

Master 2

Édition d'art/ livre d'artiste

2024 - 2025

FACULTÉ
ARTS,
LETTRES,
LANGUES
SAINT-ETIENNE

Unité de Formation et de Recherche Arts, Lettres, Langues
Université Jean Monnet
21, Rue Denis PAPIN
42100 SAINT-ETIENNE

04.77.42.13.06
fac-all@univ-st-etienne.fr
<https://fac-all.univ-st-etienne.fr>

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS :

Responsables du Master : anne.francoise.leaute@univ-st-etienne.fr
laurence.tuot@univ-st-etienne.fr

Secrétariat :
Nora Medar nora.medar@univ-st-etienne.fr

Scolarité :
Christine Chantelot christine.chantelot@univ-st-etienne.fr

Les étudiant.es doivent impérativement communiquer par leur adresse email universitaire.

Ils sont invité.es à consulter le livret ALL et le site internet pour toutes informations relatives à leur scolarité, leur orientation et les actualités.

<https://fac-all.univ-st-etienne.fr/fr/scolarite/livrets-pedagogiques.html>

Édition d'art/ livre d'artiste

MASTER DEUXIÈME ANNEE

Responsables : Anne Béchard-Léauté et Laurence Tuot
anne.francoise.leaute@univ-st-etienne.fr ; laurence.tuot@univ-st-etienne.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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.

CONDITIONS D'ADMISSION

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

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

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

DEBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET POURSUITE D'ÉTUDES

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.

ÉVALUATION ET VALIDATION

Premier semestre

Chaque enseignant.e fixe les modalités d'évaluation de sa discipline : réalisation de livres d'artiste, dossier, travail écrit, soutenance devant jury.

Tous les enseignements impliquant une participation active, **la présence en cours est obligatoire**. Toute absence injustifiée pourra être prise en compte dans l'évaluation par le ou les enseignants concernés. La participation à toutes les manifestations organisées dans le cadre de la formation est obligatoire.

Second semestre

Les étudiant.e.s font des démarches spécifiques pour la recherche de leurs lieux de stage. Une convention est établie entre l'université et l'entreprise prenant en charge l'étudiant.e stagiaire. Le stage, d'une durée de trois mois minimum est à effectuer avant la fermeture des services universitaires, fin juillet. Le stage fait l'objet d'un rapport, rédigé par l'étudiant.e, à transmettre avant le **1er septembre de l'année en cours** au secrétariat de l'Université. Confronté au rapport du maître de stage, il sera évalué par un jury, **en fonction d'un protocole de stage remis durant l'année**. Une session de rattrapage est prévue dans le cadre de la formation.

RELATIONS INTERNATIONALES

Echange Erasmus avec l'École supérieure d'Arts Saint-Luc de Bruxelles

CC = contrôle continu / épreuve en cours de semestre

CT = contrôle terminal / examen de fin de semestre

ANNÉE 2							
SEMESTRE 3							
Bloc 1 Appui à la transformation en contexte professionnel Mise en situation professionnelle	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 5	Coef. 1	
	Anglais		18	CC : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	2
	Orthotypographie		10	CC : écrit (100%)	Écrit (100%)	1	2
	Insertion professionnelle CapAvenir			CC : pratique (100%)		2	1
Bloc 2 Communication spécialisée pour le transfert de connaissances Approches théoriques de l'édition d'art et du livre d'artiste	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 2	
	Esthétique du livre d'artiste	18		CC : écrit (100%)	Écrit (100%)	3	1
	Théorie : Livre et art	18		CC : écrit (100%)	Écrit (100%)	3	1
	Conférences	22					
Bloc 3 Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés Pratique du livre d'artiste et des métiers du livre	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 1	
	Création de livres d'artistes		40	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	4	2
	Workshops Métiers du livre						
	Reliure		10	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	2	1

Bloc 4 Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés Design graphique et politique éditoriale	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 6	Coef. 2
Théorie / Histoire de l'édition	20		CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	2	1
Pratique du design éditorial		16	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	2	1
Droit de l'édition (propriété littéraire et artistique et contrats d'édition)	14		CC : écrit (100%)	Écrit (100%)	2	1
Bloc 5 Usages avancés et spécialisés pour les outils du numérique Edition papier et numérique	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 7	Coef. 1
Fabrication papier		18	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	2	1
Edition numérique	20		CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	3	1
P.A.O.		6	CC : pratique (100%)	Pratique (100%)	1	1
Diffusion	4		CC : écrit (100%)	Écrit (100%)	1	1

SEMESTRE 4						
Bloc 1 Appui à la transformation en contexte professionnel Mise en situation professionnelle : stage en entreprise	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits 30	Coef. 1
Mémoire de stage et réalisation professionnelle			CC : écrit (100%)		30	1

BLOC 1 - Appui à la transformation en contexte professionnel

Mise en situation professionnelle

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 professionnelle de l'université intitulé CapAvenir.

