

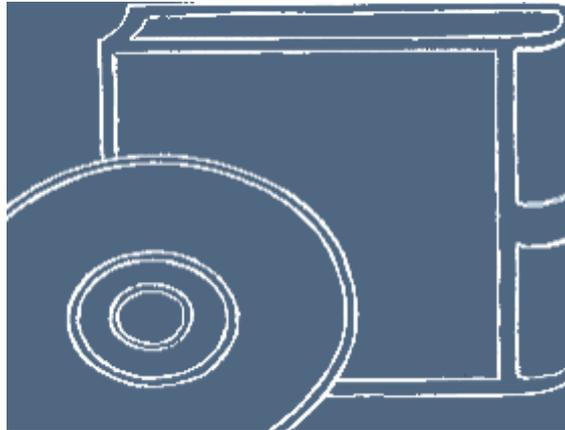
Université Gustave Eiffel - UGE

**UFR L.A.C.T.
Lettres, Arts, Communication et Technologies**

**Master professionnel
Édition Livre papier et numérique**

Domaine Arts, lettres, langues

Mention Métiers du livre – Édition et commerce du livre

2021-2022

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Établissement : Université Gustave Eiffel et en partenariat avec l'École Estienne

Domaine : Arts, Lettres et Langues

Mention : Métiers du livre – Édition et commerce du livre

Le Master « Édition, Livre papier et numérique » est adossé à l'Équipe d'Accueil (centre de recherche) « **Littératures, Savoirs et Arts** » (LISAA – site web : <http://www.univ-mlv.fr/lisaa/>) et plus particulièrement à l'équipe interne FTD (Formes, Théories, Discours).

Il dispose d'un site Internet: <http://www.masteredition-UGE.fr>

Responsable du Master

Gisèle Séginger, professeur à l'université Gustave Eiffel, directrice de la revue en ligne *Arts et Savoirs*. gisele.seginger@u-pem.fr

Responsables de la professionnalisation et des relations avec les entreprises

Charlotte Davreu, enseignante à l'école Estienne et responsable d'entreprise. charlotte.davreu@wanadoo.fr

Matthieu Moreau, directeur de l'Agence web Netemedia et maître de conférences associé à l'université Gustave Eiffel : mmoreau@netemedia.fr

Responsable de l'apprentissage et des relations avec le CFA

Marc Jammet, Éditions Eyrolles

Secrétariat

Nathalie Landeau, Copernic, Bureau 3B022 ; téléphone : 01 60 95 71 01

Nathalie.landeau@univ-mlv.fr

Enseignants du Master

Steren BOURGEOIS (enseignante de l'école Estienne)

Nicolas CHATON (formateur au GRETA)

Charlotte DAVREU (enseignante de l'école Estienne, responsable d'entreprise)

Manuela DOURNES (juriste)

Philippe GAMBETTE (MCF, laboratoire Gaspar Monge)

Julie GANZIN (enseignante de l'école Estienne)

JEAN GOMEZ (directeur d'IMAGINEMOS)

Carole HALIMI (MCF, historienne de l'art)

Carmen HUSTI (ingénieure de recherche, UGE)

Marc JAMMET (responsable éditorial aux Éditions Eyrolles)

Ekatarina KOULECHOVACV (PAST à l'université du Maine)

Sébastien LE JEAN (responsable d'édition chez Nathan)

Alissar LEVY (école des Chartes)

Geoffroy MAUZE (iconographe freelance)

Matthieu MOREAU (PAST UGE, fondateur de Netemedia)

Marjorie OCELLI (centre Georges Pompidou)

Gisèle SÉGINGER (PR, UGE)

Évelyne SÉGUY (correctrice freelance)

Laurence VIGIER (PRAG d'anglais)

CALENDRIER

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 3B022 ; téléphone : 01 60 95 71 01.

1er semestre

Réunion de rentrée (obligatoire) M1 et M2 : vendredi 10 septembre 2021

Rentrée : lundi 13 septembre 2021

Fin des cours du 1er semestre : vendredi 17 décembre 2021 (après les cours)

Remise des notes par les enseignants à Nathalie Landeau : 10 janvier 2022

Délibération du jury M1/M2 (réunion des enseignants) : mercredi 19 janvier à 16 h 30.

Comité de pilotage : (enseignants/étudiants) : mercredi 19 janvier à 17 h.

