

DNMADE

mention *Livre*

Parcours

OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

Avant-propos Le Diplôme National des Métiers d'Arts et de Design est une formation sur 3 ans, à plein temps.

Le titulaire du 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 OBJET-LIVRE Effectif : 12 étudiant·es
CRÉATION ÉDITORIALE

Ce parcours propose d'explorer et de s'approprier les champs traditionnels et actuels, la culture, les savoirs-faire et les pratiques du designer éditorial dans le cadre de projets créatifs expérimentaux ou de commandes.

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

DEUXIÈME ANNÉE (S3-S4)

Parcours OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

Aperçu de la deuxième année

Durant la 2e année du parcours Objet-livre, création éditoriale, les étudiant·e·s suivent un socle commun de cours fondamentaux avec celles·ceux du parcours reliure, création et patrimoine. Les projets et exercices menés le sont parfois en classe entière, parfois dissociés. Ce socle commun vise à fédérer et mettre en évidence les liens et cultures partagées qui, au-delà des spécialisations de parcours sur les deux années à venir, sont indispensables pour la future vie professionnelle des étudiant·e·s : le design éditorial et les métiers d'art liés au livre dans sa forme et son contenu. Ces fondamentaux seront développés et enrichis tout au long de la formation et en fonction de la spécialité choisie, afin de donner à l'étudiant·e toutes les compétences nécessaires pour exercer son futur métier. Les enseignements en seconde année se développent autour de trois axes principaux :

L'espace du livre et la manipulation

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

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

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

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

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

mettre en pratique, d'illustrer et documenter ces différentes approches constituent le cœur de ce thème de travail.

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

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

Entretien-bilan Un entretien avec présentation de tous les travaux réalisés à chaque semestre permet aux étudiant·e·s et à l'équipe pédagogique de faire le bilan de l'année écoulée. Il permet par ailleurs de définir l'orientation de recherche et de projet développé par l'étudiant.e en troisième année.

Événements L'école Estienne offre de nombreux événements auxquels peuvent être associés, à divers titres les étudiant·e·s, notamment les Estiennes, les portes ouvertes.

**LEG - Laboratoire
d'expérimentation
graphique**

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.

---

mention LIVRE

---

parcours OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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

---

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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)	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle continu • Note de synthèse.

---

mention LIVRE

---

parcours OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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 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 OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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 OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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)	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle continu • Notes d'intentions et présentation à l'oral d'une réflexion et du processus des réalisations.

---

mention LIVRE

---

parcours OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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

---

objectifs de l'enseignement	<ul style="list-style-type: none"> • Développement d'une culture technique des différentes typologies du livre (ex : un manga n'a pas la forme d'un beau livre) • Connaissance de la chaîne graphique et des métiers de ses différents intervenants • Connaissance des différents types de papiers, savoir les chercher en fonction d'un projet/besoin précis • Connaissance des différentes techniques d'impression en fonction : du tirage, de la qualité souhaitée et d'une fourchette budgétaire) • Comprendre l'utilité de la photogravure • Maîtrise du vocabulaire technique professionnelle (notamment pour la section relieure qui a un vocabulaire différent de celui des imprimeurs pour désigner un même élément)
compétences visées	<ul style="list-style-type: none"> • 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) modalités d'évaluation	<ul style="list-style-type: none"> • Travail en mode projet • QCM • Contrôle continu • Dossiers de présentation d'étude de cas ou de projets

---

mention LIVRE

---

parcours OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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

- Acquérir des fondamentaux théoriques, la maîtrise de procédures informatiques et une méthodologie pratique.
- S'approprier les outils informatiques comme outils de création et de production au service d'un projet d'édition (imprimé ou numérique).

S4

- Approfondir l'apprentissage des logiciels de PAO en relation avec le développement des savoir-faire de mise en page et la pratique de projet.
- Intégrer les outils et langages numériques dans une démarche de design éditorial mettant en relation les exigences de conception et les moyens de réalisation dans chaque étape de la mise en œuvre du projet.

