

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.

TROISIÈME ANNÉE (S5-S6)

Parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

Aperçu de la troisième année Les enseignements de 3e année se poursuivent et s'approfondissent autour des axes abordés en seconde année. Ils complètent le travail du mémoire et du projet de diplôme, valident ces trois années de formation.

Le mémoire Le mémoire a pour objectif d'introduire une méthodologie du projet et l'engagement d'une réflexion vis-à-vis des métiers d'art et du design. Le mémoire est construit de manière concomitante aux intentions du projet. Il est élaboré au cours du semestre 5 sur un temps défini par l'équipe pédagogique. Il fait l'objet d'une soutenance en fin de semestre 5.

Le projet de diplôme Le projet concentre création, recherche et développement ; il est conçu et réalisé en 3e année à un niveau professionnel, en relation avec le domaine de création choisi par l'étudiant. Qu'il s'agisse de constituer une pièce maîtresse du portfolio ou d'une première étape vers la définition d'un territoire de recherche pour la poursuite d'étude, ce projet démontre les capacités de l'étudiant à :

- Révéler un profil créatif;
- Définir un positionnement en tant que créateur de formes, de fonctions, d'artefact(s);
- Affirmer une position engagée dans les champs de la création (métiers d'art et/ou design);
- Identifier un problème pour lequel les métiers d'art et le design peuvent apporter une panoplie de solutions;
- Définir les meilleures solutions concrètes, incarnées par la production d'artefacts, d'objets, de produits, de services, de systèmes innovants;
- Développer une capacité à construire une médiation informative et didactique à propos d'une démarche de création, d'un processus créatif;
- Être en mesure d'exposer, expliquer, défendre le projet présenté et d'en débattre;
- Présenter au sein d'une production textuelle aussi bien les ancrages théoriques et historiques, que l'argumentation factuelle de tout un processus;
- Être capable de construire, développer et médiatiser un processus de création en équipe pluridisciplinaire. Le projet MADE est évalué lors d'une soutenance orale devant un jury, il est présenté et soutenu à l'issue du semestre 6.

Workshop 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.

**Le LEG - Laboratoire
d'expérimentation
graphique**

Après les deux premières années à s'approprier les techniques de l'atelier, ces dernières sont mobilisées de manière expérimentale et exploratoire au service du projet de diplôme.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 17 / UE 21 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES**enseignement constitutif EC 17.1 / EC 21.1 HUMANITÉS - PHILOSOPHIE**

objectifs de l'enseignement

S 5

- Élaborer une bibliographie commentée.
- Construire un mémoire, c'est-à-dire un effort réflexif personnel et méthodique qui peut prendre la forme d'une synthèse de lectures véritablement appropriées, d'un entretien de recherche avec ses conclusions, ou d'autres formes encore à expérimenter donnant leur place à des documents visuels participant également au questionnement.
- S 6
- Rédiger une note d'intention créative explicitant les partis pris fondamentaux ayant présidé au projet.

compétences visées

- Identifier et hiérarchiser des connaissances précises collectées dans des livres, des articles de niveau universitaire, des podcasts ou toutes autres sources susceptibles de nourrir la réflexion.
- Construire une réflexion personnelle en tenant compte des savoirs les plus contemporains ou les plus légitimes au regard de la problématique identifiée

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

- Le cours se partage entre contenus méthodologiques liées au mémoire et suivi individuel des étapes d'élaboration de l'écriture du mémoire puis des éléments rédactionnels solidaires du projet.

modalités d'évaluation

- Bibliographie commentée et différents éléments rédactionnels
- Contrôle continu

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 17 / UE 21 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

enseignement constitutif EC 17.1 / EC 21.1 HUMANITÉS - LETTRES

objectifs de l'enseignement

- Guider l'étudiant dans l'élaboration de problématiques en lien avec la spécialité
- Outiller méthodologiquement sur les différentes formes d'écrits possibles afin de laisser l'étudiant s'approprier la nature de son projet
- Identifier les spécificités rédactionnelles des différents éléments du projet
- Aider à la préparation aux soutenances

compétences visées

- Structurer sa réflexion • Mobiliser un vocabulaire précis • Articuler ses idées en guidant le développement de la pensée
- Formuler des conclusions ou recommandations issues d'une analyse

**modalités de formation
(dispositif pédagogique et
ressources employées)
modalités d'évaluation**

- Méthodologie collective et suivi individualisé
- Contrôle continu

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 17 / UE 21 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES**enseignement constitutif** **EC 17.2 / EC 21.2 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.
- Accompagner le travail de recherche documentaire et de réflexion dans le cadre de l'écriture du mémoire de diplôme.

compétences visées

- Chercher et analyser des références culturelles issues de différents champs de l'art, des métiers d'art et du design à partir d'une thématique en lien avec le projet de diplôme.
- Mettre en tension des documents textuels et iconographiques autour d'une thématique ou d'une problématique commune.
- Définir une problématique ancrée dans le champ des métiers d'art.
- Respecter les règles d'usage quant à la citation des sources bibliographiques et iconographiques utilisées.
- Relier une œuvre des métiers d'art du domaine du livre à un contexte historique, technique et culturel.

