pratique et expérimental• acquisition d'un vocabulaire spécifique aux supports d'écriture et d'impression• acquisition de connaissances culturelles et techniques dans le domaine du livre/première approche du projet éditorial• analyse et étude de supports imprimés
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• expérimenter la mise en œuvre des moyens techniques• analyser un projet éditorial en utilisant un vocabulaire spécifique et précis• connaître les repères chronologiques propres à l'histoire des techniques et supports d'impression
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Sur le plan pédagogique du travail de groupe : <ul style="list-style-type: none">- Prise de notes dans le cadre du cours magistral (carnet)- Alternance de situation d'expérimentation (pratique) des différentes techniques et supports suivies d'exercices d'analyse théoriques (étude de cas)
modalités d'évaluation	Contrôle continu (analyse écrite et orale)

mention	LIVRE
parcours	IMAGES & NARRATION
pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.3 & 6.3 OUTILS & LANGAGES NUMÉRIQUES
objectifs de l'enseignement	La séquence introductive à partir d'une demande questionnera la nature d'une image numérique (bases théoriques) et les moyens d'exploration des outils de numérisation et de retouche d'image.
compétences visées	<p>S1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donner des acquis théoriques et techniques fondamentaux - Favoriser l'acquisition d'une autonomie et de «savoir-faires» vis-à-vis des outils numériques - Rendre curieux et favoriser l'expérimentation des outils numériques <p>S2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifier les potentiels des logiciels de PAo. - Expérimenter les passerelles entre outils matriciels et vectoriels de création d'image pour travailler les matérialités de l'image. - Approfondir les étapes et méthode de conception d'une image entre dessin et travail à l'écran, son élaboration pré-numérique, numérique et post-numérique.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<p>S1</p> <p>Sur le plan pédagogique du travail de groupe : explications et démonstrations à la fois théoriques et techniques en classe entière. Alternance de moments d'exercices et des moments d'appropriation et d'expérimentation personnelle des outils au service d'une demande.</p> <p>S2</p> <p>Sur le plan pédagogique du travail de groupe : explications et démonstrations à la fois théoriques et techniques en demi-groupe. suivi plus personnalisé des approfondissements et confrontations , échange autour des expérimentations menées en classe.</p>
modalités d'évaluation	Evaluation en contrôle continu

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

parcours	IMAGES & NARRATION
-----------------	-------------------------------

pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.4 & 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 quatre compétences (production de l'oral, 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. Est visée 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	IMAGES & NARRATION
-----------------	-------------------------------

pôle d'enseignement	UE 2 & 6 Enseignements transversaux
enseignement constitutif	EC 2.5 & 6.5 CONTEXTES ÉCONOMIQUES & JURIDIQUES

objectifs de l'enseignement	Appréhender les fondamentaux de la discipline que le futur diplômé sera amené à mobiliser dans le cadre de ses activités professionnelles.
compétences visées	Se repérer et comprendre l'environnement économique et juridique de l'entreprise.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	S 1 Cours photocopiés distribués sur les fondamentaux de la discipline avec traitement en classe à partir d'une vidéo-projection S 2 Formation en petits groupes, en salle avec postes informatiques. Le statut de l'activité et les procédure d'enregistrement.
modalités d'évaluation	Sur table, sujet avec documents et questionnements.

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

parcours	IMAGES & NARRATION
-----------------	-------------------------------

pôle d'enseignement	UE 3 & 7 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 3.1 & 7.1 TECHNIQUES & SAVOIR-FAIRE

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">• Acquérir une maîtrise accrue des outils et moyens dédiés à l'illustration afin d'affiner avec précision le sens des images produites.• Ouvrir sur des champs d'expressions et d'expérimentations• Développer une « pensée de la main »• Être capable d'auto-évaluation
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">• Maîtriser des outils graphiques et plastiques traditionnels.• Avoir des notions avancées sur les outils informatiques• Être capable d'auto-formation afin d'alimenter une démarche d'expérimentation.• Articuler technique et sémantique
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Réinvestir les projets menés en atelier, soit en les renforçant, soit en les dérivant. série de courts exercices sur une thématique singulière. exercices en groupe. Graphisme/ couleur / informatique
modalités d'évaluation	Contrôle continu Présentation orale, ponctuellement.

