

Master Arts Parcours Edition d'art / Livre d'artiste

Diplôme **Master**

Domaine d'étude **Arts, Lettres, Langues**

Mention **Arts**

Parcours **Edition d'art / Livre d'artiste**

MASTER DEUXIÈME ANNEE

Responsables :

Anne Béchard-Léauté ([@univ-st-etienne.fr](mailto:anne.francoise.leaute)) et Laurence Tuot ([@univ-st-etienne.fr](mailto:laurence.tuot))

Objectifs

La formation vise l'acquisition de connaissances artistiques, culturelles, linguistiques, numériques, juridiques et éditoriales, spécifiques au domaine de l'édition d'art et du livre d'artiste.

Pour qui ?

Public visé

Présentation vidéo du master

© Chantal Joassard, t17

Conditions d'admission

Master 1 ou diplôme équivalent français ou étranger. Se référer au portail e-candidat.

- > [Préparer sa candidature en master](#)
- > [Candidater au master](#)

Admissibilité et admission : se référer au portail e-candidat.

Compétences

Analyser les nécessités d'un client ; traduire le concept et la charte graphique en une première représentation visuelle, un diagramme visuel.

Diriger un projet d'édition d'art au niveau de la technique, du relationnel, du juridique et du système financier.

Collecter les informations et les documents, archiver, rédiger les textes, effectuer le montage et la mise en page des documents iconographiques et des textes.

Superviser le rédactionnel, la traduction des textes, les épreuves, la structure des livres, le chemin de fer des ouvrages.

Créer des éléments graphiques et visuels.

Coordonner la réalisation et la fabrication d'ouvrages ; superviser les travaux d'impression et d'édition.

Maîtriser le suivi des projets d'édition avec les différents intervenants, des auteurs, illustrateurs, photographes, aux techniciens de l'impression, de la correction, de la reliure, et aux entreprises de diffusion et de commercialisation.

Disposer d'une connaissance performative de la PAO et des outils graphiques : bureautiques et informatiques.

Maîtriser tout système communicationnel et relationnel : prise de parole en public pour commenter et présenter les projets et maquettes ; gérer, animer et diriger des groupes de travail, des réunions professionnelles, des entretiens avec les auteurs, techniciens, diffuseurs, gérer une équipe de travail et de collaborateurs.

Et après ?

Débouchés

Designer éditorial, directeur/rice de collection, assistant.e d'édition, diffusion, commercialisation, publication, graphiste, galeriste, iconographe. Dans le cadre de maisons d'éditions, musées, institutions culturelles régionales, nationales et internationales (bibliothèques, médiathèques, CNL, RMN, BnF, etc.) spécifiques aux métiers du livre et de l'édition papier & numérique.

Études dans les écoles doctorales et dans les institutions spécialisées dans le champ des arts, du design éditorial, du graphisme et de la conservation muséale.

Méthode pédagogique

SEMESTRE 3

Reliure		10	Travaux en cours de semestre	N/A		2	1
Bloc 4	CM	TD	Régime continu	Régime bloqué	Seconde chance	Ects	Coef
Design graphique et politique éditoriale						6	1
Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés							
Theorie / Histoire de l'édition	20		Travaux en cours de semestre	N/A		2	2
Pratique du design éditorial		16	Travaux en cours de semestre	N/A		2	2
Droit de l'édition (propriété littéraire et artistique et contrats d'édition)	14		Ecrit	N/A		2	2
Bloc 5	CM	TD	Régime continu	Régime bloqué	Seconde chance	Ects	Coef
Edition papier et numérique						7	1
Usages avancés et spécialisés pour les outils du numérique							
Fabrication papier		18		N/A		2	1
Edition numérique	20			N/A		3	1
P.A.O.		6		N/A		1	1
Diffusion	4			N/A		1	1

Equipe pédagogique

Bloc 1

Mise en situation professionnelle

Appui à la transformation en contexte professionnel

Anglais

Le but du cours est de découvrir et de maîtriser la terminologie anglaise relative à l'édition en général et à l'édition d'art en particulier. Les questions suivantes sont traitées : la traduction du livre d'art ; les principaux éditeurs d'art anglophones ; la typographie et les typographes anglo-saxons ; le livre d'artiste en pays anglophones. Par ailleurs, le travail personnel requis aborde la rédaction en anglais de documents relatifs à la vie professionnelle dans le monde de l'édition.

Orthotypographie

L'objectif du cours sera de maîtriser les outils et techniques de correction grâce à l'usage de codes d'orthotypographie consacrés et de logiciels d'aide à la correction, afin d'optimiser le travail de révision. Le cours sera aussi l'occasion de perfectionner sa maîtrise de la langue française afin d'intervenir efficacement sur tout type de textes à éditer.

Insertion professionnelle CapAvenir

Ce module est organisé par l'organisme d'insertion professionnel de l'université intitulé CapAvenir.

