

Le livre d'artiste: de l'intention à la conception de sa maquette

Session de 5 jours, soit 35 h :

• du 1er au 5 juillet 2024

de 9h30 à 17h30

Le livre est un objet, c'est aussi un espace tactile et visuel. Le livre d'artiste est conçu comme une œuvre manipulable, sa forme est parfois proche de celle de la sculpture voire de l'installation, il peut se développer dans l'espace, s'appréhender depuis plusieurs points de vue. Qu'est ce que le livre d'artiste? Comment le support-livre peut être appréhendé plastiquement? Dans quelle mesure est-il pertinent d'aborder ce médium ? Quelles méthodes, quelles techniques, quels outils et matériaux mobiliser ? Sous quelles contraintes ? Comment présenter mon livre, le distribuer? Sous quel cadre légal ? Auto éditer son livre ou faire appel à un éditeur?

🌿 Publics, enjeux

Cette formation s'adresse à sept artistes à l'œuvre professionnellement dans les arts visuels (plasticiens, illustrateurs, photographes etc) désireux d'explorer le médium livre comme support de création et de s'approprier les conditions esthétiques, techniques, économiques et légales mais aussi politiques et sociales de son impression et de sa diffusion.

🌿 Prérequis

Être à l'aise avec les logiciels de traitement de l'image (Photoshop, InDesign, Affinity (logiciel gratuit et très complet))

Apporter son ordinateur portable avec un disque dur externe

Apporter une note d'intention d'un projet de création éditoriale

Apporter une à trois séries de matériaux visuels (dessins, peintures, photographies, impressions d'art, sculptures...)

Si vous présentez un handicap, n'hésitez pas à nous contacter afin d'envisager les adaptations nécessaires à votre accueil et à vos apprentissages.

🌿 Objectifs

Connaitre l'histoire et les enjeux du livre d'artiste et distinguer différentes formes éditées

Présenter une intention artistique argumentée

Distinguer et choisir les méthodes et outils – logiciels, collage, scan, dessins, gestes, typo... adaptés à son profil et projet

Déterminer les conditions esthétiques, matérielles et économiques de sa fabrication (papiers, pliage, découpe, impression numérique, indigo, offset, en risographie et impression artisanale)

Réaliser avec soin la maquette de son projet

Identifier les points de vigilances en matière de cadre légal de l'édition et de l'auto édition (dépôt légal, droit d'auteur, droit à l'image, contrats)

Repérer des financements possibles

Anticiper la diffusion de son livre d'artiste

Repérer des ressources sur le sujet

🌿 Contenus

Jour 1

Accueil et présentation de la formation

Les pratiques et usages du livre d'artiste

Visite du fonds de ressources de l'ESBANM> sélection de livres d'artistes

Apports historiques sur le livre d'artiste et sur les différents types d'impression

Impression numérique, indigo, offset& papiers

Rencontre avec un fabricant de papiers et imprimeur

Débriefing, bilan de la journée

Jour 2

Accueil, présentation de la journée

Impression artisanale,

Une alternative : l'impression en rizographie

Papier, et reliure

Synthèse des conditions esthétiques, matérielles et économiques de fabrication du livre d'artiste

Présentation du projet de chacun : intention, moyens et contraintes

Débriefing, bilan de la journée

Jour 3

Accueil, présentation de la journée

Mise en commun des matériaux (dessins, peintures, photographies, sculptures etc), et préparation du chemin de fer

Impression des images retenues

Tests de différents pliages, formats, reliure

Débriefing, bilan de la journée

Jour 4

Accueil, présentation de la journée

Editing et réflexion sur l'objet final

Mise en page sur le format final de la maquette en collage ou impression directe

Débriefing, bilan de la journée

Jour 5

Accueil, présentation de la journée
Présentation collective de chaque maquette
Faire éditer ou autoéditer son projet
Acteurs
Cadre légal et contrats (dépôts, droits d'auteur, droits à l'image)
Distribution - Diffusion du livre d'artiste

Financements
Synthèse et Bilan de la formation
Rencontre avec un fabricant de papiers et imprimeur
Débriefing, bilan de la journée

❖ Modalités pédagogiques

Cette formation, centrée sur les profils, démarches artistiques et projets éditoriaux de chacun, alternera théorie et pratique, partages de connaissances, recherches, expérimentations et travail de réflexivité.
Tous les jours des temps de synthèses et de débriefing en groupe permettront de faire le point sur l'avancement des apprentissages et les difficultés rencontrées.

❖ Évaluation des apprentissages

Au cours de la formation, les participants seront évalués sur leurs capacités à concevoir et présenter un projet éditorial de livre d'artiste : précision de son intention ; réalisation argumentée de la maquette ; définition et chiffrage des moyens d'impression et de façonnage.

❖ Intervenants

Grégory Valton, *artiste auteur*

Grégory Valton est né à Paris en 1975. Il obtient un Master option art à l'ESSAB - site de Lorient (2022) et est diplômé de l'École des métiers de l'image (1998). Ses travaux se déclinent autour des notions de remémorations, de réitération, et de l'expérience du corps pris dans une histoire ou dans un contexte. Sa pratique est traversée par divers courants de l'histoire des arts visuels, dont les photographes en errance, comme Klavdij Sluban, ont conditionné son processus de travail lié à la marche et à l'épuisement du corps. Dans ses projets actuels, Grégory privilégie d'autres médiums, toujours plus en lien avec le corps, comme la performance, la vidéo, ou l'écriture pour façonner des récits. Non pas que la photographie s'éloigne, mais elle devient support à des formes nouvelles. Grégory fonde en 2017 Paris-Brest, espace d'expérimentation éditorial visant à promouvoir des formes nouvelles de l'image et du texte. Les éditions s'inscrivent pleinement dans le champ de l'art contemporain, dans la mesure où sont interrogées les possibilités et les limites du médium en lien avec l'édition. Les ouvrages sont publiés à peu d'exemplaires (entre 50 et 100), imprimés entre zéro et soixante kilomètres du lieu de leurs conceptions.

<https://gregoryvalton.org>

<https://parisbrest.org>

Maxime Milanesi, *éditeur*

Maxime Milanesi est éditeur de livres d'artistes aux Éditions FP&CF, association à but non lucratif créée en 2009 avec l'illustratrice Claire Schvartz. Cette maison d'édition a pour but de partager et faire connaître le travail d'artistes sous la forme de projets singuliers et originaux, qu'ils s'agissent de fanzines, de livres d'art ou de projets éditoriaux aux formes variées. La ligne éditoriale est intuitive et jamais bornée

<https://www.editionsfpfc.com>

❖ Lieu de la formation

Paradise 6 rue Sanlecque 44000 Nantes

<https://www.galerie-paradise.fr>

❖ Frais pédagogiques

1855,00€ Net de taxe.

Tous les matériaux et les outils sont compris dans ces actions de formations.

⚠ Attention

Cette formation n'est pas éligible au CPF.

Prévoir deux mois pour effectuer vos recherches de financements.

Cette formation peut-être reportée voire annulée au plus tard 2 semaines avant son démarrage en raison d'un nombre insuffisant de participants < 3.

❖ Contact

Renseignements, tarifs, financements et inscriptions : **Guylaine Brélivet** - *coordinatrice pédagogique*

06 83 82 88 02

contact@leafy.fr

<https://leafy.fr>