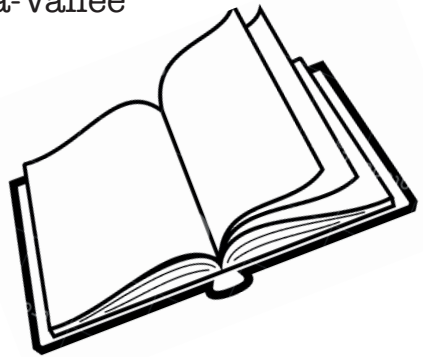

2019-2020

master édition

édition • livre • multimédia

Université Paris-Est Marne-la-Vallée
en partenariat avec
l'École supérieure Estienne

UFR L.A.C.T

Laboratoire LISAA (Littératures, SAVoirs et Arts)

Lettres, arts, communication et technologie

Domaine : Arts, lettres, langues

Mention : Métiers du livre - Édition et commerce du livre

Informations générales

- **Établissement**
Université Paris-Est Marne-la-Vallée et en partenariat avec l'École Estienne UFR Lettres, Arts et Communication
- **Domaines**
Arts, Lettres, Langues
- **Mention**
Métiers du livre - Édition et commerce du livre
- **Site internet du master :**
<http://www.masteredition-upem.fr>

Le Master « Édition, Livre et Multimédia » est adossé à l'Équipe d'Accueil (centre de recherche) « Littératures, Savoirs et Arts » (LISAA – site web : <http://lisaa.u-pem.fr/>).

Responsable du Master

Gisèle Séginger – Professeur à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et membre de l'Institut Universitaire de France, directrice de l'équipe FTD (équipe interne du LISAA) et de la revue en ligne *Arts et Savoir*. Responsable de programme scientifique à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme de Paris (gisele.seginger@univ-mlv.fr)

Responsables de la professionnalisation et des relations avec les entreprises

Charlotte Davreu – Directrice de l'agence éditoriale *Charlotte Davreu Éditions*, enseignante à l'École Estienne (charlotte.davreu@wanadoo.fr)

Matthieu Moreau – Directeur de l'agence web *Netemedia* et maître de conférences à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée (mmoreau@netemedia.fr)

Responsable de l'apprentissage et des relations avec le CFA

Marc Jammet – Éditions Eyrolles (mjammet@eyrolles.com)

Secrétariat

Nathalie Landeau, Copernic, Bureau 3.022N;
téléphone : 01.60.95.71.01
nathalie.landeau@u-pem.fr

Enseignants du Master

- Juxliette AZOULAI (*MCF, UPEM*)
- Didier BODAR
(*chargé de cours, graphiste, enseignant de l'école Estienne*)
- Sterenn BOURGEOIS (*enseignante de l'école Estienne*)
- François CHEVRET
(*chargé de cours, typographe, EPSAA*)
- Charlotte DAVREU
(*enseignante de l'école Estienne, responsable d'entreprise*)
- Manuela DOURNES (*chargée de cours, juriste*)
- Julie GANZIN (*enseignante de l'école Estienne*)
- Clara GUISLAIN
(*chargée de cours, historienne de l'art*)
- JEAN GOMEZ
(*chargé de cours, directeur d'IMAGINEMOS*)
- Carmen HUSTI (*ingénieure de recherche, UPEM*)
- Marc JAMMET
(*chargé de cours, responsable éditorial aux Éditions Eyrolles*)
- Ekatarina KOULECHOVACV
(*chargée de cours, PAST à l'université du Maine*)
- Sébastien LE JEAN
(*chargé de cours et responsable d'édition chez Nathan*)
- Geoffroy MAUZE
(*chargé de cours, iconographe freelance*)
- Matthieu MOREAU
(*PAST UPEM, fondateur de Netemedia*)
- Gisèle SÉGINGER (*PR, UPEM*)
- Évelyne SÉGUY
(*chargée de cours et correctrice freelance*)
- Laurence VIGIER (*PRAG d'anglais*)

Inscriptions administratives

Service de la scolarité, bâtiment Copernic, hall, rez-de-chaussée, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30.

Inscriptions pédagogiques

Nathalie Landeau, Copernic, Bureau 3.022N; téléphone: 01 60 95 71 01.

Réunion de rentrée (obligatoire)

M1 et M2 : vendredi 13 septembre 2019 à 16 h.

Rentrée

Lundi 16 septembre 2019

Fin des cours du 1er semestre

Vendredi 20 décembre (après les cours)

Remise des notes par les enseignants à Nathalie Landeau

10 janvier 2020

Délibération du jury M1 et M2 (réunion réservée aux enseignants)

Mercredi 22 janvier à 17 h

Comité de pilotage (membres du Comité et délégués étudiants)

Mercredi 22 janvier à 17 h 30

Début du 2e semestre

Stage en entreprise (janvier-mars)

Reprise de cours en M1 et M2

Le 6 janvier pour les apprentis et le 1er avril pour les étudiants en formation initiale.

Remise des rapports et des projets tutorés

Le 15 juin 2020

Soutenances des projets tutorés

Entre le 22 et le 25 juin 2020

Délibération du jury et comité de pilotage

Vendredi 26 juin 2020 à 17 h

Édition livre et multimédia

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Ce master propose un **parcours unique** qui tient compte de **tous les aspects du livre** :

- livre papier
- livre numérique
- édition plurimédia

C'est un master créé par **des universitaires et des professionnels** pour former des éditeurs compétents et opérationnels en entreprise.