mention	LIVRE
parcours	IMAGES & NARRATION
pôle d'enseignement	UE 3 & 7 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 3.2 & 7.2 PRATIQUE & MISE EN ŒUVRE DU PROJET
objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none"> • Constituer une culture active et pratique de la spécialité • Comprendre et expérimenter des contextes de création dans le champ de l'illustration • Découvrir et maîtriser une variété d'outils graphiques et plastiques
compétences visées	<ul style="list-style-type: none"> • Décrire et présenter une production qui mette en jeu l'illustration • Comprendre ce qui est à l'œuvre dans un projet éditorial illustré • Utiliser des outils spécifiques pour dessiner et composer une image • Développer un regard critique sur sa production • Savoir travailler en équipe et en autonomie
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<ul style="list-style-type: none"> • Un grand nombre de références des champs des arts graphiques (dessin, illustration, bande dessinée, graphisme) et des arts de la mise en scène (théâtre, cinéma, marionnettes) est convoqué pour appuyer la réflexion et la pratique de chacun. • Mise en commun des travaux pour affûter le regard critique et créer une dynamique collective et bienveillante. • Partenariats et workshops sont utilisés comme des moyens pour : <ul style="list-style-type: none"> - confronter les étudiants à des contextes extérieurs de commande et de production de l'image - associer des étudiants de parcours différents (en mention livre et en mention Animation)
modalités d'évaluation	<ul style="list-style-type: none"> • évaluation de projets en contrôle continu (entretiens oraux, dossiers, présentations...) • bilan global des productions de l'étudiant en présence d'un groupe d'enseignants ayant participé à la formation

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

parcours	IMAGES & NARRATION
-----------------	-------------------------------

pôle d'enseignement	UE 3 & 7 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 3.3 & 7.3 COMMUNICATION & 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	IMAGES & NARRATION
pôle d'enseignement	UE 3 & 7 Enseignements pratiques & professionnels
enseignement constitutif	EC 3.3 & 7.3 COMMUNICATION & MÉDIATION DU PROJET
objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none">- travailler la conceptualisation, la rédaction, l'argumentation d'un projet- Rechercher des partenariats et projeter / travailler une posture professionnelle dans des propositions de projet- Développer l'esprit critique par un travail personnel mais aussi au sein d'une équipe
compétences visées	<ul style="list-style-type: none">- Questionner, analyser, formuler une démarche créative : de la prise de notes, la conceptualisation à la restitution sur support multiple.- Questionner sa place dans la conception & la restitution d'un projet : se questionner, questionner l'autre. Du travail autonome au travail en équipe. savoir imposer ses choix mais aussi travailler ceux des autres.- Rédiger, conceptualiser, s'exprimer à l'oral.- Produire un discours argumenté, à l'écrit comme à l'oral pour aider son récepteur à comprendre la démarche créative dans son ensemble.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<ul style="list-style-type: none">- Travailler autour de projets en synergie avec les équipes- Pratique de l'oral : exposés, présentation devant le groupe, présentation devant des professionnels- Pratique de l'écrit & écritures diverses ; prises de notes, cartels, objets éditoriaux...
modalités d'évaluation	<ul style="list-style-type: none">- Restitution sous forme globale (dossier) ou plus ponctuelle (réflexion critique, court texte d'intention, etc.)

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

parcours	IMAGES & NARRATION
-----------------	-------------------------------

pôle d'enseignement	UE 4 & 8 Professionnalisation
enseignement constitutif	EC 4 & 8 PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION & POURSUITE D'ÉTUDES

objectifs de l'enseignement	Permettre une interaction forte avec le milieu professionnel grâce à des interventions d'illustrateurs, d'éditeurs, d'entrepreneurs dans le champ du livre.
compétences visées	S'inscrire dans des projets avec des partenaires extérieurs afin de créer des conditions de réactivité et de création qui placent les étudiants dans des formats et des approches nouvelles de l'image et de la narration, des contenus et de leur forme.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	Lors de workshops dédiés à des pratiques de l'illustration, il est important pour nous de faire intervenir de jeunes professionnels (anciens de la formation qui apportent une réelle expertise et une approche contemporaine dans la conduite des projets).
modalités d'évaluation	Présentations orales. Travail individuel ou en groupe. Compte-rendus écrits et dessinés de rencontres avec des partenaires extérieurs.