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
- Utiliser les outils numériques pour développer des ressources, des outils de médiation et de communication.

modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)

- Les cours combinent plusieurs modalités d'enseignement, s'appuient sur des démonstrations vidéoprojetées, 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 et présentations orales
- validation à partir de dossiers numériques et imprimés
- finalisation de prototypes

---

mention LIVRE

---

parcours OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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 OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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)** Travail en classe entière (cours) et en autonomie (dossier de gestion).
Fiches ressources à disposition via Pronote.**modalités d'évaluation** 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 OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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	<ul style="list-style-type: none"> • Observer, connaître comprendre, analyser des formes éditoriales contemporaines. • Acquérir des outils conceptuels, méthodologiques et pratiques pour élaborer des projets de création éditoriale (modélisés ou en lien avec des événement ou des partenariats). • Approfondir les acquis de première année en typographie, mise en page et reliure-dorure.
compétences visées	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité à relier des stratégies de création aux problématiques de production d'un objet-livre. • Capacité à appréhender des situations éditoriales dans une exigence de sens et d'articulation entre le fond et la forme. • Capacité à s'approprier des outils d'exécution afin de nourrir et structurer des propositions formelles dans le cadre de projet d'édition.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<ul style="list-style-type: none"> • Les modalités de formation alternent séquences collectives, suivi individuel, démonstrations ciblées sur des moyens techniques spécifiques aux besoins rencontrés. • L'organisation de l'enseignement privilégie la mise en commun des travaux ainsi que les pratiques collaboratives.
modalités d'évaluation	<ul style="list-style-type: none"> • La progression dans les savoir-faire, les méthodes, les techniques est évaluée par un contrôle continu, des notes d'intention, des dossiers et des présentations orales explicitant la construction d'une démarche réflexive et les processus de réalisations. • Évaluation somative des projets en contrôle continu. Les différentes évaluations dans cet enseignement contribuent à la validation des compétences des blocs 8, 9, 10 et 11.

---

mention LIVRE

---

parcours OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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	<ul style="list-style-type: none"> • Apprendre à articuler un concept éditorial avec la conception graphique d'un livre. • Approfondir les acquis de première année sur les fondamentaux de reliure • Approfondir les acquis de première année sur les fondamentaux de gravure • Élaborer des projets en synergie avec les enseignements génériques, transversaux et professionnels.
compétences visées	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité à maîtriser la mise en page • Capacité à réinvestir les acquis méthodologiques et techniques au sein des enseignements pratiques et professionnels • Capacité à travailler en autonomie
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse de contexte et de contenu • Élaboration de démarche de recherches et de conception • Projets, sous forme d'ateliers ou workshops, sous forme collaborative ou individuelle, potentiellement en lien avec des partenariats extérieurs • Élaboration et réalisation de prototypes
modalités d'évaluation	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle continu • Validation à partir de dossiers d'analyse et compte rendu de démarche • Validation à partir de prototypes

mention	LIVRE
parcours	OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE
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	<p>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.</p>
compétences visées	<ul style="list-style-type: none"> • 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 efficacité • 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 efficace en fonction des contraintes matérielles et temporelles, les techniques et la forme du livre
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)	<p>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.</p>

modalités d'évaluation

- Contrôle continu
- Carnets de recherches et de communication de démarche, éléments techniques, livres imprimés

---

mention LIVRE

---

parcours OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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 OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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 enseignants chercheurs
  - Élaboration de comptes rendus, d'interviews
- modalités d'évaluation**
- Validation à partir de dossiers d'analyse et compte rendu de lecture

---

mention LIVRE

---

parcours OBJET-LIVRE CRÉATION ÉDITORIALE

---

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	<ul style="list-style-type: none"> • Dresser un panorama du secteur professionnel • Identifier dans les différents domaines comment un designer éditorial 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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)	<ul style="list-style-type: none"> • 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, ...)
-