Une formation adaptée aux besoins des entreprises

- Un **cursus très complet** qui aborde tous les aspects du métier d'éditeur et de la chaîne éditoriale.
- Un **parcours unique** qui tient compte des mutations dans le monde de l'édition papier et numérique.

Un lien fort avec l'entreprise

- Un enseignement dispensé par des **professionnels de l'édition** en exercice.
- Un partenariat solide dans le **recrutement de stagiaires et d'apprentis** pour votre entreprise.
- Une formation ouverte à l'**apprentissage** et à la formation continue.
- Un **ancrage fort dans le monde professionnel**.

Une filière de qualité

- **Admission sélective** sur dossier et entretien.
- Une **pédagogie solide** qui débouche sur la réalisation de **projets professionnels** tutorés individuels, conformes aux réalités professionnelles du métier.

Du master en M1 et M2

Cursus

- **Deux années universitaires** (M1 et M2).
- **Des stages en entreprise.** Les stages obligatoires donnent lieu à un **rapport de stage** en M1 et en M2.
- **Un projet tutoré individuel** en M2 (suivi d'une soutenance en juin).

La formation initiale

Rythme de la formation initiale en M1 et en M2

- **Octobre-décembre** : enseignements à l'université.
- **Janvier-mars** : stage obligatoire.
- **Avril-mai** : enseignements à l'université.
- **Juin-août** : stage de 2 ou 3 mois conseillé.

Total des stages des étudiants en formation initiale

- **Master 1** : trois à six mois de stage dans une entreprise ou trois entreprises au maximum.
- **Master 2** : trois à six mois de stage dans une entreprise ou trois entreprises au maximum.

L'apprentissage

Rythme de l'alternance pour l'apprentissage : M1

- **Octobre-décembre** : enseignements à l'université **le lundi, le mardi et le mercredi** et 2 jours en entreprise.
- **Janvier-mars** : enseignements à l'université **le lundi** et 4 jours en entreprise.
- **Avril-mai** : enseignements à l'université **le lundi, le mardi et le mercredi** et 2 jours en entreprise.

Rythme de l'alternance pour l'apprentissage : M2

- **Octobre-décembre** : enseignements à l'université **le mercredi, le jeudi et le vendredi** et 2 jours en entreprise.
- **Janvier-mars** : enseignements à l'université **le lundi** et 4 jours en entreprise.
- **Avril-mai** : enseignements à l'université **le mercredi, le jeudi et le vendredi** et 2 jours en entreprise.

Stages

Chaque étudiant doit effectuer les **stages obligatoires** en entreprise au second semestre. L'étudiant doit trouver lui-même l'entreprise qui l'accueillera pour son stage. Les stages de M1 et M2 sont évalués par un rapport.

Pour chaque stage, une **convention** sera signée avec l'entreprise au plus tard deux semaines avant le début du stage. Les stages auront lieu pendant les périodes prévues (et non pendant les périodes de cours). Seuls les stages prévus dans la formation et pour la durée indiquée par le référentiel de l'université peuvent faire l'objet d'une convention.

Projet tutoré en M2

Modalités

Le projet tutoré est un projet professionnel, individuel, qui bénéficie d'un encadrement académique. Le projet est choisi par l'étudiant en début de Master 2, validé en septembre suivant, en accord avec les responsables de la professionnalisation (Charlotte Davreu et Matthieu Moreau).

La réalisation du projet tutoré s'étend sur toute l'année de Master 2 et constitue l'un des points d'orgue du Master dans sa dimension professionnalisante et concrète.

L'accompagnement du projet tutoré se fait notamment grâce à des cours de méthodologie en petits groupes dans les différents domaines de compétences (édition, maquette, numérique).

Nature du projet

Ce projet professionnel porte sur la conception d'un produit éditorial qui peut prendre des formes variées (brochure, livre noir ou illustré, plaquette, support numérique, application, site internet...) et dont la conception et/ou la réalisation soulèvent une ou plusieurs problématiques (éditoriale, graphique, juridique, technique, financière, commerciale...).

Le projet tutoré peut éventuellement s'effectuer en collaboration avec l'équipe LISAA à laquelle s'adosse ce Master.

L'épreuve: mémoire et soutenance

Le support écrit (mémoire) remis par l'étudiant, au terme de la deuxième année, doit rendre compte à la fois du descriptif du projet, des axes de recherche privilégiés et des différents aspects de sa conception/réalisation (positionnement éditorial, cahiers des charges éditorial et technique, couverture, maquette intérieure, choix des supports et des matériaux, chemin de fer, planning, coûts...).

Ce projet fait ensuite l'objet d'une soutenance devant un jury, composé à la fois d'universitaires et de professionnels du livre et de l'édition.

Les critères d'évaluation

L'étudiant doit faire preuve d'esprit de synthèse pour rendre compte des différents aspects de son projet, exposer les difficultés rencontrées et approfondir la réflexion en s'appuyant sur une argumentation claire et précise.

L'évaluation tiendra compte de la cohérence de l'argumentation, de la prise en compte des réalités professionnelles et éditoriales concrètes, de la qualité de la rédaction et de la correction orthographique, de la mise en pages et de l'application des règles typographiques.

