

GUIDE DE L'ÉTUDIANT 2024-2025 MASTER MÉTIERS DU LIVRE ET DE L'ÉDITION

UFR « Arts, Lettres, Communication »
Département Lettres

MASTER Métiers du livre et de l'édition

2024-2025

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Le **Master Métiers du livre et de l'édition** vise à former des professionnels polyvalents. La première année de Master propose une formation généraliste ouverte sur les métiers du livre et de l'édition dans leur diversité : édition, librairie, bibliothèque... Le Master 2 offre une spécialisation dans le domaine de l'édition. Il accorde une attention particulière aux supports et contenus numériques, en lien avec le développement des nouvelles pratiques de création et de lecture.

L'originalité de la formation réside dans les contacts directs établis avec les professionnels du livre (auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, médiateurs, institutionnels, diffuseurs-distributeurs, imprimeurs, etc.) au cours des deux années de Master et dans la réalisation concrète de plusieurs projets, individuels et collectifs, dont certains en partenariat avec des institutions.

Les enseignements dispensés (culture littéraire, médiation du livre, économie du livre, techniques rédactionnelles, conception éditoriale, réalisation pratique de contenus éditoriaux, graphisme et mise en page, correction, livre numérique, conception de sites Internet, diffusion, valorisation et promotion de contenus éditoriaux, marketing, communication numérique, droit, gestion) permettent aux futurs professionnels de s'insérer dans les métiers de l'édition, de la médiation ou de la commercialisation du livre.

À l'issue du Master 1, les étudiants se destinant aux métiers de l'édition peuvent poursuivre en Master 2. Ceux se destinant aux métiers de la librairie et des bibliothèques peuvent rejoindre d'autres Masters 2 ou formations professionnelles spécialisés dans ces domaines. À l'issue du Master 2, les débouchés sont les suivants : éditeur, assistant d'édition, chargé d'édition œuvrant au sein de collectivités et d'institutions culturelles, chargé de promotion/relations libraires, chargé de communication, rédacteur Web et webdesigner, responsable du développement numérique, chef de projet, etc.

CONTACTS ET EMPLOIS DU TEMPS

Responsable : Solenn Dupas – bureau B339 (solenn.dupas@univ-rennes2.fr)

Suivi des stages de Master 1 : Solenn Dupas (solenn.dupas@univ-rennes2.fr) et Emmanuelle Painvin – bureau B338 (emmanuelle.painvin@univ-rennes2.fr)

Suivi des stages de Master 2 : Anne-Charlotte Sangam – bureau B338 (anne-charlotte.sangam@univ-rennes2.fr)

Secrétariat et Scolarité

Anne-Sophie Leloup-Desnot – bureau B113 (anne-sophie.leloup-desnot@univ-rennes2.fr)

Les emplois du temps sont consultables via l'ENT.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

MASTER 1

Semestre 7

Blocs de compétences	Enseignements - semestre 7
Connaître l'offre éditoriale et la filière du livre	Édition jeunesse (12h)
	Histoire et évolutions du livre (12h)
	Économie du livre (16h)
Promouvoir le livre et la lecture	Médiations du livre (20h)
Réaliser des publications imprimées et numériques	Introduction à la fonction éditoriale (12h)
Maîtriser la production graphique et les outils numériques	Création de site (15h)
Se positionner en contexte professionnel	Projet professionnel (12h)
Communiquer et mobiliser des savoirs spécialisés	Anglais - UEL (24h)
Culture et création littéraires (mineure)	Ateliers d'écriture créative (20h)
	Phénomènes transartistiques (20h)
	Approches critiques : les états du texte (12h)

