Formation professionnelle
dans le champ des arts visuels

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

Session de 5 jours, soit 35 h :
- du 21 au 25 octobre 2024
- du 11 au 15 fevrier 2025
- du 07 au 11 avril 2025

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 septartistes 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)
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, lithographie, gravure, sérigraphie)
Réaliser avec soin la maquette de son projet pour une impression sur traceur (format A3)
Identifier les points de vigilances du 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 promotion et la diffusion de son livre d'artiste
Repérer des ressources sur le sujet

Contenus

Jour 1

Accueil et présentation de la formation
Présentation de chacun et de son projet
Apports historiques sur le livre d'artiste
Les pratiques et usages du livre d'artiste
Visite du fonds de ressources de l'ESBANM: sélection de livres d'artistes
Débriefing, bilan de la journée

Jour 2

Accueil, présentation de la journée
Les différents types d'impression(1): Impression numérique, indigo, offset,
Les papiers: Rencontre d'un fabricant de papiers et imprimeur
Synthèse 1 des conditions esthétiques, matérielles et économiques de fabrication du livre d'artiste
Le projet et les matériaux de chacun : intention, moyens et contraintes
Débriefing, bilan de la journée

Jour 3

Accueil, présentation de la journée
Les différents types d'impression (2) artisanale
Papiers et Reliure: Visite musée de l'imprimerie de Nantes
Une alternative : l'impression en risographie
Synthèse 2 des conditions esthétiques, matérielles et économiques de fabrication du livre d'artiste
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
Intervention d'un graphiste
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
Impression de chaque maquette sur traceur
Présentation collective de chaque maquette
Faire éditer ou autoéditer son projet
Acteurs
Cadre légal et contrats (dépôts, droits d'auteur, droits à l'image)
Promotion et Distribution -Diffusion du livre d'artiste
Financements
Synthèse et Bilan de la formation

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, éditeur et enseignant*
Diplômé de l'École des métiers de l'image, de l'école des beaux arts de Bretagne (Master option art) et del'école supérieure de la photographie de Arles, Grégory Valton décline ses travaux autour des notions de remémoration, 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 KlavdijSluban, 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.

Maxime Milanesi, *éditeur, imprimeur en risographie*
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. Parallèlement et depuis 2018, il développe et anime le pôle impression et édition dans les ateliers d'artistes Bonus de la Ville de Nantes.
https://www.editionsfpcf.com

Lieu de la formation

Ateliers Bonus
39 rue Félix Thomas
44000 Nantes

Frais pédagogiques

2100,00€ 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**