

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

Objectifs

Le Master 2 propose une formation avec des enseignements, donnés par des professionnels, spécifiques à l'édition et au livre d'artiste. Il ouvre au champ de l'édition d'art, traditionnelle (catalogues de musées-d'expositions, livres d'art, revues spécialisées,...) et contemporaine grâce à son développement numérique. Cette formation professionnelle vise l'acquisition de connaissances éditoriales, juridiques, numériques, artistiques, culturelles, linguistiques, dans le domaine de l'édition d'art et du livre d'artiste.

Pour qui ?

Conditions d'admission

- > Préparer sa candidature en master
- > Candidater au master

Le Master 2 présuppose un intérêt pour le livre et pour l'édition d'art, voire une expérience dans ce domaine ainsi qu'une culture littéraire et artistique, une maîtrise du français écrit et une sensibilité à la présentation d'un livre (formatage, mise en page, typographie, etc.) Une connaissance de l'Anglais et de l'infographie est également souhaitable.

La sélection des étudiants du Master 2 «Edition d'art, Livre d'artiste» s'effectue sur dossier.

Pour faire acte de candidature, il faut être titulaire d'un Master 1 (Arts Plastiques, Sciences de l'Art, Design, Histoire de l'Art, Lettres, Histoire,...) ou d'un diplôme équivalent français ou étranger (DNSEP et autres diplômes d'Écoles Supérieures d'Art -Arts décoratifs, Beaux Arts, Écoles supérieures de photographie,...).

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 de collection, assistant d'édition, diffusion, commercialisation, publication.
- > Dans le cadre de maisons d'édition, de musées, d'organismes culturels, d'institutions régionales, nationales ou internationales (bibliothèque, médiathèque, CNL, etc.), spécifiques aux métiers du livre (édition papier et numérique).
- > Doctorat dans des écoles et institutions spécialisées dans le domaine des arts, du design, de la conservation et du graphisme.

Programme

SEMESTRE 1

UE1 Livre d'artiste	CM	TD	Régime continu	Ects 5	Coef. 1
1 Esthétique du livre d'artiste	20		Création Livres d'artiste	3	3
2 Méthodologie		10			
3 Conférences	20				
4 Insertion Professionnelle Cap Avenir				2	2

UE2 Sciences de l'art	CM	TD	Régime continu	Ects 5	Coef. 1
1 Texte et Image		36	Dossier	2	2
2 Théorie : Livre et Art	18		Dossier	3	3

UE3 Design graphique et Politique éditoriale	CM	TD	Régime continu	Ects 5	Coef. 1
1 Théorie / Histoire de l'édition	20		Présentation du Projet Soutenance	2	2
2 Pratique Design éditorial		16	Présentation du Projet Soutenance	3	3

UE4 Édition papier et numérique	CM	TD	Régime continu	Ects 5	Coef. 1
1 Fabrication édition papier		18	Projet/Oral	1	1
2 Édition numérique	20		Travaux	4	4

UE5 Droit - Édition - Langue	CM	TD	Régime continu	Ects 5	Coef. 1
1 Droit, Propriété Littéraire et artistique	6		Dossier	1	1
2 Marketing et Droit Diffusion	8 4		Écrit	2	2
3. Langue		18	Travaux et évaluation écrite	2	2

UE6 Édition - Informatique - Photographie - Reliure	CM	TD	Régime continu	Ects 5	Coef. 1
1 Informatique Édition papier		6	Dossier	2	2
2 Informatique Édition numérique		6	Travaux	1	1
3 Édition et Photographie Édition et Reliure		5 5	Book Dossier	2	2

SEMESTRE 2

UE1 Stage en Entreprise	CM	TD	Régime continu	Ects 30	Coef. 1
1 Rapport de stage			Rapport	15	1

--	--	--	--	--	--

Méthode pédagogique

ENSEIGNEMENTS

UE1 LIVRE D'ARTISTE

1. Esthétique du livre d'artiste (Anne Béchar-Léauté ; Bernard Chauveau)

2. Méthodologie (Laurence Tuot)

En s'appuyant sur les recherches contemporaines en bibliophilie et sur les livres d'artiste, ces cours font le lien entre théorie (UE1.1) et pratique (UE1.2) à propos de cet objet artistique singulier. Plusieurs questions sont traitées : notions de définition de cet objet artistique, rapport image-texte, paramètres pratiques et théoriques du livre d'artiste, histoire de la tradition et de la modernité du livre.

3. Conférences

Des spécialistes sont conviés pour un total de 20 heures des conférences intégrées dans cette UE.

4. Insertion professionnelle

Ce module est organisé par l'organisme d'insertions professionnel de l'université intitulé Cap Avenir et par Beelys, le Pôle Etudiant Pour l'Innovation le Transfert et l'Entrepreneuriat.

UE2 SCIENCES DE L'ART

1. Texte et image (Laurence Tuot)

2. Livre et art (Laurence Tuot ; Olivier Deprez)

Ce cours se propose d'étudier l'histoire et l'évolution des technologies de l'image imprimée des origines jusqu'à nos jours, sa place au sein de l'objet-livre au cours des siècles, ainsi que le statut problématique du multiple dans le champ de l'art.

Parallèlement à ces questions théoriques les étudiants sont initiés aux techniques artisanales de l'image imprimée (taille d'épargne, taille-douce, sérigraphie) au sein d'un atelier où ils produiront un livre d'artiste et divers supports imprimés (affiches, flyers, ...).

UE3 DESIGN GRAPHIQUE ET POLITIQUE EDITORIALE

(Pierre Gaudin et Aude Garnier)

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.

UE4 ÉDITION PAPIER ET NUMÉRIQUE

1. Fabrication édition papier (Mélanie Agard)

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.

2. Édition numérique (Corinne Plourde)

Comment aujourd'hui intégrer le Web dans l'édition ? Comment occulter la créativité de ce média populaire ? Le cours d'édition électronique permet d'aborder les bases concrètes de la création d'un site Web. À l'aide de logiciels tels que Dreamweaver et Flash et des

UE5 ÉDITION - DROIT - LANGUE

1. Droit, Propriété littéraire et artistique (Philippe Soustelle)

2. Marketing & Droit (Philippe Soustelle).

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.

2 bis. Diffusion (Mélanie Agard)

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.

3. Langue (Anne Béchard-Léauté)

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 ; la diffusion du livre d'artiste en pays anglophones. Par ailleurs, le travail personnel requis aborde la rédaction en anglais de tout document relatif à la vie professionnelle.

UE6 ÉDITION - INFORMATIQUE - PHOTOGRAPHIE – RELIURE

Renforts disciplinaires :

1. Informatique Édition papier (Nicolas Giraud)

Acquisition et perfectionnement en informatique.

2. Informatique Édition électronique (Mélanie Agard)

Acquisition et perfectionnement en informatique. Création de site Web.

3. Édition & Photographie (Nicolas Giraud)

Édition & Reliure (Philippe Thiollière)