

DNSEP option Design
mention Éditions

Diplôme de grade Master
2022—2023

école supérieure d'arts & médias de Caen/Cherbourg

Présentation du DNSEP

Morgane Velut, accrochage du DNSEP option Design mention Éditions, juin 2021

Le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP) option Design mention Éditions est un diplôme de grade Master (Bac+5), délivré à l'issue d'un second cycle d'études d'une durée de deux années. Cette formation est proposée sur le site de Caen de l'ésam Caen/Cherbourg.

Ouvert à la rentrée 2018—2019, le DNSEP option Design mention Éditions s'inscrit dans la continuité d'une histoire de l'édition présente à l'ésam Caen/Cherbourg depuis plusieurs décennies. Cette formation se situe au croisement des champs du design graphique et de l'art contemporain. Elle partage les préoccupations que le design porte aux fonctions sociales, à l'anticipation des usages, aux savoir-faire techniques et graphiques, tout en tenant compte d'une histoire du livre d'artiste déterminant l'objet édité comme un espace d'expression artistique.

Les projets singuliers accompagnés dans cette formation couvrent de nombreux domaines, liés non seulement à l'imprimé et au multiple mais également à l'écriture et à la pensée de l'édition sur d'autres supports, tels que : le livre d'artiste, l'édition de poésie, l'édition jeunesse, le fanzine, le graphzine, l'édition numérique ou hybride, le podcast, le livre de photographie, l'album illustré, l'édition déployée, etc.

Une pluralité des approches est également encouragée par l'équipe pédagogique afin d'aborder l'édition d'un point de vue critique, expérimental, appliqué, poétique, pratique ou encore technique.

@designeditionesam @impressionsmultiples @lesdispersees | www.impressions-multiples.org

Les enseignements

La table d'attente, édition réalisée dans le cadre du workshop « Speed Writing/Fast Publishing » à l'Imec, janvier 2021

La formation repose sur un apprentissage théorique (histoire du livre, archéologie des médias, etc.) et technique (logiciels de PAO, langages du web, façonnage et impression, reproduction iconographique, typographie, etc.) des outils de l'édition au service d'une mise en pratique dans le travail personnel de l'étudiant-e mais également lors d'ateliers organisés par un ensemble de professionnel-le-s issu-es des arts visuels et appliqués (auteur-es, éditeur-rices, plasticien-n-es, designers, artistes sonores, artistes numériques, typographes, scénographes, etc.). Ces apprentissages bénéficient de l'apport des nombreux ateliers techniques de l'école placés sous la responsabilité de technicien-n-es présent-es pour accompagner les projets des étudiant-es.

Le DNSEP option Design mention Éditions valorise la dimension collaborative du travail éditorial tout en demandant à chaque étudiant-e de maîtriser l'ensemble des processus de production graphique à un niveau professionnel, de sorte qu'ils-elles puissent inscrire leur production artistique dans les réseaux de diffusion de l'art contemporain, de l'édition et du design. La pédagogie repose ainsi sur une communauté de travail réunie pour la mise en œuvre des projets collectifs ou individuels. Les étudiant-es acquièrent, en ce sens, les moyens et compétences pour développer leurs propres projets d'édition et d'auto-édition mais aussi pour s'inscrire dans des équipes au service d'un projet éditorial.

La dimension de recherche occupe également une place centrale dans la formation. Elle s'articule à partir de deux propositions d'ateliers de recherche-création : un parcours exploratoire axé sur les usages, nouveaux supports, procédés d'impression, modes d'édition et de diffusion; et un laboratoire de recherche autour de la notion d'écologies de l'édition. Ces deux axes fondés sur une approche empirique des écosystèmes de l'édition sont également appuyés par les propositions de séminaires d'initiation à la recherche ainsi que par les cycles de conférences organisés par l'ésam Caen/Cherbourg. Cette dimension réflexive du travail se matérialise dans l'écriture et la publication d'un mémoire de fin d'études.

Il est à noter que, pour favoriser une culture commune et la pluridisciplinarité, chaque semestre débute par un workshop commun réunissant les étudiant-es de toutes options, toutes années et les enseignant-es de l'ensemble des parcours au sein de l'ésam Caen/Cherbourg. De plus, un cycle de conférences invitant des artistes, designers, commissaires, curateurs se déroule cinq fois dans l'année les mercredis matin afin de permettre aux étudiant-es des rencontres avec les acteur-rices de la création contemporaine. Enfin, l'ensemble des conférences, séminaires et expositions est rendu accessible à tous les étudiant-es, quels que soient leur cursus ou année d'études.