2e semestre

Stage en entreprise (janvier à mars)

Reprise de cours en M1 et M2 : mardi 3 janvier 2021 pour les apprentis et le 1er avril pour les étudiants en formation initiale.

Remise des rapports et des projets tutorés le 13 juin 2022

Soutenances des projets tutorés entre le 20 et le 24 juin 2022

Délibération du jury et comité de pilotage : vendredi 24 juin 2020 à 17 h

ORGANISATION GÉNÉRALE

Ce master Édition propose un parcours unique qui tiendra compte de tous les aspects du livre : livre papier, livre numérique et édition multimédia.

Ce Master est ouvert en formation initiale, apprentissage ou contrat de professionnalisation.

Contrat d'apprentissage et de professionnalisation possible jusqu'au 30 septembre.

Cursus

Deux années universitaires (M1 et M2).

Des stages en entreprise. Les stages obligatoires donnent lieu à un rapport.

Un projet tutoré individuel en M2 (suivi d'une soutenance en juin).

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

M1 : trois à six mois de stage dans une entreprise ou trois entreprises au maximum.

M2 : trois à six mois de stage dans une entreprise ou trois entreprises au maximum.

Rythme de l'alternance pour l'apprentissage

Master 1

- Mi-septembre-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-juin : enseignements à l'université le lundi, le mardi et le mercredi et 2 jours en entreprise.

Master 2

- Mi-septembre-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-juin : enseignements à l'université le mercredi, le jeudi et le vendredi et 2 jours en entreprise.

MODALITÉS DU 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. Cette session exceptionnelle est réservée à des étudiants pouvant justifier de difficultés particulières et elle ne concerne pas les UE de projet tutoré et de stage, qui doivent être validées en première session.
- 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. Par contre, 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 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.**

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 la maquette peuvent faire l'objet d'une convention.

PROJET TUTORÉ DE MASTER 2

Le projet tutoré est un projet professionnel, individuel, qui bénéficie d'un encadrement académique. Le projet est choisi par l'étudiant en fin de Master 1 en accord avec les deux responsables de la professionnalisation (Charlotte Davreu et Matthieu Moreau) et l'enseignant qui le suivra. Certains projets peuvent nécessiter une double direction. L'inscription est validée par la responsable de la professionnalisation et de l'enseignant qui dirige le projet.

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.

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, 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.

Le support 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. 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 éditoriales concrètes, de la qualité de la rédaction et de la correction orthographique, de la mise en page et de l'application des règles typographiques.

ENSEIGNEMENTS

M1 - 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	14	12	26
UE 2 - Édition numérique	4	10	10	20
UE 3 - chaîne éditoriale <ul style="list-style-type: none"> • Édition Livre papier • Édition numérique • E-pub 	5	5 5	20 7 4	41
UE 4 - PAO <ul style="list-style-type: none"> • Mise en page • Édition Livre • Édition numérique 	7	10	10 30 15	65
UE 5 - Techniques rédactionnelles <ul style="list-style-type: none"> • Édition Livre (écriture et correction de copie) • Édition numérique et multimédia • Correction de copie 	5	8 8	10 10 11	42
UE 6 - Conception et réalisation d'un projet éditorial (1) <ul style="list-style-type: none"> • Principes typographiques et graphiques • Workshop - école Estienne 	6		20 20	40

Volume horaire global pour un étudiant en formation initiale, en formation continue ou en apprentissage : 239 h

M1 - Semestre 2

Dénomination des UE	Nb de crédits ECTS	Nb heures de CM	Nb heures de TD	Total
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 <ul style="list-style-type: none">• Iconographie• Edition 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	2		20	20
UE 14 - Méthodologie et soutenance du rapport de stage en entreprise	8		8	8

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

MASTER 2

M2 - Semestre 3

Dénomination des UE	Nb de crédits ECTS	Nb heures de CM	Nb heures de TD	Total
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) <ul style="list-style-type: none"> • Edition Livre • Edition 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, en formation continue ou en apprentissage : 176 h.