Exemples de projets tutorés sur le site :
<http://www.masteredition-upem.fr>

Modalités de contrôle des connaissances

Le Master est constitué d'**unités d'enseignement** (UE) **capitalisables**. Au sein de chaque unité d'enseignement, la compensation entre les notes obtenues aux différentes matières s'effectue sans note éliminatoire.

Dans chaque unité d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées par un contrôle continu.

Les UE sont validées pour les étudiants ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l'intérieur de l'UE. Une UE acquise l'est définitivement (capitalisable à vie).

Le Master est délivré aux étudiants ayant validé toutes les UE constitutives. Il n'y a **pas de compensation entre les UE**. La délivrance du diplôme comme la validation des unités d'enseignement sont prononcées après délibération du jury.

La deuxième session (septembre) est appelée « **session de rattrapage** » et elle permet de valider aussi bien des UE du 1er que du 2e semestre.

Une UE acquise ne peut pas être repassée ultérieurement.

Dans le cas d'un échec dans une UE à plusieurs matières, seule la matière dont la note est inférieure à 10 fera l'objet d'un rattrapage à la session de septembre. En revanche, à l'issue de la session de septembre, seules les unités d'enseignement acquises le sont définitivement et les étudiants perdent donc le bénéfice des notes acquises dans les matières des UE non validées.

Après la session de septembre, le jury peut autoriser (après délibération) un étudiant à intégrer le M2 avec une UE de M1 non validée. L'étudiant devra la valider l'année suivante. Cette disposition dérogatoire ne s'appliquera pas automatiquement et nécessitera toujours une décision du jury.

Aucune dispense d'assiduité n'est accordée aux étudiants. Au-delà de trois absences (à l'université ou en entreprise) non justifiées par un certificat médical, les étudiants peuvent être exclus de la formation.

Master 1 semestre 1

Dénomination des UE	Nb de crédits ECTS	Nb heures de CM	Nb heures de TD	Total
UE 1 – Monde de l'édition	3	10	8	18
UE 2 – Édition numérique	4	10	10	20
UE 3 – Chaîne éditoriale • Édition Livre papier • Édition numérique • E-pub	5	5 5	20 7 4	41
UE 4 – PAO • Mise en pages • Édition Livre • Édition numérique	7	10	10 30 15	65
UE 5 – Techniques rédactionnelles • Édition Livre • Édition numérique et plurimédia • Correction de copie	5	8 8	10 10 6	42
UE 6 – Conception et réalisation d'un projet éditorial (1) • Principes typographiques et graphiques • Préparation de la copie pour mise en page	6		25 25	50

Volume horaire global pour un étudiant : 236 heures.

Répartition des enseignements

Master 1 semestre 2

Dénomination des UE	Nb de crédits ECTS	Nb heures de CM	Nb heures de TD	Total
UE obligatoires				
UE 7 – Outils et technologies numériques	4	14	26	40
UE 8 – Histoire de l'art	2	10	10	20
UE 9 – Littérature	3	24		24
UE 10 – Utilisation et traitement de l'image • Iconographie • Édition Livre	4		14 16	30
UE 11 – Droit d'auteur/contrat	4	20	20	40
UE 12 – Marketing, communication et commercialisation du livre	3	4	28	32
UE 13 – Anglais de spécialité	2		20	20
UE 14 – Méthodologie et soutenance du rapport de stage en entreprise	8		8	8

Volume horaire global pour un étudiant en formation initiale ou continue: 214 heures.
Apprentissage : enseignements spécifiques en histoire de l'art (10 h CM)
et en littérature (10 h CM)

Master 2 semestre 1

Dénomination des UE	Nb de crédits ECTS	Nb heures de CM	Nb heures de TD	Total
UE obligatoires				
UE 15 – Droit du livre et du multimédia	3	10	10	20
UE 16 – Création d'entreprise et management	5	8	20	28
UE 17 – Anglais de spécialité	3	10	10	20
UE 18 – PAO (2) • Édition Livre • Édition numérique	7		22 22	44
UE 19 – Conception et réalisation d'un livre papier (2)	6	12	20	32
UE 20 – Conception et réalisation d'un livre numérique (2)	6	12	20	32

Volume horaire global pour un étudiant en formation initiale, continue ou en apprentissage : 176 heures.

Master 2 semestre 2

Dénomination des UE	Nb de crédits ECTS	Nb heures de CM	Nb heures de TD	Total
UE obligatoires				
UE 21 – Histoire de l'art	3	10	10	20
UE 22 – Littérature	4	24		24
UE 23 – Enjeux internationaux et culturels de l'édition	2	10		10
UE 24 – Politiques éditoriales - Conférences de professionnels	2	10		10
UE 25 – Rapport de stage	9		10	10
UE 26 – Projet tutoré (méthodologie - groupes en fonction du type de projet)	10			6 groupes de 12 heures chacun

Apprentissage: cours spécifiques en littérature (10 h CM)

UE 26: les étudiants suivent les enseignements de 2 ou 3 groupes

Volume horaire global pour les étudiants en formation initiale ou en formation continue :
2 cas de figure

- 1) Les étudiants en livre papier suivent la méthodologie dans 2 groupes (éditorial et maquette)
Total : 98 h
- 2) Les étudiants en numérique suivent la méthodologie dans 3 groupes (éditorial, maquette et numérique)
Total : 110 h