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

- Le cours se développe en articulant des phases d'accompagnement individuel des étudiants dans l'élaboration de leur mémoire et des phases de cours théoriques prenant appui sur des diaporamas.

modalités d'évaluation

- Contrôle continu.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 18 / UE 22 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** **EC 18.1 / EC 22.1 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 18 / UE 22 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** **EC 18.2 / EC 22.2 TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX**

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 professionnelle (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 18 / UE 22 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** **EC 18.3 / EC 22.3 OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES**

objectifs de l'enseignement Maîtrise des pratiques numériques relatives au champ disciplinaire de l'édition.**compétences visées** Très bonne maîtrise et autonomie dans la préparation des contenus textes et images dans l'élaboration des fichiers en vue de l'édition et diffusion des documents**modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)** Cet enseignement en troisième année est en relation étroite avec le cours de technique et savoir-faire. Les apprentissages, prennent moins la forme d'exercices que de mise en application dans les projets menés dans les cours de technique et savoir-faire ou de pratique et mise en œuvre du projet**modalités d'évaluation**

- Contrôle continu • Validation des fichiers produits

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 18 / UE 22 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX**enseignement constitutif** **EC 18.4 / EC 22.4 LANGUES VIVANTES - ANGLAIS**

objectifs de l'enseignement

- Consolidation des stratégies de compréhension et d'expression orales et écrites en lien avec le projet personnel de l'étudiant.e
- Développement d'un argumentaire de démarche de création
- Rédaction d'un abstract

compétences visées

- 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 s'appuie sur des ressources audio/ audiovisuelles et écrites authentiques, les projets pédagogiques de la section et le travail effectué dans les autres matières, et prend 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 18 / UE 22 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
enseignement constitutif	EC 18.5 / E 22.5 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 les connaissances dans le cadre d'un dossier de gestion appliqué au contexte de la formation en justifiant et analysant la démarche mise en œuvre. Être capable de : <ul style="list-style-type: none">• Présenter le contexte du projet individuel ;• Identifier le client : statut juridique, cible... ;• Déterminer le statut juridique, social et fiscal du cédant en fonction de ce qui est facturé (œuvre, honoraires de création, droits d'auteur forfaitaire, prestation de service...) ;• Établir un devis avec les différentes mentions (adapter les lignes de facture en cohérence avec le statut juridique et social du cédant et la nature de ce qui est cédé, valorisation, calcul de la TVA...) sur papier ou avec un logiciel de facturation ;• Analyser la rentabilité.
modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées) modalités d'évaluation	Travail en classe en autonomie (dossier de gestion).Fiches ressources à disposition via Pronote. Évaluation 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 19 / UE 23 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS**enseignement constitutif EC 19.1 / EC 23.1 TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE**

objectifs de l'enseignement

- Accompagnement technique individuel ou collaboratif selon les spécificités du projet.S 5
- Réalisation de micro-projet préparatoire pour vérifier la faisabilité du projet de diplôme.S 6
- Concrétisation et réalisation en autonomie du projet.

compétences visées

- Mener à terme la réalisation de son projet.
- Planifier et organiser stratégiquement ses intentions et la réalisation du projet.
- Adapter les connaissances de son métier de relieur-doreur à la singularité de son projet.
- Envisager des perspectives d'ouvertures du sujet de diplôme dans une continuité d'étude ou de démarche professionnelle.

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

- S'auto-évaluer techniquement.
- Savoir identifier ses manques techniques et poursuivre son apprentissage de façon accompagnée.
- Identifier les ressources nécessaires à l'élaboration du projet.

modalités d'évaluation

- Capacité à s'auto-évaluer, à argumenter et à trouver des solutions et des remédiations.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 19 / UE 23 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS**enseignement constitutif** **EC 19.2 / EC 23.2 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 d'une pensée artisanale avec une culture design, dans une perspective contemporaine.

compétences visées

- Savoir se positionner et argumenter ses choix de création.
- Savoir ré-investir et développer les acquis des années précédentes en autonomie (les matériaux, les techniques et les technologies innovantes et/ou traditionnelles).