M2 - Semestre 4

Dénomination des UE	Nb de crédits ECTS	Nb heures de CM	Nb heures de TD	Total
UE 21 - Histoire de l'art	3	10	10	20
UE 22 - Littérature	4	24		24
UE 23 - Enjeux internationaux 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 des types de projet)	10			6 groupes au choix de 12 h chacun (de un à trois groupes par étudiant)

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

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

ENSEIGNEMENTS

1er semestre

UE 1 - Le monde de l'édition (14 h CM - 12 h TD)

- *Enseignants* : Charlotte DAVREU (4 H CM, 4 H TD) et Alissar LÉVY (10 h CM, 8 h TD)
- *Objectif* : apporter une connaissance de l'histoire du livre, des métiers de l'édition et des emplois possibles, des éditeurs et des collections ; donner une approche historique de l'évolution de l'édition, favoriser l'insertion professionnelle par une connaissance du monde de l'édition en pleine mutation ; 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 collections, les différents secteurs éditoriaux.
- Les métiers du livre.
- Les perspectives
- Vie professionnelle (préparation du stage du 2e semestre).

UE 2 - L'édition numérique : panorama et enjeux

- *Enseignant* : Matthieu MOREAU - 10 h CM - 10 h TD
- *Objectif* : permettre aux étudiants de comprendre l'évolution du métier d'éditeur et l'importance de la production de contenus numériques. Comprendre les réactions 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 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. Réflexion d'ensemble : le e-journalisme peut-il se définir comme la transposition de méthodes et de techniques anciennes utilisant un nouveau médium ou bien opère-t-il une véritable rupture de paradigmes dans l'économie globale de la presse?
- 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

Enseignants : Marc JAMMET, Mathieu MOREAU, Charlotte DAVREU et Nicolas CHATON. *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 multimédia), conception à la réalisation jusqu'à l'impression d'un livre ou d'un produit multimédia), connaissance des actions mises en place par les services de communication pour assurer une audience aux réalisations et/ou pour accompagner leur production.

• **Édition Livre**

Marc JAMMET (5 h CM et 10 h TD) et 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**

Mathieu MOREAU - 7 h TD

Dans une perspective à la fois théorique et pratique, gestion de projets d'édition numérique et multimédia, 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**

Nicolas CHATON - 5 h CM et 4 h TD

Objectif : aborder les principes de base de création d'un livre numérique (généralités).

UE 4 - PAO (1) - 65 h TD

- *Enseignants* : Nicolas CHATON (15 h TD) et Julie GANZIN.

- *Objectif* : connaître les principes de typographie, de graphisme et de mise en page ; utiliser les logiciels de PAO Livre et Multimédia : Indesign, Illustrator, Photoshop.

• **PAO édition livre**

Julie GANZIN - 10 h CM, 40 h TD

- *Objectif* : Acquérir des notions essentielles de la mise en page et de la composition typographique selon une typologie de contextes éditoriaux variés ; acquérir des méthodes de travail opérationnelles et la maîtrise d'outils logiciels dédiés (fondamentaux d'InDesign) à travers des exercices d'application ciblés.

• **PAO Édition Multimédia**

Nicolas CHATON - 15 h TD

- *Objectif* : découvrir les différents types d'images numériques (bitmap et vectoriel) et initiation aux logiciels de création et de traitement (Photoshop et Illustrator).

UE 5 -Techniques rédactionnelles, livre et multimédia

- *Enseignants* : Sébastien LE JEAN, Mathieu MOREAU, Évelyne SEGUY

- *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 multimédia, apprendre à diriger une écriture ou une réécriture de manuscrit.

• **Édition Livre - 8 h CM - 10 h TD**

- *Enseignant* : Sébastien LE JEAN

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 Multimédia - 8 h CM - 10 h TD**

Enseignant : Mathieu MOREAU

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 - 11 h**

Enseignant : Évelyne SÉGUY

UE 6 – Conception et réalisation (1) - 40 heures TD

Enseignants : Julie GANZIN et Steren BOURGEOIS

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

- **Principes typographiques et graphiques - 20 h TD**

Enseignant : Julie Ganzin

Objectif : acquérir des savoir-faire de conception éditoriale et graphique : à travers un projet personnel, l'étudiant sera amené à concevoir et réaliser la mise en pages et la maquette d'une publication destinée à l'impression (type brochure, programme, catalogue).

