

M1 Parcours Métiers du livre

S1

UE1

Séminaire et travaux de littérature : « Qu'est-ce qu'écrire ? », Sarah Katrib

Ce séminaire sera l'occasion d'étudier les notions de création et de créativité et d'aborder leurs enjeux en littérature. L'histoire littéraire et la philosophie permettront d'aborder différentes théories portant sur les origines de la création, la pensée de l'œuvre, l'imagination, ainsi que la manière dont un écrivain s'inscrit dans une tradition tout en l'affrontant.

19h CM/5h TD

CT

Livre et événement

Est ici interrogée la manière dont le livre peut devenir un événement : par sa publication, sa circulation, sa réception, mais aussi par les gestes collectifs qu'il suscite. Le semestre s'articule autour de trois volets complémentaires : des séances consacrées aux pouvoirs de l'édition et du livre dans l'histoire culturelle occidentale ; des rencontres avec des professionnels du monde littéraire, éditorial et artistique ; et un projet collectif d'anthologie à partir des textes créés par les étudiantes et les étudiants du Master 2 Création.

2h/sem

CC

UE2

Chaîne du livre, Camille Dauchat

Sont envisagées toutes les étapes de publication d'un texte, de l'envoi du manuscrit à son arrivée en librairie et entre les mains des lecteurs, en passant par le travail éditorial, le contrat d'auteur, la fabrication, la promotion, les adaptations sur d'autres supports...

En élaborant le parcours d'un livre imaginaire, un grand nombre d'aspects professionnels du livre seront abordés.

2h/sem

CC (exposé)

Ouverture au monde du livre

Chaque séance est animée par un professionnel du monde du livre, qui vient présenter ses activités : éditeur, libraire, auteur, illustrateur, etc.

3 h deux fois par mois

CC (compte rendu réflexif d'une séance)

UE3

Langue vivante

12h TD

PAO Infographie, Vincent Monod

Apprentissage du maniement du logiciel Indesign et d'outils PAO

2 séances de 2 h /mois

Évaluation : CC

UE4

Enquête professionnelle

Travail individuel ou par groupe sur une question liée au monde du livre, qu'il s'agisse d'édition, de médiation culturelle, de librairie, etc.

Stage

Stage d'au moins 35 h en lien avec les métiers du livre (maison d'édition, librairie, bibliothèque, etc.)

UE5

Techniques rédactionnelles, Marie-Ange Fougère

Travail d'écriture et de correction typographique sur des textes courts tels qu'une quatrième de couverture ou un coup de cœur.

1h/sem.

CC

Histoire et mutations du livre, Vincent Chambarlhac

Cours sur l'histoire de l'édition de 1454 à nos jours, après une brève introduction et un rappel sur l'histoire du livre manuscrit. Il s'attache aux dimensions historiques et matérielles de l'objet livre et présente les points saillants de l'histoire de l'édition.

2h/quinzaine

CC (exposé)

M1 Parcours Métiers du livre S2

UE1

Travaux sur supports contemporains : littérature et intermédialité, Henri Garric

Présentation des problématiques liées à l'intermédialité (circulation intermédiaire généralisée, disparition de l'auctorialité, perte du sujet dans un vaste champ de cultures médiatiques sans distance critique possible), des notions (transmédialité, intermédialité, transfictionnalité, adaptation). Travail à partir de l'exemple de Roméo et Juliette, ses versions adaptées, ses versions transfictionnelles, etc.

La pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, est à lire impérativement (dans n'importe quelle traduction).

2h/sem

CT

Formation et Vie Universitaire

Quatre ateliers (3 h chacun) sont organisés :

- 1) repérer et valoriser ses connaissances et compétences
- 2) réaliser et/ou améliorer son CV
- 3) réaliser/améliorer sa lettre de motivation 4) préparer ses entretiens d'embauche

CT (1h)

UE2

Livre et image, Henri Garric

Ce cours portera sur les rapports entre le texte et l'image dans les livres au XIXe et XXe siècles. Il montrera comment le développement des techniques de reproduction de l'image ont à la fois permis le développement de nouveaux livres (livres illustrés pour enfants, albums, bandes dessinées, romans photo) et de nouveaux formats de l'illustration (depuis la lithogravure jusqu'aux dessins et photographies reproduites en off-set en passant par l'autographie, les eaux-fortes). Nous examinerons aussi bien le développement « industriel » des livres illustrés et des albums que le développement du livre d'art associant artiste-peintre et poète.