Les partenariats

Affiche de la Semaine des Éditions d'Art réalisée dans le cadre du workshop « Impressions Multiples #10 », décembre 2021

Les nombreux partenariats du DNSEP option Design mention Éditions permettent un contact étroit avec le milieu professionnel de l'édition d'art, la circulation des productions éditoriales des étudiant·es sur les salons, et facilitent ainsi la création de réseaux entre professionnel·les et étudiant·es tout au long du cursus.

Chaque année, les étudiant·es organisent notamment Impressions Multiples, salon de l'édition contemporaine dédié aux formes et pratiques issues du monde de l'art, du design graphique, de la typographie, de l'illustration, de la revue, du fanzine, de la poésie, de la création sonore, radiophonique ou encore numérique. Depuis sa création en 2012, le salon a accueilli une centaine d'artistes, designers et éditeur·rices, français·es et étranger·ères. Impressions Multiples est aujourd'hui intégré à la SÉA (Semaine des Éditions d'Art) qui fédère les initiatives portées par une dizaine de structures culturelles caennaises dans le domaine de l'édition d'art.

Au niveau national, des projets conjoints sont régulièrement menés avec d'autres écoles supérieures d'art et de design, comme par exemple la participation à la biennale Exemplaires - Formes et pratiques de l'édition. Les étudiant·es sont également invité·es à présenter leurs productions lors de salons tels que Microphasme à Rouen, Mise en pli et Trafic à Marseille et, au-delà de nos frontières, Fruit Exhibition à Bologne ou encore Volumes à Zurich.

Les partenaires du DNSEP option Design mention Éditions :

- l'Artothèque - Espaces d'art contemporain Caen;
- la galerie Arts Factory, Paris;
- la librairie Le Bartleby, Cormolain;
- La Bibi - Amavada, Caen;
- la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen;
- le Dôme - ici, les imaginations collectivent, Caen;
- Époque - le salon des livres de Caen;
- École Supérieure d'Art et de Design Toulon Provence Méditerranée;
- la librairie Eureka Street, Caen;
- la biennale Exemplaires - Formes et pratiques de l'édition;
- le Fonds régional d'art contemporain Normandie;
- la librairie Frérot, Caen;
- le salon Fruit Exhibition, Bologne (Italie);
- l'Imprimerie Moderne de Bayeux;
- l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine, Saint-Germain la Blanche Herbe;
- la Médiathèque Jacques Prévert, Dives-sur-Mer;
- le salon Microphasme, Rouen;
- le Musée des Beaux-Arts de Caen;
- le Musée Villa Montebello, Trouville-sur-Mer;
- Piacé-le-Radieux, espace Bézard - Le Corbusier;
- Riso France;
- le salon Trafic au FRAC PACA, Marseille;
- l'Université de Caen - Master Métiers du Livre et de l'édition - Licence Humanités Numériques;
- l'Université de Nîmes - Licence Design;
- le salon Volumes, Zurich (Suisse).

L'équipe pédagogique

Stand de l'association Les Dispersées au Salon Impressions Multiples #10, La Bibi, décembre 2021

La coordination du DNSEP option Design mention Éditions est assurée par Bérénice Serra et Thierry Weyd, en concertation avec les étudiant·es du cursus.

L'équipe pédagogique de la formation est composée de :

Léna Araguas	Designer graphique et éditrice (Édition, Design graphique);
Camille Azaïs	Auteure et critique d'art (Théorie du livre d'artiste, Écologies de l'édition);
Juliet Bates	Écrivaine et docteure en littérature et création littéraire (Écriture, Langue vivante);
Simonetta Cargioli	Docteure en histoire des arts visuels et arts du spectacle (Archéologie des médias, Cinéma et Méthodologie du mémoire);
Muriel Couteau	Artiste (Édition d'images, Iconographie);
Céline Duval	Artiste (Mise en espace du travail, Entretiens individuels);
Nicolas Germain	Artiste et designer sonore (Édition sonore, Podcast);
Tanya Rodgers	Artiste et designer graphique (Design graphique, Langue vivante);
Bérénice Serra	Artiste et éditrice (Édition numérique, Nouvelles technologies, Culture numérique);
Thierry Weyd	Auteur et éditeur (Micro-édition, Histoire et actualité de l'édition, Création sonore, Relations salons et auteur·es);
Emmanuel Zwenger	Chercheur en littérature comparée (Théorie de l'édition, Théorie des médias).

L'équipe pédagogique invite chaque année de nombreuses personnalités extérieures dans le cadre des workshops, conférences, séminaires d'initiation à la recherche et jurys afin d'enrichir ses propositions pédagogiques et de multiplier les points de vue sur les travaux des étudiant·es. Ces invitations participent également à l'insertion professionnelle de ces dernier·ères en leur permettant de constituer un premier réseau. De plus, les étudiant·e·s intègrent Les Dispersées (l'association des actuel·les et ancien·es étudiant·es du cursus), association grâce à laquelle ils·elles produisent des ouvrages collectifs et ils·elles participent à de nombreux salons et festivals, indépendamment du programme d'études.