- **Workshop sur un projet éditorial en partenariat avec l'École Estienne - 20 h TD**

Enseignant : Steren BOURGEOIS

2e semestre

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

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

Enseignant : Nicolas CHATON (9 h CM et 15 h TD) et Philippe Gambette (5 h CM et 11 h TD)

- Initiation aux langages html et CSS
- Architecture d'une page HTML et interactivité
- Chaîne de création d'un livre numérique (EPub reflow)
- Préparation du fichier à partir d'un fichier Indesign
- Vérification et contrôle d'un fichier numérique

UE 8 – Histoire de l'art et analyse de l'image artistique - 10 h CM - 10 h TD

Enseignant : Marjorie OCCELLI

Collectionner l'art moderne (1818 – 1977)

Exemple de la constitution de la collection nationale d'art moderne du Centre Georges Pompidou.

Paris, 31 janvier 1977 : les premiers visiteurs du Musée national d'art moderne – Centre Pompidou s'agglutinent sur sa piazza. Son inauguration est un franc succès. Pourtant, l'histoire de ses collections nationales d'art moderne débute plus d'un siècle auparavant, soit en 1818. En nous intéressant, au cours de ces séances, à la constitution de cette collection, nous aborderons l'art moderne à travers une approche muséologique avec l'étude spécifique du contexte de création, des œuvres, des artistes, ainsi que de l'évolution de leur réception dont l'aboutissement sera une visite des collections du Musée. Le début du XXe siècle est marqué par les nombreux mouvements d'art moderne qui ne trouvent pourtant pas leur place rapidement au sein des institutions publiques. À l'instar de celle du Mnam-Centre Pompidou, nous mènerons également une réflexion sur la collection d'art en tant qu'objet d'étude à part entière, sur ses théories, ses enjeux et ses limites. Comment est constituée la collection nationale d'art moderne ? Combien de temps faut-il pour qu'une œuvre d'art moderne entre en collection ? Comment est sélectionnée une œuvre pour rejoindre la collection ? Quels en sont les critères ? Comment identifier et analyser ces œuvres ?

Ce cours a pour objectif d'apporter de solides bases en histoire de l'art – ou de les consolider – afin d'être capable de mener une recherche autonome dans ce domaine.

Cours pour les apprentis : 10 h CM (même programme).

UE 9 – séminaire de littérature française - 24 h CM

Enseignant : Gisèle SÉGINGER

Le cours portera sur les rapports entre peinture et littérature à partir d'une étude des écrits sur l'art de Zola (Tell/Gallimard) et de deux romans : *La Curée* et *La Bête humaine* (éditions Livre de Poche Classique).

Cours pour les apprentis : 10 h CM – même programme.

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

- *Enseignants* : Geoffroy MAUZE, Charlotte DAVREU

- *Objectif* : savoir chercher, choisir, utiliser, mettre en page 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 MAUZE - 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 page, 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

- *Enseignant* : 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 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 - Marketing, communication et commercialisation du livre

- *Enseignants* : Charlotte DAVREU (6 h TD) et Jean GOMEZ (4 h CM et 22 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 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

- *Enseignant :* 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, 3B022) avant le 30 juin.

MASTER 2

1er semestre

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

- *Enseignant* : 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 la résolution de problèmes liés à la gestion de projet, 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 ditorial et d'une entreprise.

2. Se familiariser avec l'environnement juridique, administratif et fiscal, mais aussi 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 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

- *Enseignant* : 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)

• Édition Livre – 22 h TD

- *Enseignant* : Julie GANZIN.

- *Objectif* : consolidation des compétences acquises en PAO (1).

Optimiser l'utilisation des logiciels pour suivre un projet éditorial jusqu'à l'impression .

Techniques avancées de traitement numérique des images, fonctions complexes d'Indesign et création de documents pdf interactif.

• Édition Multimédia – 22 h TD

- *Enseignant* : Nicolas CHATON

- *Objectifs* : réfléchir sur les choix et options graphiques, apprendre à améliorer la qualité des produits multimédia et sites en termes de design, d'ergonomie et d'interactivité.

- Utilisation des outils multimédias d'Indesign

Diaporama, intégration vidéo et son, liens, états d'objet, animation, minutage...

La navigation dans une publication numérique (Création sommaire, ancre, signet)

- Export PDF et Epub.

- Comparatif des fonctionnalités exportées.

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

- *Objectif* : connaître les étapes finales de l'impression du livre, au choix des papiers (intérieur et couverture), et aux différentes reliures, production du Cd-rom.