2h/sem

CT

Librairie, Julien Tardif

Le cours propose d'aller à la rencontre de différents acteurs du livre (auteur, éditeur, représentant) et de décrire le métier de libraire et ses tâches quotidiennes, le tout accompagné de diverses mises en situation.

4 séances de 3h

CC

UE3

Langue vivante (mutualisé)

Infographie-PAO, Vicent Monod

Approfondissement du maniement du logiciel Indesign et d'outils PAO

2 séances de 2h/mois

CC

Manifestation scientifique

Participation à la préparation et à la tenue de la journée d'étude organisée chaque année par le Master Métiers du Livre.

CC : compte rendu d'une intervention, suivi d'une réflexion personnelle sur un point en particulier.

UE4

Mémoire

Mémoire d'une quarantaine de pages restituant les résultats de l'enquête effectuée au 1er semestre et proposant une analyse des résultats obtenus.

UE5

Techniques rédactionnelles

Travail d'écriture et de correction typographique sur des textes courts tels qu'une quatrième de couverture ou un coup de cœur.

1h/sem.

CC

Histoire et mutation du livre, Vincent Monod

Cours sur l'histoire de l'édition de 1454 à nos jours, après une brève introduction et un rappel sur l'histoire du livre manuscrit. Il s'attache aux dimensions historiques et matérielles de l'objet livre et présente les points saillants de l'histoire de l'édition.

2h/quinzaine

CC (exposé)

M2 Métiers du livre

S1

UE1

Environnement culturel et juridique

Politique culturelle et politique du livre, Guillaume Roubaud-Quashié

Histoire et enjeux actuels des politiques culturelles. La perspective est historienne, et envisage les principales étapes de la construction des politiques culturelles : les héritages monarchiques et révolutionnaires ; la culture et la construction de l'État nation (1815-1940), la parenthèse de l'État français (1940-1944) ; Espoirs et désillusions de la IVe République ; la décennie Malraux (1959-1969) ; l'entre-deux-mai : les enjeux présidentiels (1969-1981) ; les années Lang (1981-1993) ; conclusion : les enjeux contemporains.

4 séances de 3h

CC

Droit de l'édition, Emmanuel Py

4 séances de 3h

CC

Médiation, Katia Fondecave

Le cours prend la forme d'un projet collectif de médiation culturelle autour du livre. Il s'agit de présenter en petits groupes et à l'oral des ouvrages francophones à des publics variés (étudiants, collégiens, usagers de bibliothèque, etc.).

Les objectifs sont multiples :

- travailler en équipe
- respecter des contraintes (en termes de dates, formats d'intervention, publics, etc.)
- présenter l'analyse personnelle d'un livre à des publics variés
- s'exprimer en public sans notes
- adapter son propos à une prise de parole collective sur un ouvrage
- adapter son propos au public visé, lire à haute voix des extraits de textes.

4 séances de 3h

CC

Ouverture au monde du livre

Chaque séance est animée par un professionnel du monde du livre, qui vient présenter ses activités : éditeur, libraire, auteur, illustrateur, etc.

3 h deux fois par mois

CC (compte rendu réflexif d'une séance)

UE2 Stratégies

Édition et fabrication du livre illustré, Ludmilla Renardet

Comprendre les différentes étapes d'édition du livre à travers des exemples concrets issus du contexte professionnel.

On s'intéressera plus particulièrement au livre d'art qui permet d'aborder plusieurs thèmes spécifiques : iconographie, contrat d'auteur, les différentes étapes de conception et de réalisation d'un beau livre, les coûts spécifiques au livre d'art.