Master 1 **semestre 1**

UE 1 – Le monde de l'édition (10 h – 8 h TD)

Enseignante : Charlotte DAVREU

Objectifs :

- Apporter une connaissance des métiers de l'édition et des emplois possibles, des secteurs de l'édition, donner une approche historique de l'évolution de l'édition, favoriser l'insertion professionnelle par une connaissance du monde de l'édition ; tableau de l'édition française et de son poids économique : groupes, maisons, secteurs divers ; le livre, du projet éditeur-auteur à la vente (diffusion, distribution).
 - Définitions et historique.
 - Les différents secteurs éditoriaux.
 - Les métiers du livre.
 - Les perspectives.
 - Vie professionnelle (préparation du stage).
- Initier à la correction et à la préparation de copie par l'apprentissage du code ortho- typographique.

UE 2 – L'édition numérique : panorama et enjeux (10 h CM – 10 h TD)

Enseignant : Matthieu MOREAU

Objectifs : permettre aux étudiants de comprendre l'évolution du métier d'éditeur et l'importance de la production de contenus numériques. Comprendre les relations qui s'établissent entre l'éditeur et les services numériques au sein des maisons d'édition. Comprendre le travail mené avec les prestataires externes.

- Qu'est-ce qu'un livre numérique ?
- Le marché de l'édition numérique : données chiffrées, acteurs.
- Les supports de lecture numérique (fonctionnement, ergonomie, viabilité).
- Les formats de livres numériques (ebook, epub2, epub3...).
- L'offre numérique en fonction des secteurs de l'édition
- Problématiques liées à la presse (collaborative) en ligne.
- Les enjeux de l'édition numérique (impact sur la chaîne éditoriale, enjeux juridiques et financiers...). Aspects techniques, technologiques, économiques, juridiques, sociologiques, éthiques soulevés par l'apparition de l'e-journalisme.

UE 3 – La chaîne éditoriale : Édition livre - Édition numérique - Epub (10 h CM – 31 h TD)

Enseignants : Marc JAMMET,
Matthieu MOREAU, Charlotte DAVREU
et Didier BODAR.

Objectifs : connaissance de la chaîne éditoriale ou de réalisation multimédia (de la conception à la réalisation jusqu'à l'impression d'un livre ou d'un produit plurimédia), connaissance des actions mises en place par les services de communication pour assurer une audience aux réalisations et/ou pour accompagner leur production.

Présentation des cours

- **Édition Livre:** Marc JAMMET (5 h CM et 10 h TD) Charlotte DAVREU (10 h TD)

Étude de la chaîne éditoriale: les étapes de fabrication, du projet à l'impression; le rôle de l'éditeur dans la chaîne éditoriale: montage de projet (dont études marketing), devis, chapitre type, calibrage, essai maquette, planification, choix des prestataires, lecture critique et préparation du manuscrit, gestion de l'équipe (texte, illustration, iconographie, correcteur...), corrections et révisions, gestion de la promotion, etc.

- **Édition numérique:**

Matthieu MOREAU (7 h TD)

Dans une perspective à la fois théorique et pratique, gestion de projets d'édition numérique et plurimédia, depuis la conception ou la réception d'un cahier des charges jusqu'à la production. Introduction aux outils et techniques nécessaires à la réalisation de produits numériques (logiciel de création graphique, mise en ligne de site web, référencement, systèmes de paiement en ligne, applications mobiles...), ainsi qu'aux méthodes (et outils) de gestion de projet.

- **L'e-pub:** Didier BODAR (5 h CM et 4 h TD)

Objectif: étudier les différentes formes d'e-pub et la gestion d'un e-pub (généralités).

UE 4 – PAO (1) (70 h TD)

Enseignants: Sterenn BOURGEOIS, Julie GANZIN

Objectif: connaître les principes de typographie, de graphisme et de mise en pages; utiliser les logiciels de PAO, Livre et Multimédia: Indesign, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, Director, Flash...

- **Notions de mise en pages:**

François CHEVRET(10 h TD)

- La création de maquettes intérieures (page, double page ou chapitre pour les livres plus complexes.
- La création de couvertures.

- **PAO édition livre:**

Julie GANZIN (10 h CM, 30 h TD)

Objectif: acquérir des notions essentielles de mise en page, la pratique des outils logiciels dédiés (les fondamentaux d'InDesign) et des méthodes de travail opérationnelles.

L'étudiant sera dans un premier temps confronté à des exercices d'application puis, à travers un projet personnel, il sera amené à concevoir et réaliser la maquette d'un ouvrage destiné à l'impression du type brochure, programme, catalogue.

- **PAO Édition plurimédia:**

Didier BODAR (15 h TD)

Objectif: maîtriser les bases de la mise en pages Web. Adapter un document papier au support numérique. Trouver le bon compromis entre graphisme et contraintes ergonomiques et techniques. Apprendre à justifier et à présenter les choix et les options graphiques d'un projet web.

UE 5 –Techniques rédactionnelles, livre et plurimédia (14 h CM – 16 h TD)

Enseignants: Sébastien LE JEAN, Matthieu MOREAU, Éveline SÉGUY

Objectif: apprendre à critiquer un projet, à rédiger des textes à finalité éditoriale, maîtriser des styles différents selon le type de livre ou de produit plurimédia, apprendre à diriger une écriture ou une réécriture de manuscrit.

