

DN MADe

GRAPHISME

Illustration & micro-édition

Catalogue de cours

semestre 5 et 6 — année 3

Lycée de l'image et du son
303, av. de Navarre
Angoulême (16)

PRÉSENTATION DE LA FORMATION LE DN MADE

Le DN MADE Illustration et Micro-édition d'Angoulême est un cycle de formation en 3 ans, délivrant un diplôme national valant grade de Licence. Ce diplôme permet d'envisager une continuité vers une formation de niveau Master, ou une intégration en milieu professionnel.

Objectifs de la formation

La formation a pour objectif de conduire ses étudiants à une première qualification professionnelle dans la réalisation de produits illustrés et éditoriaux.

Le diplôme national des métiers d'art et du design confère grade de licence. Il est reconnu au niveau européen (180 ECTS) et permet soit de s'insérer au niveau professionnel, soit de poursuivre des études en France et à l'international. Chacune des trois années permet l'obtention de 60 crédits ECTS.

Toute demande d'inscription doit être formulée sur le site www.parcoursup.fr

LYCÉE DES MÉTIERS DE L'IMAGE
ET DU SON D'ANGOULÊME

David JEHENNE-DEROUAULT
Directeur délégué aux formations
dde-lisa@ac-poitiers.fr

303 Avenue de Navarre
16100 Angoulême
06.42.65.52.42

PROJET PÉDAGOGIQUE ILLUSTRATION & MICRO-ÉDITION

Le parcours **illustration et micro-édition** du Lycée de l'image et du son d'Angoulême a pour objectif de former les étudiants à la création d'images et à la réalisation d'objets éditoriaux dans leur contenu et leur matérialité. L'étudiant apprend à communiquer par le visuel : une narration, un discours, un message. La pratique se fait, d'autre part, autour des différentes techniques d'impression et de façonnage (des plus traditionnelles aux plus modernes) afin de produire des objets concrets et finalisés.

La formation s'engage à former les étudiants à :

- Mettre en place un langage graphique singulier
- Être en capacité de créer de l'image et réaliser des objets éditoriaux dans leur contenu et leur matérialité
- Savoir raconter, informer, communiquer par l'image

Les étudiants sont capables en fin de formation de réagir de façon efficace et sensible à un contexte et une demande donnés par le biais du design éditorial et de l'illustration sur les supports les plus variés, pérennes ou éphémères : revues, livres, auto-édition, affiches, packaging, supports textiles, vêtements, objets, flyers, murs (architecture, scénographie, décor...), installation in situ..

Sont abordés : l'image dessinée, photographiée ou peinte, la mise en page, la typographie, le lien texte-image, la reliure, le matériau papier et le façonnage, l'identité visuelle, la conception éditoriale, les outils numériques, différents procédés d'impression : sérigraphie, risographie, et diverses techniques de gravure (de la taille douce à la taille d'épargne). Ainsi, le dnmade illustration et microédition propose un lien vivant entre outils numériques et outils traditionnels, design graphique et artisanat.

Ils peuvent ainsi intégrer des professions variées parmi les métiers de l'illustration (illustrateur, graphiste), les métiers de l'édition (graphiste-maquettiste, éditeur), les métiers de l'impression et/ou de façonnage (sérigraphe, graveur, relieur, etc.).

Et ceci dans trois orientations :

- Illustration narrative (livre jeunesse, presse, revues, livres, bande dessinée, etc.)
- Illustration informative (science, médecine, économie, environnement, etc.)
- Illustration de communication (pictogramme, logo, signalétique, identité visuelle...).

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

S5-S6

**Volume horaire
hebdomadaire**
3 heures

Les enseignements génériques constituent le socle fondamental des acquisitions d'une culture composée de champs référentiels philosophique, littéraire, sémiotique, artistique et historique notamment.

Ils permettent à l'étudiant de développer un sens critique et éclairé sur le monde contemporain. Nourrissant leur pratique artistique et conceptuelle.

ENSEIGNEMENTS	HEURE(S) HEBDOMADAIRE(S)
Humanités	1h30
Philosophie	1h30
Culture des arts	1h (S5)

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES HUMANITÉS ET PHILOSOPHIE

S5-S6

**Volume horaire
hebdomadaire**
3 heures (en
parcours spécifique)

Contenu de cours

Le cours d'humanité ainsi que de philosophie consistent en une aide à la structuration et l'élaboration du mémoire individuel. Ainsi, les compétences d'analyse, de synthèse et de réflexion argumentée sont appliquées à la recherche personnelle, et consolidées par des mises au point sur la méthode du mémoire et la méthodologie documentaire.

