

association EMPREINTE

Association loi 1901

N° SIRET *: 833 883 234 00019

Formation professionnelle No: 76 66 02182 66
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Siège social : 20, rue Jean-Baptiste Lulli
66000 Perpignan
Tél.: +33 (0)6 75 06 15 67

Email : empreinte.formation.arts@gmail.com
<http://www.empreinte-formation.com>

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Le livre d'artiste comme support à la création

L'association Empreinte propose à Paris, un MasterClass en collaboration avec Israel Ariño (photographe et éditeur d'*Ediciones ANÓMALAS*), Carlos Barrantes et Laurent Lafolie (photographes). Les trois auteurs ont une vaste expérience en tant que photographes, ayant une grande prédilection pour le papier et l'impression sous leurs diverses formes.

La formation proposée s'articule **autour du livre d'artiste** en tant que support à la création en passant par différentes alternatives formelles liées à l'édition.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Profil professionnel des stagiaires

Photographes, plasticiens et tout auteur intéressés par l'édition photographique qui souhaitent élargir leurs horizons créatifs et qui veulent travailler le livre comme objet final de leur projet ou désirant intégrer le support livre à son travail de création.

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires

Connaissances photographiques de base.

L'évaluation des prérequis se fait par échange téléphonique lors de l'inscription.

La formation ne sera définitivement validée par Empreinte Formation qu'à partir du moment où ceux qui y postulent sont en mesure de nous envoyer au plus tard un mois avant le début du stage, une sélection de 40 à 80 images NB ou couleur pour faire l'editing. Les images préparées devant faire l'objet du travail durant la semaine.

Un court texte explicatif les accompagnera afin de bien saisir le projet et d'offrir la possibilité aux formateurs d'optimiser les contenus et la pédagogie.

Objectif pédagogique

Dans cette MasterClass, les participants acquièrent les connaissances nécessaires pour structurer un travail photographique en forme de livre. Il s'agira de trouver la forme éditoriale la plus adaptée à chaque projet.

À travers l'analyse du travail de chaque participant, cette formation propose la construction d'un cadre technique, conceptuel et référentiel, adaptée à chaque démarche. De l'editing des images jusqu'aux détails de l'objet final, en passant par les différents enjeux du format éditorial, cette formation vous propose de parcourir les différents échelons nécessaires pour aboutir à la construction d'un discours photographique en forme de livre.

L'étude des différentes étapes liés à la conception et à la fabrication d'un livre, ainsi que l'examen d'un vaste ensemble d'exemples, vous guidera dans les choix nécessaires pour aboutir au meilleur résultat en cohérence avec vos intentions.

L'objectif de cette formation est que chaque stagiaire puisse construire une maquette physique, un objet qui va ressembler plus à un livre d'artiste qu'à une publication traditionnelle :

- Acquérir et comprendre les enjeux du monde du livre et de l'édition.
- Faire un editing et une narration (comment trier, classer, organiser et surtout sélectionner des photographies, texte ...).
- Définir une conception graphique (questions relatives à la mise en page, types d'impression et de papiers, typographie, systèmes de grilles pour composer un texte et une image)
- Mise en œuvre de différents types de reliure
- Réalisation et impression d'un livre d'artiste

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

- Date : Du 09 au 15 juin 2025.
- Durée : 57 h / 7 jours.
- Effectif : 9 stagiaires.
- Horaires : - Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
- Dimanche de : 8h30 à 11h30.
- Coût : 3 200 € - Financé par l'Afdas, pour les publics recevables.
- Lieu de formation : 154, rue Oberkampf (5, Cité Durmar) – 75011 PARIS.

- Type de formation : Présentielle.

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES

Programme pédagogique

Pendant la semaine l'atelier disposera d'une librairie spécialisée disponible pour les participants.

Israel ARINO / Edition ANOMALAS fera une sélection préalable de livres en fonction du profil de chaque participant.

- Introduction au livre : situation actuelle, perspective historique, tendances et problématiques contemporaines.
- Auto publication vs maison d'édition.
- Le format éditorial, ses différentes possibilités, la définition du support sur la base du projet (le photobook, le catalogue, le livre d'artiste, le portfolio, l'album, le scrapbook, les dépliants,).
- Les possibilités matérielles et les options de fabrication. Les différents systèmes d'impression, les matériaux et les finitions ; particularités et échelles possibles.
- L'Editing : méthodologie, critères et stratégies. L'articulation d'un discours en pages : narration, séquence et rythme.
- Conceptualisation, structure et conception de l'objet imprimé.
- Diffusion, distribution et vente.