4 séances de 3h

CC

Gestion, David Demartis et Antroine Vaissière

4 séances de 3h sont consacrées à la gestion dans le domaine de l'édition

4 séances de 3h sont consacrées à la gestion dans le domaine de la librairie

CC

Marketing, Chloé Boronad

Le cours de marketing pour le master Métiers du Livre a pour objectif d'aider les étudiant.es à construire une réflexion stratégique afin de sensibiliser leurs potentiels clients et de les fidéliser.

Les différentes actions marketing enseignées concernent aussi bien le positionnement que l'image de marque et évidemment le marketing digital. Les étudiant.es maîtriseront, après les deux journées allouées, aussi bien les théories du marketing que leur application pratique dans le secteur du livre.

Commercialisation

6 séances de 2h

Commercialisation, Guillaume Mélère

Dans ce cours seront abordées les bases de la communication et de la commercialisation appliquées au livre : comment élaborer une stratégie commerciale, comment développer les outils nécessaires à une bonne commercialisation (argumentaires de vente notamment), comment parler des livres, comment promouvoir la marque en même temps que le produit, comprendre l'environnement de vente, les pratiques et la concurrence.

3 séances de 3h

CC

UE3 Outils

Langue vivante, Christelle Serée-Chaussinand

Acquisition du vocabulaire du monde du livre et exercices pratiques

12 séances de 2h

CC

Infographie-PAO, Séverine Lemoine

12 séances de 2h

UE4 Écritures professionnelles

Rédaction web, Cécile Clerc-Denisot

La stratégie de contenu web vise deux objectifs : optimiser le contenu d'un site internet afin de le rendre visible sur les moteurs de recherche, et répondre aux attentes du lecteur en quête d'informations. Bien écrit et bien alimenté, le contenu est un des éléments indispensables à la qualité et à la rentabilité d'un site internet.

Ce cours porte sur les spécificités de l'édition web et du travail de rédacteur web en particulier – en agence ou en freelance. Différents points seront ainsi abordés :

- . la collecte d'informations préalablement à la rédaction ;
- . la rédaction de différents types de contenus (communiqué de presse, fiche produit, article de blog) ;
- . le langage html 5 spécifique à la rédaction web ;
- . l'optimisation du référencement sur les moteurs de recherche.

5 séances de 3h

CC

Enjeux et actualités du livre, Camille Dauchat

Ce cours aborde l'information écrite professionnelle d'un point de vue à la fois théorique et technique, dans la diversité de ses pratiques, journalistiques, communicationnelles et promotionnelles.

8 séances d'1h30

CC

Techniques éditoriales et rédactionnelles, Camille Dauchat

12 séances de 2h

CC

M2 Métiers du livre

S2

UE1 Stage

Stage tutoré d'au moins 350 heures en milieu professionnel.

UE2 Acteurs du livre

Édition, Marie-Ange Fougère

Panorama du monde de l'édition : différents secteurs, marché national, édition indépendante, auto-édition, livres de poche, enjeux actuels du monde de l'édition, etc.

12 séances de 2h

CC

Diffusion-distribution, Jérôme Martin

Initiation au système de diffusion/distribution du livre. Le but de ce module est d'apporter, d'un point de vue théorique et au regard d'exemples concrets, une connaissance des mécanismes de fonctionnement et des interactions qui régissent un maillon important de la chaîne reliant l'éditeur au lecteur.

5 séances de 2h

CC

UE3 Appui à la production personnelle

Projet et rapport de stage ou dossier de recherche

L'objectif du rapport de stage est de rendre compte de l'expérience pratique de l'étudiant stagiaire ainsi que de sa capacité à comprendre et à analyser le milieu professionnel dont il a fait l'expérience. La soutenance donne lieu à un exposé développant une partie du rapport écrit.

Ou

Rédaction du mémoire d'apprentissage

L'objectif du mémoire d'apprentissage est de rendre compte de l'expérience pratique de l'étudiant apprenti ainsi que de sa capacité à comprendre et à analyser le milieu professionnel dont il a fait l'expérience. La soutenance donne lieu à un exposé développant une partie du rapport écrit.

Ou

Recherche

Dossier de recherche

Option à choisir par les étudiants désireux de s'inscrire en thèse.