

Master 2

Édition d'art/ livre d'artiste

2026 - 2027

Unité de formation et de Recherche Arts, Lettres, Langues

Université Jean Monnet
21 Rue Denis Papin
Saint-Étienne, 42100

04.77.43.79.00

fac-all@univ-st-etienne.fr

<https://fac-all.univ-st-etienne.fr/fr/index.html>

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>

Graduate + Arts

L'institut ARTS met en place, sous la forme d'un dispositif intitulé **Graduate+ ARTS**, des actions à destination des masterant.es et des doctorant.es <https://graduate-plus.fr/>. La **Graduate+ ARTS** propose des formations originales (diplômes universitaires : DU « Arts pour le jeune public : œuvres, enjeux et perspectives », certification « Parlons arts », micro certification « Mentorat », formation doctorale « Le canon sur les planches », École d'hiver) dans le cadre de programmes thématiques qui ont pour objectifs de vous aider à appréhender les grands enjeux artistiques d'aujourd'hui et de demain, résolument adossés aux questions sociétales et scientifiques de notre époque, grâce à une perspective critique et au concours de chercheur.es et d'artistes expérimenté.es.

Afin d'encourager la recherche et de favoriser des parcours internationaux, la Graduate+ ARTS vous propose également des dispositifs d'aide à la mobilité internationale et des bourses de stage long dans des institutions culturelles et artistiques.

Vous trouverez les détails de l'ensemble de ces dispositifs ici : [SFRI - Université Jean Monnet \(univ-st-etienne.fr\)](http://SFRI - Université Jean Monnet (univ-st-etienne.fr)).

Pour mieux nous connaître, nous vous proposons de vous inscrire à notre *Newsletter* mensuelle en remplissant la demande sur [Newsletter - Université Jean Monnet \(univ-st-etienne.fr\)](http://Newsletter - Université Jean Monnet (univ-st-etienne.fr)).

Vous pouvez également vous abonner à [notre espace Moodle](#).

Pour toute question, vous pouvez écrire à : institut-arts@univ-st-etienne.fr.

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.

LIEU DE LA FORMATION

Sauf mention contraire, les enseignements de la formation se dérouleront sur le site Denis Papin, 21 rue Denis Papin.

LANGUE DE LA FORMATION

Sauf mention contraire, les enseignements de la formation se feront en français.

MODALITÉS DE LA FORMATION

Sauf mention contraire, les enseignements se dérouleront en présentiel.

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

*N.B. : la rentrée du Master édition d'art / livre d'artiste aura lieu le **lundi 28 septembre à 10h30 en salle A320**.*

CC = contrôle continu / épreuve en cours de semestre

CT = contrôle terminal / examen de fin de semestre

ANNÉE 2						
SEMESTRE 3						
Bloc 1	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits	Coef.
Appui à la transformation en contexte professionnel					5	2
Mise en situation professionnelle					5	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	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits	Coef.
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances					6	2
Approches théoriques de l'édition d'art et du livre d'artiste						
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	CM	TD	Modalités d'évaluation Session 1	Modalités d'évaluation Session 2 (rattrapage)	Crédits	Coef.
Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés					6	1
Pratique du livre d'artiste et des métiers du livre						
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 professionnel 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 étudiants.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)