Modalités de cours

Ce cours accompagne l'étudiant par un éclairage conceptuel et problématique de ses recherches personnelles, de sa réflexion et de son travail d'écriture.

Compétences visées

- capacité de conceptualisation et de structuration efficace de la pensée
- capacités de recherche documentaire et d'exploitation de ressources culturelles
- transmission orale et écrite d'analyses, de synthèses et de réflexions argumentées
- maîtrise de la langue

Évaluation

Évaluations ponctuelles

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

S5-S6

Volume horaire hebdomadaire

12 heures

Les enseignements transversaux consacrés aux méthodologies & techniques construisent les apprentissages des outils et méthodes d'expression créative, d'expérimentation, de visualisation et de compréhension qui sont nécessaires à la démarche de projet jusqu'aux conditions de sa mise en œuvre.

Ce pôle d'enseignements transversaux apporte à l'étudiant les moyens nécessaires à la communication efficace et sensible du projet. Elle donne aussi des connaissances techniques et des outils numériques pour une réponse adaptée au projet de design.

ENSEIGNEMENTS	HEURE(S) HEBDOMADAIRE(S)
Outils d'expressions et d'explorations	3
Outils et langages numériques	1h30
Langues vivantes	1h30
Contextes économiques & juridiques	1h

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

OUTILS D'EXPRESSIONS ET D'EXPLORATION CRÉATIVE

S5-S6

**Volume horaire
hebdomadaire**
3 h

Contenus cours

L'objectif de cet enseignement en troisième année est de compléter les pratiques d'atelier qui n'ont pas encore été abordées ou celles à approfondir (gravure bois, kitchen litho, letterpress, sérigraphie, etc) afin d'explorer la phase de projet personnel (S6) de façon variée et efficace.

Compétences visées

- Proposer des orientations créatives et prospectives relevant de la mention et/ou de la spécialité.
- Expérimenter les différents champs d'hypothèses en prenant en compte l'aspect formel (plastique, volumique, technologique), l'aspect structurel (organisation, articulation des systèmes), le sens (dimension sémantique) et leur destination.

OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES

**Volume horaire
hebdomadaire**
1 h 30

Contenus cours

Mise à profit et perfectionnement de l'apprentissage des outils numériques pour la réalisation et mise en forme du mémoire. Y sont enseignés notamment les règles éditoriales de maquettes et mise en page dans le respect des normes orthotypo, de lisibilité et d'ergonomie de la lecture.

Compétences visées

- Capacité à respecter les règles éditoriales
- Usage autonome des logiciels

CONTEXTES ÉCONOMIQUES & JURIDIQUES

**Volume horaire
hebdomadaire**
1 h

Contenu de cours

L'enseignement du cours de contextes économiques et juridiques se décline de la façon suivante :

- S5 : Statuts fiscaux et sociaux du graphiste indépendant.
- S6 : Suivi du projet professionnel

Compétences visées

- Acquérir des connaissances et compétences d'économie-gestion
- Mobiliser des compétences acquises et les savoirs associés dans le cadre de micro-projet et du projet personnel développé en 3e année

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX LANGUES VIVANTES (ANGLAIS)

S5-S6

Volume horaire

hebdomadaire

1h30

(en commun
avec le parcours
images animées)

Évaluation

Contrôle continu
par évaluations
ponctuelles

Contenu de cours

L'objectif de cet enseignement est de consolider et développer la maîtrise des langues vivantes étrangères. L'enseignement est une consolidation des connaissances et compétences acquises lors des 4 semestres précédents. L'enseignement reçu doit lui permettre une approche interculturelle du domaine professionnel, ainsi qu'une ouverture à l'international propre à faciliter sa mobilité. L'acquisition de structures linguistiques et de vocabulaire liés au domaine professionnel se fait toujours à partir d'articles de presse et de documents vidéos authentiques et récents exclusivement en anglais. Ces documents servent ensuite de point de départ aux activités d'expression (principalement orale) des étudiants et aux projets de travaux de groupes à réaliser.

