

DNMADE

mention *Livre*

Parcours

IMAGE ET 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 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 IMAGE ET NARRATION Effectif : 15 étudiant-es

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 IMAGE ET NARRATION

- Aperçu de la première année** Durant la 1ère année du parcours Images et 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 de croquis 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 ; elle se finalise dans une scénographie commentée (écrite et orale) des productions réalisées.
- 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. C'est un moment d'échange précieux.
- Hors les murs** Visite de lieux patrimoniaux (musées, bibliothèques), sorties culturelles (expositions, théâtre, opéra), pratique

du dessin en extérieur et rencontres avec des professionnels et des contextes créatifs (salons, conférences, ateliers...)

Événements L'école Estienne propose de nombreux événements auxquels peuvent être associés les étudiant·e·s, notamment les Estiennes, les Portes ouvertes, le Printemps de la typographie et le trophée Presse-citron consacré au dessin de presse. Des professionnel·le·s des champs de l'illustration, de la bande dessinée et de l'édition sont régulièrement invités pour des conférences et des rencontres avec les étudiant·e·s.

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	IMAGE ET NARRATION
-----------------	---------------------------

---

pôle d'enseignement	UE 1 / UE 5 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
enseignement constitutif	EC 1.1 / EC 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)	«REGARDER LE PAYSAGE» L'enjeu de ce cours consiste à interroger les conditions de notre sensibilité paysagère. Que signifie en vérité percevoir un paysage ? 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. Bibliographie : - 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 IMAGE ET NARRATION

---

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

---

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none"> - Développer une culture littéraire et des pratiques d'écritures en lien avec la formation - S'approprier 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 et un socle commun dans la culture littéraire, artistique - Comprendre les enjeux de la littérature dans sa dimension diachronique et synchronique - Comprendre les principes et enjeux de l'écriture littéraire en explorant les genres - Travailler les formes d'écriture brèves, la concision et 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 et la rédaction - Atelier d'écriture autour d'exercices variés - Participation à des visites de lieux culturels et patrimoniaux et 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 IMAGE ET NARRATION

---

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 une œuvre en utilisant le vocabulaire adapté.
- acquérir des repères dans l'histoire de l'art.
- relier une œuvre à un contexte artistique, sociétal et historique.
- hiérarchiser ses idées et argumenter (écrit et oral)
- développer son ouverture sur l'histoire de l'art et la création contemporaine, se tenir informé de l'actualité.
- mettre en perspective les œuvres d'époques différentes.
- faire émerger des problématiques à partir des œuvres analysées et des expositions visitées.

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)**

- prise de notes dans le cadre du cours magistral
- analyses d'œuvres
- compte-rendus de visites d'expositions et de musées (carnet d'exposition)

modalités d'évaluation

- Contrôle continu.

---

mention LIVRE

---

parcours IMAGE ET NARRATION

---

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

- Définir une démarche singulière ainsi qu'une écriture et posture personnelles 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

- 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.
- Séances de modèle vivant.

modalités d'évaluation

- Carnet de dessin d'observation.
- Carnet d'expérimentation plastique.
- Dossiers de recherches sur un thème donné.
- Réalisations sur un thème donné.

---

mention LIVRE

---

parcours IMAGE ET NARRATION

---

pôle d'enseignement UE 2 / UE 6 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

enseignement constitutif EC 2.2 / EC 6.2 TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX

---

objectifs de l'enseignement

- 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

- 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 :

- 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 IMAGE ET NARRATION

---

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	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- faire» 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 IMAGE ET NARRATION

---

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 IMAGE ET NARRATION

---

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 IMAGE ET NARRATION

---

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

- 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

- 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 IMAGE ET NARRATION

---

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

- 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
- Mettre en place des principes narratifs

compétences visées

- 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)

- 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 :
  - 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

- 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 IMAGE ET NARRATION

---

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 Connaître et expérimenter de manière pertinente les dispositifs de médiation du projet : mise en scène, relation discours support image, scénarisation, etc.

compétences visées

- Mettre en scène un projet : exposition et présentation orale

modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)

- Mettre en évidence, valoriser une démarche de création
- Structurer, hiérarchiser et synthétiser son propos
- Savoir adapter son propos aux conditions de réception
- Sélectionner et exploiter un support de médiation en fonction d'un objectif de communication

modalités d'évaluation

- Apports théoriques.- Enquête et documentation.- Oraux.

---

mention LIVRE

---

parcours IMAGE ET NARRATION

---

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** -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).-Visite de lieux ou d'expositions en lien avec les secteurs professionnels de la gravure et de l'illustration.
- modalités d'évaluation** -Présentations orales.-Travail individuel ou en groupe.-Compte-rendus écrits et dessinés de rencontres avec des partenaires extérieurs.-Rapports de stage.

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, ...)
-