Bloc 2

Approches théoriques de l'édition d'art et du livre d'artiste

Communication spécialisée pour le transfert de connaissances

Esthétique du livre d'artiste

En s'appuyant sur les recherches contemporaines sur les livres d'artiste, ce cours fait le lien entre pratique et théorie à propos de cet objet artistique singulier. Plusieurs questions sont traitées en particulier : l'approche définitionnelle, le livre comme médium critique, le livre d'artiste comme catalogue d'exposition, l'objectivation du livre, les paramètres pratiques, théoriques et linguistiques du livre d'artiste, tout en replaçant l'ensemble de ces aspects dans l'histoire de la tradition et de la modernité du livre.

Théorie : Livre et art

Ce cours se propose d'étudier l'histoire de l'image imprimée, des origines à nos jours, et la manière dont cette dernière s'est progressivement intégrée au livre et articulée au texte. Cette conquête du livre par l'image sera abordée d'un point de vue technique et esthétique à travers l'étude d'ouvrages emblématiques tels que *L'Apocalypse* d'Albrecht Dürer, *Les Grandes Misères de la guerre* de Jacques Callot, le *Recueil Crozat*, les livres enluminés de William Blake, les séries gravées de Goya, les éditions illustrées de Gustave Doré ou encore les romans graphiques de Frans Masereel. Le statut problématique du multiple dans le champ de l'art sera également questionné.

Conférences

Des spécialistes du monde de l'édition d'art sont invités à partager leur expérience avec les étudiant.e.s

Bloc 3

Pratique du livre d'artiste et des métiers du livre

Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés

Création de livres d'artistes

Initiation aux techniques artisanales de l'image imprimée (taille d'épargne et taille-douce) et création de livres d'artistes.

Workshops Métiers du livre

Ateliers pratiques animés par des professionnels de l'édition d'art.

Reliure

Acquisition et perfectionnement des techniques de reliure traditionnelle et contemporaine.

Bloc 4

Design graphique et politique éditoriale

Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés

Théorie / Histoire de l'édition et Pratique du design éditorial

Ce module réservé au "Design graphique" se propose – après un panorama général des différentes étapes de l'édition d'un livre d'art – de penser l'œuvre d'art sous forme de livre : approche de la mise en page, de la mise en espace, du livre d'art au travers de l'histoire, de l'esthétique, mais surtout une initiation pratique (et numérique) aux règles qui régissent une maquette et permettent ainsi à la forme de servir au mieux un fond artistique.

Droit de l'édition (propriété littéraire et artistique et contrats d'édition)

Il s'agit de présenter à des étudiants non juristes les principales règles de la législation relative à la propriété littéraire et artistique (Code de la propriété intellectuelle) et les principales orientations jurisprudentielles de la matière. L'objectif est de faire acquérir aux étudiants le réflexe de la propriété intellectuelle en leur expliquant le fonctionnement des principaux outils juridiques (présentation du système juridique français et européen, compréhension des documents de nature juridique : lois, décrets, codes, directives et règlements, décisions juridictionnelles), en leur fournissant la teneur des principales normes susceptibles de s'appliquer (notion juridique de création intellectuelle, naissance des droits intellectuels, caractères principaux de ces droits, régime juridique de ces droits). L'accent est mis particulièrement sur la dimension européenne des droits de propriété intellectuelle.

Bloc 5

Edition papier et numérique

Usages avancés et spécialisés pour les outils du numérique

Fabrication papier

Ce cours aborde le lien entre édition et impression : principes du prépresse, préparation du projet éditorial pour sa transmission à l'imprimeur, panorama général des techniques d'impression, notions d'imposition, imprimabilité du papier, principes de la PAO, connaissances en papier, pliage, etc. La chaîne du livre est étudiée selon une approche technique et professionnelle.

Edition numérique

Comment aujourd'hui intégrer le Web dans l'édition d'art ? Le cours d'édition électronique permet d'aborder les bases concrètes de la création d'un site Web. Ce cours permet de s'initier à la création Web (interface wordpress, bases de l'HTML et du CSS, création de pages web en HTML/CSS, mise en ligne de contenus sur des serveurs temporaires, etc.)

P.A.O.

Ce cours permet d'approfondir les principes de la P.A.O. en appliquant les notions abordées dans le cours Fabrication papier à un projet particulier.

Diffusion

Le cours présente les différents modes de diffusion et de mercatique de l'édition d'art et du livre d'artiste actuels afin d'apporter aux étudiants des connaissances spécifiques dans ce domaine et leur permettre d'évaluer les applications professionnelles de leurs projets en matière d'édition.

SEMESTRE 4

Bloc 1	CM	TD	Régime continu	Régime bloqué	Seconde chance	Ects	Coef
Mise en situation professionnelle : stage en entreprise						30	1
Appui à la transformation en contexte professionnel							
Mémoire de stage			Rédaction du mémoire	N/A		15	1
Réalisation professionnelle			Soutenance	N/A		15	1

Bloc 1

Mise en situation professionnelle : stage en entreprise

Appui à la transformation en contexte professionnel

Mémoire de stage

Réalisation professionnelle