• **Édition Livre:** Sébastien LE JEAN (8 h CM – 10 h TD)

Techniques intellectuelles et rédactionnelles propres à l'édition : lecture éditoriale et paratexte.

- Fonction critique et intervention éditoriale : lecture et évaluation du manuscrit (critères, méthodes, modèles) ; conceptions du livre et relations auteur-éditeur.

- Situations éditoriales : approche concrète d'ouvrages : recueil de poésie, roman, récit, anthologie, livre illustré, traductions ; paratexte, préface, 4e de couverture.

- Exercices pratiques : évaluation de manuscrit ou projet, révision de traduction, rédaction de notices, argumentaire, 4e de couverture, relecture, apprendre à couper un texte...

• **Édition numérique et plurimédia:** Matthieu MOREAU (8 h CM – 10 h TD)

Objectif: introduction à l'écriture sur les supports numériques (e-book, e-paper, manuels vidéo projetables, site web, blogs). Comparaison de ces techniques avec les méthodes rédactionnelles « classiques » de l'édition. Introduction aux problématiques liées à l'ergonomie et à la psychologie de la communication appliquée au numérique. Animation, par chaque étudiant, d'un blog d'actualité (celui du master). Utilisation de l'image sur les sites Internet et les applications mobiles. Recherches iconographiques sur Internet, rapports du texte et de l'image dans les applications natives et sur les sites, création de liens hypertextuels impliquant textes et images.

Correction de copie: Éveline SEGUY (6 h TD)

Objectif: Entraînement à la préparation de copie et à la relecture d'épreuves.

UE 6 – Conception et réalisation d'un projet éditorial (1)
(50 heures TD)

Enseignants: François CHEVRET et Sterenn BOURGEOIS,

Objectif: acquisition des savoir-faire éditoriaux fondamentaux, Livre et plurimédia, au long de la chaîne de réalisation. Où, quand et comment l'éditeur intervient-il dans la fabrication de l'objet livre ?

• **Principes typographiques et graphiques**
(30 h TD)

- Adaptation du manuscrit à un type d'ouvrage, à une collection, adaptation du traitement typographique aux spécificités du texte.

- Le traitement typographique d'un manuscrit : les polices, l'interlignage, l'empagement, le protocole, la fabrication.

- Travail sur Word : calibrage, corrections manuscrit, préparation (feuilles de style, enrichissement).

- Préparation de l'essai maquette (brief).

- Mise en pages (commande, vérification et corrections).

- Illustrations (commande et gestion).

- Suivi des épreuves.

- Photogravure (commande, vérification, corrections).

- Vérification de traceurs, BAT.

• **Workshop sur un projet éditorial professionnel en partenariat avec l'école Estienne**
(20 h TD)

- Vérification de traceurs, BAT.

- Conception éditoriale du projet calibrage.

Présentation des cours

Master 1 semestre 2

Semestre comprenant 3 mois de stage (prolongeable l'été)

UE 7- Outils et technologies numériques (14 h CM, 26 h TD)

Enseignant: Didier BODAR

- Applications, formats epub et dérivés.
- Standards de navigation web.
- Les bases du html et xml et des CSS et ses enjeux pour l'éditeur.
- Préparation du fichier à partir d'un fichier Indesign.
- Vérification et contrôle d'un fichier numérique.

UE 8 – Histoire de l'art et culture: histoire de l'art et analyse de l'image artistique (10 h CM – 10 h TD)

Enseignant: Clara GUISLAIN

Le mot dans les arts visuels (1912-1980)

Ce cours propose une mise en perspective historique des rapports entre texte et image dans les arts visuels. Depuis les avant-gardes historiques, l'irruption de l'écrit et du mot n'a cessé de redéfinir le régime d'iconicité traditionnel des arts visuels pour faire interagir le lisible et le visible. Organisé en deux temps le cours procédera d'abord à une analyse de l'intégration des procédés linguistiques dans la peinture, le collage et le photomontage au début du siècle. Le mot comme matériau ou « fragment » de sens, surgit des ruines de la mimesis classique, sera mis en relation avec les révolutions poétiques modernes. Dans un second mouvement nous explorerons au sein d'un corpus d'œuvres du second XXe siècle (Rauschenberg, Ruscha, Weiner, Baldessari, et Kruger) comment le mot

et l'écrit s'insèrent dans un projet de critique de l'autonomie moderniste de l'œuvre et de confrontation avec l'espace médiatique, « textuel », de la postmodernité.

Bibliographie

Blistène Bernard, *Poésure et Peinture : d'un art, l'autre*, Marseille, Musées de Marseille et Réunion des musées nationaux, 1993

Durand Régis (dir.), *Sans commune mesure*, Image et texte dans l'art actuel, Leo Scheer, 2002

Rancière Jacques, *L'Espace des mots : de Mallarmé à Broodthaers*, Nantes,

Musée des Beaux-Arts de Nantes, 2005

Le Bon Laurent (dir.), *Dada*, Catalogue de l'exposition du Centre Pompidou, Centre Pompidou, 2005

Foucault Michel, *Ceci n'est pas une pipe*, Paris, Fata Morgana, 1973

Cours pour les apprentis (10 h CM – même programme)

UE 9 – Séminaire de littérature française – (24 h CM)