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

- Accompagnement personnalisé sur les projets personnels des étudiants. en lien direct avec la pratique de l'atelier.
- Conception et réalisation du projet de diplôme, en transversalité avec les autres enseignements.
- En semestre 5 : expérimentations matériauologiques et techniques.
- En semestre 6 : élaboration et réalisation du projet.

modalités d'évaluation

- S5 • Cohérence entre les recherches effectuées et le contenu du projet. S6
- Capacité à s'auto-analyser et savoir remettre en question sa démarche de création et remédier aux difficultés rencontrées.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 19 / UE 23 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

enseignement constitutif EC 19.2 / EC 23.2 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 DN3, les savoirs acquis visent à être mobilisés dans une analyse, une pratique réfléchie et théorisée, appliquée à la réalisation de productions et d'expérimentations ancrées dans une démarche de recherche liée aux problématiques du diplôme.

compétences visées

- Organiser un protocole d'expérimentations relié étroitement aux questionnements du projet de diplôme dans un cadre technique contraint
- 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
- Challenger, convoquer, croiser de manière inattendue les techniques et la forme des productions

modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)

- S6
- La troisième année est celle de l'exploration des potentiels et de l'expérimentation dans le sens de la recherche au service du projet de diplôme.
 - La première phase est exploratoire dans toutes les techniques. Puis, les options techniques se précisent en corrélation avec les choix opérés pour le projet de diplôme.

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 19 / UE 23 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS**enseignement constitutif EC 19.3 / EC 23.3 COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET**

objectifs de l'enseignement

- Présentation du contexte de création et ses enjeux, sa démarche de projet.
- Réalisation des supports de médiation rendant lisible le projet en cours d'élaboration.
- Argumentation du discours.

compétences visées

- Choisir les supports de présentation en adéquation avec la filière reliure-dorure.
- S'exprimer avec le vocabulaire professionnel pour soutenir une démarche et transmettre ses idées.
- Savoir soutenir une démarche de travail à l'oral et transmettre ses idées par l'écrit (mémoire).

modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)

- Élaboration tout au long de l'année d'un carnet de recherche exprimant sa démarche de création, nourri de schémas, de visuels, de maquettes didactiques et de références.
- Présentation orale de la démarche à chaque rendez-vous de travail. Cet enseignement prépare à l'entrée dans la vie professionnelle et à une poursuite d'étude.

modalités d'évaluation

- Des méthodologies pour montrer et démontrer ses idées, des processus et des démarches de création.S5
- Structuration du discours du mémoireS6
- Gestion de la communication des objets produits.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 19 / UE 23 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS**enseignement constitutif EC 19.4 / EC 23.4 DÉMARCHE DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LA DÉMARCHE DE PROJET**

objectifs de l'enseignement

- Identification des enjeux de la reliure-dorure comme réponse à un projet individuel ou collectif.
- Articulation d'une pensée artisanale avec une culture design, dans une perspective contemporaine.
- Concevoir ou choisir avec pertinence une méthode de recherche validée et accompagnée par l'équipe pédagogique.

compétences visées

- Savoir se positionner et argumenter ses choix de création.
- Affirmer un parti pris créatif et remettre en question sa démarche pour faire évoluer sa production.
- Savoir ré-investir et développer les acquis des années précédentes en autonomie (les matériaux, les techniques et les technologies innovantes et/ou traditionnelles).

modalités de formation (dispositif pédagogique et ressources employées)

- Accompagnement personnalisé sur les projets personnels des étudiants, en lien direct avec la pratique de l'atelier : tutorat encadré.
- Rendez-vous ponctuels pour le suivi de projet.
- Conception et réalisation du projet de diplôme, en transversalité avec les autres enseignements. S5
- Expérimentations matériauologiques et techniques. S6
- Élaboration et réalisation du projet.

modalités d'évaluation

- S5
- Cohérence entre les recherches effectuées et le contenu du projet. S6
 - Capacité à s'auto-analyser et savoir remettre en question sa démarche de création et remédier aux embûches rencontrées.

mention LIVRE

parcours RELIURE - CRÉATION ET PATRIMOINE

pôle d'enseignement UE 20 / UE 24 PROFESSIONNALISATION**enseignement constitutif** **EC 20 / EC 24 PARCOURS DE
PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE**

objectifs de l'enseignement

- Compte rendu de son expérience de stage et de son projet personnel.
- Construction de son parcours de poursuite d'études.
- Valorisation et promotion de son projet.
- Maintien de la veille professionnelle.

compétences visées

- Promouvoir son travail, son expérience, sa production au travers de présentations tant orale qu'écrite.
- Argumenter son propos à l'aide du vocabulaire professionnel et d'un niveau de langue soutenu.
- Savoir échanger avec les professionnels et construire un protocole de maintien de sa veille professionnelle.

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

- S5 • Rédaction du rapport d'activités.
- Suivi individualisé du projet personnel : préparation des portfolio, rédaction des lettres de motivation ...
 - Interventions de professionnels (anciens étudiants de l'école Estienne) : évolutions de leur parcours créatif et professionnel depuis leur diplôme, statut, fonctionnement de leur entreprise.S6
 - Méthode de maintien de la veille professionnelle, étude de mode de présentation et d'exposition de projet.

modalités d'évaluation

- S5
- Esprit de synthèse des expériences et livret de stage cohérence dans l'argumentation du projet personnel.S6
 - Se positionner dans le contexte du domaine du livret cerner des perspectives professionnelles et/ou de poursuite d'étude.

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, ...)
-