DÉROULEMENT DE LA SEMAINE

- Présentation du travail photographique des formateurs de **Ediciones ANÓMALAS** (Editorial de Israel ARINO).
- Présentations des stagiaires et leurs projets I (vers 30min) + programme.
- Introduction au livre
- Le format éditorial, ses différentes possibilités. Les possibilités matérielles et les options de fabrication. La conception graphique.
 - Exercice 1 : déconstruction d'un livre.
- L'Editing :
 - Méthodologie, critères et stratégies.
 - L'articulation d'un discours en pages : narration, séquence et rythme.
 - Exercice 2 : editing et mise en page.
- Pratique d'édition : **Première séance travail avec chaque participant** (40min).
 - Analyse de chaque série et pistes à suivre.
- Pratique d'édition : **Deuxième séance travail avec chaque participant.**
 - Travail sur PDF, Indesign, impression, etc.

- Pratique d'édition : **Troisième séance travail avec chaque participant.**
 - Reliure : possibilités et familles de reliure.
 - Séance impression et reliure.

STUDIO/ATELIER

- Finition.
- Présentation maquettes ou des objets finis
- Analyse et discussion autour des objets/livres fabriqués durant la formation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Références historiques et contextuelles

Comme leur nom l'indique, la plupart des livres d'artiste emploient le livre comme support de création, semblable à la toile pour la peinture ou à l'argile pour la sculpture. C'est une forme d'expression artistique pour les artistes. Nous pouvons penser que l'origine des livres d'artiste est relativement récente, mais en regardant notre histoire, nous pouvons observer quelques précédents dans l'antiquité.

L'art préhistorique, les os sculptés, les papyrus égyptiens ou les codex byzantins sont les précurseurs du concept actuel de « livre d'artiste » comme œuvre d'art. Les « artistes » préhistoriques ont trouvé dans les os un nouveau champ d'expression artistique, de même que les murs peints des grottes ou les papyrus de l'Égypte antique. Cependant, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et grâce à des auteurs comme Mallarmé, Apollinaire, El Lissitzky ou Dieter Roth, que le concept de livre d'artiste commence à être défini avec plus de précision. Ainsi, c'est au XXe siècle que le livre d'artiste s'est répandu et est devenu plus populaire parmi les artistes. Nous pouvons notamment citer Pablo Picasso qui a réalisé plus de 150 livres d'artiste.

- Le livre de photographie

Dans le domaine de la photographie, le livre de photographie ou photobook est né pratiquement en même temps que la photographie à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Il s'agit d'une œuvre artistique constituée de photographies, de textes ou d'objets graphiques ; tout élément qui contribue à former une narration visuelle essentiellement racontée par des photographies. Cet objet, malgré un long parcours historique, commence à être accessible à toutes sortes d'artistes au début du XXIe siècle avec les progrès d'Internet et les changements technologiques et à se concevoir comme partie prenante de la photographie. Cet élan a connu son apogée avec l'apparition de différents ouvrages consacrés aux livres de photographies d'auteurs comme Martin Parr et Garry Badger, Horacio Fernandez, qui ont posé, en quelque sorte, de nouvelles bases pour redéfinir le livre de photographie. Pour Horacio Fernández (2016), les livres de photographie sont regardés et lus car ils possèdent la particularité de définir les images comme étant le texte. En d'autres termes, on crée un objet, avec comme base le livre traditionnel, combinant design, photographies et

récit pour former une cohérence narrative formant une histoire qui peut se passer de mots, sans négliger la dimension artistique inhérente à sa création comme œuvre d'art complète.

En d'autres termes, on crée un objet, avec comme base le livre traditionnel, combinant design, photographies et récit pour former une cohérence narrative.

Cette histoire sans mots investit par sa nature même la dimension artistique inhérente à toute œuvre d'art.