Soline Guignonis, soutenance du DNSEP option Design Éditions (émission en direct sur Radio Bazarnaom), juin 2021

Les ressources

Studio son

Atelier lithographie

Dans le paysage des écoles supérieures d'art et de design françaises, l'ésam Caen/Cherbourg se distingue par une offre exceptionnelle d'ateliers techniques qui se déploient sur plus de 3200 m² et qui sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30. Accompagné-es de la conception à la finalisation de leurs pièces par une équipe de 12 technicien·nes spécialisé·es, les étudiant·es sont encouragé·es à y développer une démarche expérimentale en détournant et en hybridant avec les technologies numériques des techniques parfois pluri-centenaires.

Pôle Volume :

- l'atelier céramique permet d'expérimenter des argiles aux propriétés diverses (faïences, grès, porcelaines). Une croûteuse, une extrudeuse, des tours et de nombreux outils sont à disposition pour le façonnage, deux fours électriques pour la cuisson. Différentes techniques décoratives et d'émaillages peuvent également être abordées;
- l'atelier bois permet de réaliser des œuvres constituées exclusivement ou en partie de bois aussi bien que des supports à l'aide de diverses machines telles que la scie circulaire, la scie sauteuse, la scie à ruban, la perceuse, la ponceuse, le combiné, le tour à bois, etc.;
- l'atelier métal est équipé de différentes machines qui peuvent aplatir, tordre, plier, souder, découper et frapper le métal. Il dispose également d'une forge et d'une fonderie pour le travail du fer, de l'aluminium ou du bronze à chaud et en fusion.

Pôle Estampes :

- l'atelier gravure permet de pratiquer l'impression en taille d'épargne et en taille-douce en utilisant des techniques telles que l'eau-forte, les pointes sèches et burins, les aquatintes, la manière noire, le vernis mou, etc.;
- l'atelier lithographie permet d'imprimer des images jusqu'au format 60x80 cm en une ou en plusieurs couleurs et de s'essayer à la technique de l'alugraphie;
- l'atelier sérigraphie est équipé de trois tables de tirage permettant d'imprimer des images jusqu'au format 100x130 cm. Il comprend également un espace textile et un ploter de découpe vinyle;
- l'atelier imprimerie est dédié au façonnage et à la reliure de différents supports imprimés. Il offre les techniques de l'embossage typographie-bois et typographie-plomb ainsi que l'impression numérique et l'impression en risographie.

Pôle Image & son :

- l'atelier photographie propose aux étudiant·es de pratiquer la photo argentique et la photo numérique. Il dispose d'un important parc de matériel de prise de vue, de trois laboratoires de développement et de tirage argentique, d'un espace dédié à la filière numérique et d'un studio de prise de vue;
- l'atelier vidéo met à disposition des étudiant·e-s le matériel nécessaire au tournage, à l'éclairage, au montage et à la diffusion de leurs productions. Il comprend notamment six cabines de montage pour le travail individuel et une salle dite «multimédia» pour le travail en groupe. Les étudiant·e-s ont également accès à un plateau de tournage d'une superficie de 100m² et équipé d'un fond vert;
- l'atelier son, qui permet d'aborder le son dans sa dimension analogique et dans sa dimension numérique, se compose d'un studio d'enregistrement et de quatre cabines de montage individuelles. Il dispose d'enregistreurs numériques, de microphones, de tables de mixage, de matériel de sonorisation, etc.;
- l'atelier infographie et PAO permet aux étudiant·es d'utiliser pour leurs projets graphiques différents logiciels de mise en page, d'illustration vectorielle, de retouche photo, de prototypage et UI pour application mobile et de création de caractères typographiques. Il comprend une salle de cours informatique et une salle en accès libre;
- le studio modulaire est un espace dédié aux cultures numériques (code informatique, 3D, électronique, etc.). Dans le Fablab du Dôme, espace collaboratif d'innovation situé à proximité directe de l'école, les étudiant·es peuvent également accéder à des machines à commande numérique : découpe laser, fraiseuse, imprimantes 3D, etc.

L'ésam Caen/Cherbourg dispose en outre de 14 ateliers d'étudiant·es d'une superficie comprise entre 100 et 200 m², de salles d'accrochage dédiées, d'un auditorium de 220 places, d'une galerie d'exposition de 200 m² et d'une bibliothèque dotée du plus grand fonds documentaire consacré à l'art des XXe et XXIe siècles en Normandie.