Enseignante : Juliette AZOULAI

À rebours et l'esthétique de la décadence

À travers l'étude du roman de J.-K. Huysmans *À Rebours* (1884), il s'agit d'appréhender quelques grands aspects de l'esthétique décadente, elle-même indissociable d'une éthique, d'une politique et d'une métaphysique spécifiques. Littérature de la réaction, marchant à rebours, le roman de Huysmans trouve une pâture nouvelle dans l'insurrection contre les

modèles établis : contre l'esthétique naturaliste, par la promotion de l'artifice et la déconstruction ironique du genre romanesque ; contre l'esprit démocratique, par la revendication d'un isolement aristocratique du moi ; contre le matérialisme moderne et la morale bourgeoise, par l'exploration des territoires psychiques de la névrose, du rêve et de la perversion. Histoire d'un dandy s'adonnant, à l'instar de Baudelaire, à un « culte des images », le roman *À rebours* nous permettra d'étudier le rapport étroit qu'entretiennent arts visuels et littérature dans l'esthétique fin-de-siècle.

Édition utilisée : J.-K. Huysmans, *À Rebours*, éd. D. Grojnowski, GF, 2004.

Élément de bibliographie critique : D. Grojnowski, *Le Sujet d'À rebours*, Presses universitaires du Septentrion, 1996.

Cours pour les apprentis (10 h CM – même programme)

UE 10 - Utilisation et traitement de l'image – 30 h TD

Enseignantes : Geoffroy MAUZÉ, Charlotte DAVREU

Objectif : savoir chercher, choisir, utiliser, mettre en pages et retravailler des images. Savoir analyser des images (organisation et sens). Complémentarité, redondance, illustration, dialogue peuvent définir les rapports complexes qui se tissent entre texte et image dans une entreprise éditoriale.

• **Iconographie :** Geoffroy MAUZÉ (14 h TD)
- Définir le métier d'iconographe, apprendre

à faire des choix iconographiques, à mettre en relation un texte et une illustration, à connaître les règles juridiques de reproduction.

- La recherche iconographique et les archives disponibles, le rapport du texte à l'image, l'apport iconographique (dimension esthétique et pédagogique).

• **Édition livre :** Charlotte DAVREU (16 h TD)

Apprendre à utiliser l'image pour des projets spécifiques.

- Rapports du texte et de l'image, sémiologie de l'image, insertion de l'image, mise en pages, aspects esthétiques, rôle pédagogique.

- Approche théorique et études de cas : collections et éditions de livres d'art, catalogues d'expositions, ouvrages de jeunesse, l'illustration en littérature générale.

UE 11 - Droit d'auteur et notion de contrat (20 h CM, 20 h TD)

Enseignante : Manuela DOURNES

Objectif : savoir lire un contrat, en connaître les clauses essentielles. Connaître ses droits en tant que producteur, éditeur ou créateur d'un projet éditorial, mais aussi connaître les droits des auteurs dont on utilise les créations.

1) Comment protéger ses projets : titre d'un livre, contenu d'un produit multimédia. 2) Les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations (qui contacter, quel prix payer).

Un contrat détaille les obligations des signataires quand tout se passe bien (date, durée, prix...) mais aussi, et surtout, il anticipe les

Présentation des cours

incidents éventuels (retard, inexécution, mauvaise volonté), et leurs conséquences (rupture du contrat, versement de dommages et intérêts, obligation forcée d'exécuter le contrat). Les étudiants découvriront plusieurs contrats utilisés dans l'édition papier et multimédia (contrat d'édition, de diffusion, de distribution, de travail...).

UE 12 – Communication et commercialisation du livre (32 h TD)

Enseignants: Charlotte DAVREU (4 h TD) et Jean GOMEZ (28 h TD)

Objectif: permettre à un éditeur, un responsable de projet ou de collection d'appréhender l'ensemble des facettes et des outils marketing existant pour analyser un marché, des données, étudier sa concurrence, accompagner un lancement ou toute action promotionnelle et commerciale. Apprendre les techniques de promotion d'un livre ou d'un produit multimédia, comparer les pratiques marketing traditionnelles à celles utilisées pour Internet.

- Marketing et commercialisation : commerce électronique, marketing éditorial, histoire et infrastructure, stratégie et modèle économique, marketing et publicité, gestion de la chaîne de valeur, gestion de la relation client, les forces de vente (réseaux, vente directe).
- Communication : relation presse, partenariats, événementiel.
- Management : sociologie de l'entreprise ; pouvoir, leadership, mécanismes de l'influence ; rôle du dirigeant ; management public ; management stratégique ; théorie des organisations ;

compétences relationnelles ; conduite du changement ; management et qualité ; l'entreprise aujourd'hui.

UE 13 – Anglais de spécialité (20 h TD)

Enseignante: Laurence VIGIER

Objectif: apprendre le vocabulaire de l'édition, comprendre, s'exprimer par écrit et à l'oral.

UE 14 – Méthodologie et soutenance du rapport de stage en entreprise (8 h TD)

Enseignante: Charlotte DAVREU

3 mois obligatoires de janvier à fin mars (juin à fin août – 3 mois supplémentaires conseillés). Rapport et entretien sur les trois mois de stage obligatoires (janvier-mars).

En fin de M1, l'étudiant doit prendre contact avec Charlotte Davreu et avec l'enseignant (ou les deux enseignants) qui suivront le projet tutoré. La fiche d'inscription est à retourner au secrétariat (Nathalie Landeau, Copernic, 3.022N) avant le 30 juin.