Compétences visées

- Former les étudiants à identifier les situations de communication auxquelles ils sont exposés et qu'ils doivent apprendre à maîtriser
- Entraîner les étudiants à mobiliser les moyens d'expression spécifiques au domaine de la création
- Favoriser le développement d'une capacité réflexive et argumentative, en particulier dans un contexte de conception et de présentation de projets ou de démarches de création
- Favoriser la connaissance des patrimoines culturels et artistiques
- Préparer les étudiants à la poursuite d'études et à la mobilité professionnelle
- Comprendre des articles de presse et des vidéos liés aux domaines de l'illustration, de l'animation, du design graphique et de l'art en général.
- Utiliser l'anglais pour travailler en équipes interdisciplinaires
- Rédiger un abstract et être capable de justifier des choix artistiques en anglais

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

S5-S6

**Volume horaire
hebdomadaire**
10 heures

Les enseignements pratiques & professionnels constituent le cœur du diplôme. Ils sont le lieu des pratiques de création, des savoir-faire techniques, des méthodologies et des démarches de projet.

Ce pôle d'enseignements pratiques et professionnels donne à la fois la méthodologie pour aborder la conception et le projet de façon structurée et les savoirs faire techniques, la culture du livre pour devenir créatif et avoir une réelle diversité des approches et des expériences.

ENSEIGNEMENTS	HEURE(S) HEBDOMADAIRE(S)
Pratique et mise en œuvre du projet	7 heures
Communication et médiation du projet	3 heures

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

S5-S6

**Volume horaire
hebdomadaire**
5 heures

Contenu de cours (semestre 5)

Le semestre 5 s'appuie essentiellement sur la réalisation du mémoire ,

Contenu de cours (semestre 6)

Les micro-projets se complexifient peu à peu et ajoutent l'élaboration d'un besoin, d'un cahier des charges, de stratégie de communication et de médiation. La définition de concepts, la formulation d'hypothèses par des scénarios, des story-boards, des maquettes, des croquis et dessins d'intention, des simulations, des modélisations 2D, 3D, photographies, et leur évaluation conduisant à des choix de solutions appropriées.

Modalités de cours

Travail individuel. Exercices courts et longs. Micro-projets sans ancrage dans une demande réelle en début d'année, puis projet en lien avec l'extérieur, sur une demande réelle avec de vrais commanditaires.

Compétences visées

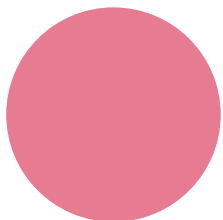
– Acquérir les bases de la communication graphique (mise

en page, lisibilité, hiérarchisation, rapport texte-image...)

- Développer ses capacités graphiques (dessin, stylisation, simplification)
- Articuler une intention et le choix des moyens les plus adaptés (mettre en place une méthodologie de projet)
- Apprendre à valoriser son travail (soin de la présentation)
- Argumenter ses choix, oraliser sa démarche

Évaluation

Contrôle continu. Les travaux sont présentés à l'oral ou rendu sous la forme d'un dossier contenant des planches annotées restituant la globalité des étapes et de la démarche. Des maquettes ou « objets graphiques » finalisés seront demandés par la suite (semestre 2).
Partiel en fin de semestre.

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET

S5-S6

**Volume horaire
hebdomadaire**
2 heures

Contenu de cours

Cet enseignement vise à appréhender la communication du émoire en S5 puis du projet en S6 par la création d'images, de schémas, de visuels, d'échantillons et de maquettes didactiques, de discours argumentés, aidant à comprendre une démarche dans son ensemble.

La prise de parole est un facteur également déterminant pour soutenir une démarche, l'étudiant apprend à façonner sa posture argumentative et sa faculté à transmettre clairement ses idées. L'enseignement de communication et médiation du projet interroge aussi la compétence de médiation d'idées à plusieurs.

Compétences visées

- Capacité à structurer sa démarche
- Articuler une intention et le choix des moyens les plus adaptés
- Capacité à communiquer oralement et graphiquement ses intentions
- Acquérir un vocabulaire spécifique

Évaluation

Contrôle continu par évaluations ponctuelles

PROFESSIONNALISATION

PARCOURS PROFESSIONNEL

S5-S6

**Volume horaire
hebdomadaire**
1 heure

Contenu de cours

L'objectif de cet enseignement en troisième année est de mettre en forme les différents rapports de stages réalisés en fin de deuxième année afin de rendre compte de ses expériences. Aborder les éléments permettant de se projeter au mieux et de s'orienter après la formation en dnmade (voie professionnelle, Dsaa, écoles supérieures, écoles d'art, faculté, préparation d'un book, des dossiers, entraînement pour des entretiens). Informer sur la vie active des artistes-auteurs (bourses, concours, vie d'un collectif, résidences et aides à la création).

Compétences visées

- Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation
- Prendre en compte l'environnement économique de l'activité professionnelle et appréhender des démarches entrepreneuriales
- Identifier les enjeux du domaine et des métiers au regard de l'actualité et des perspectives d'évolution, dans une démarche prospective