L'insertion professionnelle

Exposition *Nueva Vision* de Renaud Perrin à l'ésam Caen/Cherbourg, octobre 2020

Le DNSEP option Design mention Éditions vise à former des jeunes artistes, designers graphiques et éditeur·rices disposant d'une culture artistique, graphique et technique élevée leur permettant de situer leur production plastique au croisement de l'art contemporain et de l'édition de sorte que divers parcours professionnels s'offrent à eux·elles une fois leur DNSEP en poche : carrière dans le milieu de l'art ou dans le secteur de l'édition et du Livre, activité de graphiste indépendant·e, poursuite d'études dans le cadre d'un troisième cycle de recherche-crédation par exemple. Les jeunes diplômé·es devront pour cela déployer une maîtrise intellectuelle des enjeux de la création contemporaine, une culture artistique du design graphique et de l'édition, une connaissance de l'ensemble de la chaîne de production graphique et des techniques, de l'estampe à la production numérique.

Le DNSEP option Design mention Éditions à l'ésam Caen/Cherbourg peut conduire aux métiers suivants : artiste éditeur·rice, éditeur·rice dans le milieu culturel, directeur·rice d'une maison d'édition, designer graphique, directeur·rice artistique, assistant·e de galerie spécialisée dans les beaux-livres, coordinateur·rice éditorial·e dans la presse spécialisée en art et design, rédacteur·rice au sein d'une équipe éditoriale, concepteur·rice de manifestations artistiques et de projets culturels ou salons du livre, illustrateur·rice, technicien·ne qualifié·e dans l'imprimerie d'art et l'estampe, enseignant·e, commissaire d'exposition, etc.

L'attention portée à l'insertion professionnelle tout au long de la formation se poursuit après l'obtention du diplôme via différents dispositifs d'accompagnement, dont le programme «ésam Starter». Mis en œuvre avec les partenaires culturels de l'école, «ésam Starter» regroupe aujourd'hui huit programmes de résidences de création (incluant des bourses de rémunération et de production) et de mises à disposition d'espaces de travail ouverts aux diplômé·es du DNSEP depuis quatre ans maximum :

- «À l'horizon», résidence à l'Artothèque, Espaces d'art contemporain Caen;
- Résidence à la Villa Calderon, Louviers;
- Résidence au Confort moderne, Poitiers;
- Résidence à Prague, République Tchèque;
- Atelier au Labo des Arts;
- Atelier au DOC, Paris;
- Atelier avec le collectif Manœuvre, Caen;
- Résidence à la Cité internationale des arts, Paris.

Ces différents programmes, aux formats variables, donnent aux lauréat·es les moyens de créer de nouvelles productions et l'opportunité de diffuser celles-ci sur la scène de l'art et du design, leur permettent de multiplier les échanges avec des professionnel·les et de nourrir leur réseau, favorisent leur inscription dans des communautés de travail susceptibles de générer émulation et meilleure visibilité. Une quinzaine de diplômé·es de l'ésam Caen/Cherbourg en bénéficie chaque année.

Les modalités d'admission

Manon Demarles, accrochage du DNSEP option Design mention Éditions, juin 2021

Les candidat·es doivent être titulaires d'un Diplôme National d'Art (DNA – grade Licence) ou avoir validé au moins trois années d'études artistiques dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État. Pour les étudiant·es étranger·ères, un certificat du niveau de langue française (DELF ou TCF niveau B2 minimum) est requis.

L'admission s'effectue après présélection sur dossier puis entretien avec une commission d'enseignant·es. Le calendrier est le suivant :

Jusqu'au 2 mai inclus
Le 9 mai

Inscription en ligne à la session d'admission 2022;
Entretien en visioconférence avec la commission d'enseignant·es.

Pour l'année 2022–2023, les frais de scolarité à l'ésam Caen/Cherbourg s'élèvent à 520€ (360€ pour les boursier·ères), auxquels s'ajoutent 27€ au titre de la médecine préventive et 92€ au titre de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus.

À noter : une présentation des quatre formations de second cycle de l'ésam Caen/Cherbourg, dont le DNSEP option Design mention Éditions, sera proposée en visioconférence le jeudi 7 avril à 13h.

Workshop « Print'zza Box » lors du salon Impressions multiples #10, décembre 2021

école supérieure d'arts & médias de Caen/Cherbourg

Site de Caen (siège social)
17, cours Caffarelli 14000 Caen

Site de Cherbourg

61, rue de l'Abbaye 50100 Cherbourg-en-Cotentin
02 14 37 25 00 / www.esam-c2.fr

Facebook Twitter Instagram @esamcaench

L'ésam Caen/Cherbourg est un établissement public de coopération culturelle placé sous la tutelle conjointe de Caen la mer Normandie Communauté urbaine, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, l'État et la Région Normandie.