Master 2 **semestre 1**

UE 15 - Droit du livre et du multimédia (10 h CM – 10 h TD)

Enseignante : Manuela DOURNES

Objectif : connaître les règles juridiques applicables à l'édition papier et numérique. Dépôt légal, mentions obligatoires, pratiques de prix et promotions, liberté de la presse, diffamation, responsabilité des éditeurs papier et des éditeurs de contenu en ligne.

UE 16 – Création d'entreprise et management (8 h CM – 20 h TD)

Enseignant : Jean GOMEZ

Objectifs :

1. Comprendre les grandes théories du management et de la gestion des organisations, ainsi que l'impact sur le processus de production. Ce cours apportera les connaissances théoriques, la rigueur et la méthodologie nécessaires à l'analyse et à la résolution de problèmes liés à la gestion de projets, des entreprises et au management. Seront abordés également l'ensemble des problématiques financières liées à un projet quel qu'il soit et les grands principes de gestion au niveau d'un département éditorial et d'une entreprise.

2. Se familiariser avec l'environnement juridique, administratif et fiscal, mais aussi avec le quotidien de l'entrepreneur ; connaître les étapes de la création d'une entreprise.

Les étudiants élaboreront un projet de création d'entreprise, qui consistera à
- définir l'activité de la future entreprise, ses

produits ou ses services, son marché, ses clients,
- évaluer les moyens nécessaires au projet : hommes (compétences, caractères), locaux, investissements, matériel ;
- identifier les financements possibles ;
- rédiger un business plan pour convaincre les financeurs ;
- choisir la structure juridique la plus adaptée (SARL, auto-entrepreneur...), identifier les personnes pouvant aider au montage du projet ;
- savoir qui prospecter pour décrocher les premières commandes ;
- dernière étape : une fois le projet prêt, effectuer les formalités administratives de création (enregistrer l'entreprise).

UE 17 – Anglais de spécialité (10 h CM – 10 h TD)

Enseignante : Laurence VIGIER

Objectif : apprendre le vocabulaire de l'édition, comprendre, s'exprimer par écrit et à l'oral. Utilisation des structures syntaxiques (temps, aspects, fonctions) à l'écrit et à l'oral, travail individuel sur des articles ayant trait à la spécialité, portant sur le monde de l'art et des nouvelles technologies, travail systématique de compréhension orale, globale et détaillée à l'aide d'un questionnaire, prise de notes et résumé du contenu.

UE 18 - PAO (2) (44 h TD)

• **Édition livre** (22 h TD)

Enseignante : Julie GANZIN.

Objectif : consolider les compétences acquises en première année et optimiser l'utilisation

Présentation des cours

des outils logiciels (fonctionnalités avancées d'InDesign).

L'étudiant sera amené à produire un document structuré en lien avec son projet tutoré (documentation ou préfiguration) lui permettant d'expérimenter les possibilités d'enrichissements dynamiques et d'intégration de contenus multimédias au sein d'une mise en page.

• **Édition Multimédia** (22 h TD)

Enseignant: Didier BODAR

Objectif: consolidation des compétences acquises en PAO et adaptation pour le support numérique. Appréhender et étudier, exemples à l'appui, les pistes à suivre pour améliorer la qualité des produits multimédia et des sites en termes de design, d'ergonomie et d'interactivité. Maîtriser les bases de la mise en pages web. Concevoir et réaliser la refonte d'un site internet à partir des outils Adobe (Photoshop, Illustrator). Apprendre à trouver le bon compromis entre graphisme, contraintes ergonomiques et techniques. Réflexion et recherche sur les bonnes valeurs ajoutées à apporter ; apprendre à justifier et à présenter les choix et les options graphiques de son projet multimédia.

UE 19 – Conception et réalisation d'un livre papier (2) (12 h CM et 20 h TD)

Objectif: connaître les étapes finales de l'impression du livre, le choix des papiers (intérieur et couverture), des différentes reliures, et des principaux embellissements.

UE 20 – Conception et réalisation d'un projet de livre numérique ou plurimédia (12 h CM et 20 h TD)

Enseignants : Matthieu MOREAU (10 h CM et 14 h TD) et Didier BODAR pour l'e-pub (2 h CM et 6 h TD)

Les étudiants auront le rôle d'un chargé de projet qui aura pour mission la refonte d'un site Internet ou le développement d'une application mobile. Les étudiants devront utiliser les connaissances acquises pour réaliser un cahier des charges complet. La production de ce cahier permettra de découvrir quelles sont les étapes d'un projet et les différents métiers (développeur, graphiste, codeur html/css, référenceur, ergonomiste, etc.) qui gravitent autour d'un tel projet.

- Choix du format numérique.
- Recherche des enrichissements pertinents.
- Articulation entre le papier et le numérique.
- Conception de la scénarisation.
- Évaluation de la faisabilité technique.
- Optimisation de l'interactivité et de l'ergonomie.
- Élaboration de gabarits de pages.

Réalisation d'un livre numérique au format e-pub3 : création technique à l'aide des outils clefs utilisés par les acteurs de la chaîne du livre numérique.