- *Matière enseignée* : fabrication

- *Enseignant* : Charlotte DAVREU

Photogravure, flashage, imposition, impression, choix des papiers, façonnage et reliure.

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

Matière enseignée : fabrication

Enseignants : Matthieu MOREAU (10 h CM et 14 h TD) et Nicolas CHATON 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.

2e semestre

UE 21 - Histoire de l'art - 10 h CM - 10 h TD

Enseignante : Carole Halimi

Sous le titre *Qu'est-ce qu'une image ?* ce cours aura pour but d'interroger la notion d'image en confrontant diverses approches théoriques et pratiques relatives à l'analyse et à l'interprétation des œuvres et des images. Seront abordées, la notion de style (Wölfflin), l'analyse iconologique (Panofsky) mais aussi l'approche anthropologique (Belting), les études visuelles (Mitchell) ou encore les théories de l'acte d'images (Bredenkamp). Les TD permettront un approfondissement de ces contenus par la mise en pratique des aspects théoriques et l'analyse de textes et/ou d'images. L'objectif sera de travailler l'analyse d'œuvres avec un recul critique sur les méthodologies employées. Il s'agira également de compléter la culture artistique des étudiants et de fournir des connaissances leur permettant de regarder et de considérer les images dans un contexte éditorial.

Bibliographie

Heinrich WÖLFFLIN, *Principes fondamentaux de l'histoire de l'art. Le problème de l'évolution du style dans l'art moderne* [1915], trad.fr. Paris, Gallimard, 1952.

Erwin PANOFSKY, « L'Œuvre d'art et ses significations » [1932], *Essais d'iconologie. Les thèmes humanistes dans l'art de la Renaissance* [1939], trad.fr. Paris, Gallimard, 1967, p. 13-45.

Hans BELTING, *Pour une anthropologie des images* [2001], trad.fr. Paris, Gallimard, 2004.

Hans BELTING, « La fenêtre et le moucharabieh : une histoire de regards entre Orient et Occident. », Emmanuel ALLOA (éd.), *Penser l'image*, Paris, Les presses du réel, 2010, p. 145-173.

W. J. T. MITCHELL, *Iconologie, image, texte, idéologie* [1986], trad.fr. Paris, Les Prairies ordinaires, « Penser/Croiser », 2009.

W.J.T. MITCHELL, « Que veulent réellement les images ? », Emmanuel ALLOA (éd.), *Penser l'image*, Paris, Les presses du réel, 2010, p. 211-247.

Horst BREDEKAMP, *Théorie de l'acte d'image* [2007], trad.fr. Paris, La Découverte, 2015.

UE 22 - Littérature et culture - 24 h CM

Enseignant: Gisèle Séginger

Salammbô de Flaubert : textes et images.

Nous travaillerons à la fois sur les sources textuelles et iconographiques de l'œuvre, sur l'élaboration des images littéraires et sur les œuvres graphiques et plastiques inspirées par ce roman de Flaubert, en particulier sur les éditions illustrées. Nous ouvrirons un Carnet Hypothèse.org pour diffuser le résultat de nos recherches, auprès d'un large public.

Bibliographie et sitographie

Flaubert, *Salammbô*, édition « GF » (avec dossier et documents), Flammarion, Paris, 2001.

Site « *Salammbô illustré* » : <http://www.personal.kent.edu/~rberrong/turn/salammbô/>

Site « *Salammbô* dans l'art » : <http://www.polyxenia.net/salammbô-dans-l-art-p961214>

Druillet, Philippe, *Salammbô* (bande dessinée), Éditions Glénat, 2010.

Donatelli, Bruna, « Des vitrines sur le roman : les couvertures de *Madame Bovary* et *Salammbô* », *Flaubert* [En ligne], n° 11, 2014.

Dufour, Philippe, *La littérature des images*, La Baconnière, 2016

Vouilloux, Bernard. « Les tableaux de Flaubert », *Poétique*, vol. 135, no. 3, 2003, pp. 259-287 [et en ligne sur Cairn]

Séginger Gisèle (dir.), *Salammbô dans les arts*, série Gustave Flaubert, Lettres Modernes/Classiques Garnier, Paris, 2016.

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

Enseignants : 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 - Politiques éditoriales - 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

Enseignant : 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 en fonction de leur sujet de projet tutoré (choisis parmi 6 groupes proposés de 12 h chacun).