BLOC 2 - Communication spécialisée pour le transfert de connaissances

Approches théoriques de l'édition d'art et du livre d'artiste (CC travaux écrits en cours de semestre)

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 - Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés

Pratique du livre d'artiste et des métiers du livre (CC travaux écrits en cours de semestre)

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 - Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés

Design graphique et politique éditoriale (CC travaux écrits en cours de semestre)

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

Ce module d'enseignements propose de faire une juste alliance entre les grands principes et les fondamentaux de la conception éditoriale dans l'histoire du livre et de l'imprimé et la mise en œuvre d'un objet-livre (*unicum* ou en série) à partir d'une conception graphique incluant les questions de design graphique, de mise en page et en espace, de choix de papiers et de façonnage. A travers des exercices pratiques, l'ensemble des postes de réalisation est sollicité, tout en les inscrivant dans la réalité du fonctionnement d'une maison d'édition et dans la nécessité de la chaîne du livre. Certaines spécificités comme celles du livre de photographie ou du livre de sciences humaines seront particulièrement approchées.

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 - Usages avancés et spécialisés pour les outils du numérique

Edition papier et 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 ? Quels outils utiliser pour créer facilement des contenus Web ? Le cours d'édition numérique permet d'aborder les bases concrètes de la création d'un site. Ce cours permet :

- la découverte de Wordpress pour créer rapidement des sites au format blog
- une initiation à l'HTML et au CSS pour créer librement des pages Web à la mise en page personnalisée

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 - Appui à la transformation en contexte professionnel

Mise en situation professionnelle : stage en entreprise

Mémoire de stage et réalisation professionnelle (CC Rédaction du mémoire et soutenance)

Calendrier de la faculté ALL 2024-2025

AOÛT		SEPTEMBRE		OCTOBRE		NOVEMBRE		DÉCEMBRE		JANVIER	
JEU	1	D	1	MAR	1	VEN	1	D	1	MER	1
VEN	2	LUN	2	MER	2	SAM	2	LUN	2	JEU	2
SAM	3	MAR	3	JEU	3	D	3	MAR	3	VEN	3
D	4	MER	4	VEN	4	LUN	4	MER	4	SAM	4
LUN	5	JEU	5	SAM	5	MAR	5	JEU	5	D	5
MAR	6	VEN	6	D	6	MER	6	VEN	6	LUN	6
MER	7	SAM	7	LUN	7	JEU	7	SAM	7	MAR	7
JEU	8	D	8	MAR	8	VEN	8	D	8	MER	8
VEN	9	LUN	9	MER	9	SAM	9	LUN	9	JEU	9
SAM	10	MAR	10	JEU	10	D	10	MAR	10	VEN	10
D	11	MER	11	VEN	11	LUN	11	MER	11	SAM	11
LUN	12	JEU	12	SAM	12	MAR	12	JEU	12	D	12
MAR	13	VEN	13	D	13	MER	13	VEN	13	LUN	13
MER	14	SAM	14	LUN	14	JEU	14	SAM	14	MAR	14
JEU	15	D	15	MAR	15	VEN	15	D	15	MER	15
VEN	16	LUN	16	MER	16	SAM	16	LUN	16	JEU	16
SAM	17	MAR	17	JEU	17	D	17	MAR	17	VEN	17
D	18	MER	18	VEN	18	LUN	18	MER	18	SAM	18
LUN	19	JEU	19	SAM	19	MAR	19	JEU	19	D	19
MAR	20	VEN	20	D	20	MER	20	VEN	20	LUN	20
MER	21	SAM	21	LUN	21	JEU	21	SAM	21	MAR	21
JEU	22	D	22	MAR	22	VEN	22	D	22	MER	22
VEN	23	LUN	23	MER	23	SAM	23	LUN	23	JEU	23
SAM	24	MAR	24	JEU	24	D	24	MAR	24	VEN	24
D	25	MER	25	VEN	25	LUN	25	MER	25	SAM	25
LUN	26	JEU	26	SAM	26	MAR	26	JEU	26	D	26
MAR	27	VEN	27	D	27	MER	27	VEN	27	LUN	27
MER	28	SAM	28	LUN	28	JEU	28	SAM	28	MAR	28
JEU	29	D	29	MAR	29	VEN	29	D	29	MER	29
VEN	30	LUN	30	MER	30	SAM	30	LUN	30	JEU	30
SAM	31	MAR	31	JEU	31	MAR	31	MAR	31	VEN	31

FEVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
SAM 1		SAM 1		MAR 1		JEU 1		D 1		MAR 1	
D 2		D 2		MER 2		VEN 2		LUN 2	Jurys	MER 2	
LUN 3		LUN 3	7	JEU 3		SAM 3		MAR 3		JEU 3	
MAR 4		MAR 4		VEN 4		D 4		MER 4		VEN 4	Ilite Soutenance
MER 5	3	MER 5	Vacances d'Hiver	SAM 5		LUN 5		JEU 5		SAM 5	
JEU 6		JEU 6		D 6		MAR 6		VEN 6		D 6	
VEN 7		VEN 7		LUN 7	Sujets ET en scol	MER 7	Semaine de révision	SAM 7		LUN 7	Jurys
SAM 8		SAM 8		MAR 8		JEU 8		D 8		MAR 8	
D 9		D 9		MER 9	11	VEN 9		LUN 9		MER 9	
LUN 10		LUN 10		JEU 10		SAM 10		MAR 10		JEU 10	
MAR 11		MAR 11		VEN 11		D 11		MER 11		VEN 11	
MER 12	4	MER 12	7	SAM 12		LUN 12		JEU 12		SAM 12	
JEU 13		JEU 13		D 13		MAR 13		VEN 13		D 13	
VEN 14		VEN 14		LUN 14		MER 14	Epreuves terminales session Une	SAM 14		LUN 14	
SAM 15		SAM 15		MAR 15		JEU 15		D 15		MAR 15	
D 16		D 16		MER 16	12	VEN 16		LUN 16		MER 16	
LUN 17		LUN 17		JEU 17		SAM 17		MAR 17		JEU 17	
MAR 18	5	MAR 18		VEN 18		D 18		MER 18	Epreuves terminales session Deux	VEN 18	
MER 19		MER 19	8	SAM 19		LUN 19		JEU 19		SAM 19	
JEU 20		JEU 20		D 20		MAR 20	Epreuves terminales session Une	VEN 20		D 20	
VEN 21	Journée des métiers	VEN 21		LUN 21		MER 21		SAM 21		LUN 21	
SAM 22		SAM 22		MAR 22	13	JEU 22		D 22		MAR 22	
D 23		D 23		MER 23		VEN 23		LUN 23		MER 23	Vacances estivales
LUN 24		LUN 24		JEU 24		SAM 24		MAR 24		JEU 24	Fermeture administrative
MAR 25	6	MAR 25		VEN 25	Notes CC en scol	D 25		MER 25	Epreuves terminales session Deux	VEN 25	
MER 26		MER 26	9	SAM 26		LUN 26	Copies ET en scolarité	JEU 26		SAM 26	
JEU 27		JEU 27		D 27		MAR 27		VEN 27		D 27	
VEN 28	Notes sur MyUJM	VEN 28		LUN 28		MER 28		SAM 28		LUN 28	
		SAM 29		MAR 29	Vacance de Printemps	JEU 29		D 29		MAR 29	
		D 30		MER 30		VEN 30		LUN 30	Copies ET en scolarité	MER 30	
		LUN 31	10			SAM 31				JEU 31	

Légendes

Session d'examens / Jurys	vote
Vacances UFR ALL	vote
Fermetures administratives	Information
Informations diverses	Information
Jalons de scolarité	Information
Vacances scolaire académie de Lyon	Information

vote
vote
Information
Information
Information
Information

Dates prévisionnelles des conseils d'UFR :

2023/2024 : Fin mai / 7 juin / 5 juillet après midi

2024/2025 : 20 septembre / 25 octobre / 29 novembre / 10 janvier / 28 mars / 24 mai / 04 juillet

Information

Soutenances des M2 (dates limites):

2023/2024 : 24 septembre 2024

2024/2025 : 24 septembre 2023

vote

Calendrier voté en conseil d'UFR ALL du 29 mars 2024

Calendrier voté en CFVU UJM du 19 avril 2024