Master 2 semestre 2

UE 21 – Histoire de l'art (10 h CM – 10 h TD)

Enseignante : Clara GUISLAIN

L'art à l'épreuve de la modernité industrielle : reproductibilité, sérialité et mécanisation dans la création

Il s'agira à travers ce cours d'interroger la manière dont les techniques de reproduction, de sérialisation accompagnant la mécanisation des sociétés modernes ont entraîné une redéfinition du statut tant de l'oeuvre que du créateur. Alors que la reproductibilité technique affecte de manière irréversible l'« unicité » sacrée de l'oeuvre, sécularisant ainsi cette dernière, nous verrons comment les artistes au cours du siècle se sont emparés de ces procédures mécaniques de manière littérale ou allégorique, achevant la rupture avec le modèle romantique de l'inspiration. Le cours se basera sur des études de cas emblématiques (de Manet à Duchamp, de Warhol à Donald Judd), articulées à un ensemble d'analyses de textes historiques et d'écrits d'artistes.

Bibliographie

Philippe Dagen, *Histoire de l'art, période contemporaine XIXe et XXe siècles*, Flammarion, 2011
Walter Benjamin, *L'oeuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique* (1936), Payot, 2013
Clément Greenberg, *Art et Culture*, Macula, 1988
Peter Bürger, *Théorie des avant-gardes, Questions théoriques*, 2008
Harold Rosenberg, *La dé-définition de l'oeuvre d'art*, Jacqueline Chambon, 1998
Thierry de Duve, *Résonances du Ready-Made*, Hachette, 2006
Rosalind Krauss, *L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*, Macula, 1993

UE 22 – Littérature et culture (24 h CM)

Enseignante : Gisèle SÉGINGER

Animalhumanité

La parution en 1992 du cours de Martin Heidegger de 1929-1930 (*Les concepts fondamentaux de la métaphysique. Monde-finitude-solitude*), suivie de plusieurs publications (E. de Fontenay, 1999; Surya, 2004; Atlan, 2007) relance les débats sur limites entre l'homme et l'animal. Derrida dénonce l'impertinence d'un partage (*Animal que donc je suis*, 2006) et invente le terme « animot » pour désigner une réalité purement imaginaire et liée à l'anthropocentrisme. Il en appelle à la littérature (Baudelaire, Lewis Carroll, Rilke) : l'animal a un langage, comprend, interroge, prévoit, éprouve des sentiments. Nous réfléchissons sur la place de l'animal par rapport à l'homme dans quelques grands textes littéraires en tenant compte des enjeux épistémologiques, religieux, éthiques et esthétiques des représentations.

Bibliographie

Flaubert, *La Tentation de saint Antoine*, Folio/Gallimard.
Hugo, poème « Les grandes lois » (*La Légende des siècles*, dernière série).
Michelet, *La Mer* (édition Folio), *L'Insecte, L'Oiseau*.

Lectures complémentaires

Fontenay, Elisabeth de, *Le Silence des bêtes, la philosophie à l'épreuve de l'animalité*, Fayard, 1999.
Surya, Michel, *Humanimalités*, Éditions Léon Scheer, 2004.
Atlan, Henri et Waal, Frans B. de, *Les Frontières de l'humain*, éditions Le Pommier, Cité des sciences et de l'industrie, 2007.

Présentation des cours

UE 23 – Conférences sur les enjeux internationaux et culturels de l'édition (10h CM)

Enseignant : Ekatarina KOULECHOVACV

Objectif : donner aux étudiants des repères sur l'état de l'édition dans le monde à l'heure actuelle ainsi qu'une compréhension des principaux enjeux internationaux sur les plans éditorial, économique et juridique.

- Panorama de l'édition dans le monde (chiffres-clés, principaux acteurs, études de quelques cas actuels comme les États-Unis ou la Chine).
- Les stratégies internationales : place de l'édition française dans le monde (export/diffusion des œuvres et achats de maisons étrangères, rôle du BIEF), poids de l'étranger en France (diffusion des œuvres étrangères, achats de maisons françaises), foires internationales : Francfort, Londres...
- L'édition internationale : coédition, coproduction, traduction, mondialisation des fournisseurs.
- Trois enjeux actuels majeurs : numérique (epub3), distribution (notamment rôle d'Amazon), cadre institutionnel européen (prix unique, harmonisation de la législation sur le droit d'auteur).

UE 24 – Politique éditoriale (10 h CM)

Cette UE fera intervenir des conférenciers extérieurs sous la responsabilité de Carmen HUSTI.

L'objectif est de faire communiquer le monde professionnel de l'édition avec le monde de la recherche dans le but d'offrir aux étudiants des outils intellectuels et des pistes de réflexions pour un positionnement personnel réfléchi par rapport à leur futur métier. Des conférenciers issus du monde de l'édition, notamment en sciences humaines, présenteront les enjeux et les difficultés d'une édition contemporaine en pleine évolution, prise entre une tendance à conserver les modèles et les acquis propres au métier et les contraintes des nouveaux modes de lecture et d'utilisation des supports.

UE 25 – Stage et rapport (10 h TD)

Enseignante : Charlotte DAVREU
Méthodologie.

UE 26 – Projet tutoré

Méthodologie (plusieurs groupes)

Enseignants : Charlotte DAVREU, Matthieu MOREAU, Julie GANZIN

Les étudiants suivent les enseignements de 2 ou 3 groupes (de 12 h chacun) en fonction de leur sujet de projet tutoré.