Moyens pour la formation

- Laboratoire numérique :

- Mac Pro et écran Eizo CG 24"
- Imprimante jet d'encre Epson SureColor SC-P800
- Imprimante Epson Ecotank 3700 A4
- Imprimante Epson Ecotank 16600 A3

- Atelier :

- Matériel de reliure (poinçon, plieuse, planche à couper etc...)
- Presse à chaud

- Consommables :

- Papiers, cartons, adhésifs etc...

- Ressource pédagogique :

- Librairie spécialisée disponible pour les participants.
- Sélection préalable de livres en fonction du profil de chaque participant.

Matériel apporté par les stagiaires

Suite à un entretien téléphonique autour du travail de chaque participant les stagiaires apportent les fichiers de ses œuvres (photographiques, plastiques, littéraires ...).

Il est recommandé que les stagiaires apportent également des livres qui correspondent à leurs intérêts et à leur projet personnel.

Il est nécessaire de prendre **un ordinateur portable personnel** et une clé USB (ou disque dur).

Supports fournis aux stagiaires

Un support pédagogique relatif au contenu du stage est fourni aux stagiaires sous forme imprimée et reliée, ainsi qu'au format PDF.

Stagiaire par poste de travail

1 stagiaire.

Évaluation pédagogique

Nature de l'action concourant au développement des compétences :

✓ **Action de formation**

L'évaluation des prérequis, des besoins et des attentes du stagiaire se fait avant le stage par entretien téléphonique ou par échange email.

Durant le stage, le nombre réduit de stagiaires permet une évaluation continue à l'oral sur les différentes étapes proposées.

La fin de la formation est réservée à la présentation des productions réalisées tout au long de la semaine ; cette présentation permet une évaluation entre pairs et une appréciation par les formateurs du travail fourni durant le stage.

Un formulaire d'appréciation de la formation est remis au stagiaire à la fin du stage pour évaluer sa satisfaction.

Le stagiaire repart avec une expérience suffisante pour réaliser un livre en toute autonomie. Une attestation de suivi de l'**action de formation** mentionnant cette compétence lui est remise à l'issue de la période de formation.

FORMATEURS

• **Carlos BARRANTES GIL**

Photographe, tireur et formateur.

Diplômé de l'École Nationale Supérieure de la Photographie, Arles, France.

Né à Madrid en 1960. En 1987, Carlos Barrantes débute par la photographie de mode avant de s'intéresser au laboratoire N/B.

En 1993, il crée son atelier/laboratoire photographique, spécialisé en *Platinotypie, papier au charbon* et en tirages argentiques traditionnels (FB), auxquels il a ajouté le procédé d'hybridation photochimique/numérique *Platine-chrome* et, les impressions pigmentaires numériques *Digigraphie*.

Parallèlement à cette activité, il poursuit son travail d'auteur photographe. De même il dirige des stages de photographie pour différentes universités, institutions et pour la formation professionnelle continue.

• **Laurent LAFOLIE**

Photographe, tireur et formateur.

Né en France en 1963, Laurent Lafolie travaille la photographie depuis 1980. Les premières années de sa pratique l'ont amené à collaborer avec des metteurs en scène de théâtre puis, à partir de 1994, avec des chorégraphes contemporains. Depuis 2005 sa recherche est engagée dans des projets artistiques indépendants.

Il y a quelques années les techniques et procédés qu'il avait développés et/ou utilisés pour ses projets artistiques lui ont permis d'ouvrir dans le Sud-ouest de la France un atelier et laboratoire de photographie au service de la formation professionnelle et du travail d'auteur.

• **Israel ARIÑO**

Photographe et éditeur chez *Ediciones ANÓMALAS*.

Né en 1974 à Barcelone, Israel Ariño pratique la photographie depuis 1994. Depuis ses débuts, son œuvre se construit autour d'une réflexion sur l'acte de regarder. Sensible à la lumière comme à la matière, il utilise la photographie pour interroger, transcender et réinventer le réel. Chacun de ses projets a pour point de départ le désir que ses photographies contiennent et fassent affleurer l'invisible, ce qui se cache derrière la surface de l'image, par leur pouvoir de suggestion et d'appel à la rêverie.

Il est l'auteur de 7 monographies édités chez Ediciones Anómalas. Ses œuvres sont exposées en Europe et ont intégré de prestigieuses collections publiques ou privées (Collection Neuflyze à Paris, Musée de l'Élysée à Lausanne, Bibliothèque Nationale de France, Museu Art Contemporani de Barcelona, etc).