Semestre 8

Blocs de compétences	Enseignements - semestre 8
Connaître l'offre éditoriale et la filière du livre	Initiation au droit de la propriété intellectuelle (10h)
Promouvoir le livre et la lecture	Médiation culturelle (10h)
Réaliser des publications imprimées et numériques	Initiation à la préparation de copie et à la correction (12h)
Concevoir une politique éditoriale et commerciale	Communication et initiation au marketing (12h)
Maîtriser la production graphique et les outils numériques	Initiation au design graphique (24h)
	Valorisation de contenus sur le Web et formats numériques (16h)
Se positionner en contexte professionnel	Analyse de l'environnement et des pratiques professionnelles (12h) / Stage de 8 semaines min.
Communiquer et mobiliser des savoirs spécialisés	Anglais - UEL (24h)
Culture et création littéraires (mineure)	Littérature et arts (20h)
	L'invention de l'auteur (20h)
	Approches critiques : la relation littéraire (12h)

MASTER 2**Semestre 9**

Blocs de compétences	Enseignements - semestre 9
Connaître l'offre éditoriale et la filière du livre	Enjeux actuels de l'édition (15h)
	Droit éditorial et multimédia (20h)
	Économie du livre (16h)
Réaliser des publications imprimées et numériques	Préparation de copie, correction (6h)
	Techniques rédactionnelles et éditoriales (21h)
Concevoir une politique éditoriale et commerciale	Conception éditoriale (15h)
	Gestion éditoriale (12h)
	Techniques commerciales, webmarketing (18h)
Maîtriser la production graphique et les outils numériques	Production graphique, PAO (24h)
Mobiliser et communiquer des savoirs spécialisés	Conférences (10h)
	Projet tutoré et initiation à la recherche (18h)
Culture et création littéraires (mineure)	Littérature et sciences humaines (12h)

Semestre 10

Blocs de compétences	Enseignements - semestre 10
Réaliser des publications imprimées et numériques	Préparation de copie, correction (10h)
	Techniques rédactionnelles et éditoriales (15h)
	Réalisation de livres numériques (18h)
Concevoir une politique éditoriale et commerciale	Direction de projet éditorial (10h)
	Gestion éditoriale (10h)
	Communication (12h)
Maîtriser la production graphique et les outils numériques	Production graphique (15h)
	Valorisation de contenus sur le Web (6h)
Mobiliser et communiquer des savoirs spécialisés	Conférences
	Projet tutoré et initiation à la recherche (16h)
Se positionner en contexte professionnel	Analyse de pratiques professionnelles (10h) / Stage de 12 semaines min.

MODALITÉS DE CONTRÔLE (INFORMATIONS GÉNÉRALES)

Les modalités de contrôle sont disponibles sur le site de l'université.

En Master, les blocs se compensent au sein d'un semestre, mais les semestres ne se compensent pas entre eux.

Dispositions particulières pour les semestres 8 et 10 :

- Une moyenne supérieure ou égale à 10/20 sur l'ensemble des blocs du semestre 8 et une moyenne supérieure ou égale à 10/20 sur le bloc « Se positionner en contexte professionnel » sont requises pour valider le semestre 8.
- Une moyenne supérieure ou égale à 10/20 sur l'ensemble des blocs du semestre 10 et une moyenne supérieure ou égale à 10/20 sur l'ensemble constitué des blocs « Se positionner en contexte professionnel » et « Communiquer et mobiliser des savoirs spécialisés » sont requises pour valider le semestre 10.

Les résultats sont publiés sur l'ENT. En cas d'échec à la première session, l'étudiant doit faire le point avec les enseignants sur les épreuves à repasser en seconde session de rattrapage (attention, la nature des épreuves peut être différente en session 2).

AVERTISSEMENT CONCERNANT LE PLAGIAT

Extrait du règlement intérieur de l'université Rennes 2 (art. 53) : « Le délit de contrefaçon (plagiat) peut donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales. Seules de courtes citations sont autorisées, si le nom de l'auteur et la source dont elles sont tirées sont clairement indiqués. »

INTERVENANTS

(COURS PROFESSIONNALISANTS ET SUIVI DE PROJETS ET DE STAGES)

BÉCUE Aurélien - Bibliothécaire et responsable des collections de littérature et de l'atelier d'équipement de la bibliothèque des Champs Libres (Rennes).

BERNARD Miguel - Médiateur numérique et formateur, bibliothécaire chargé du site des Médiathèques-Rennes Métropole, des ressources numériques, animateur des communautés professionnelles.

BIGOT Yves - Graphiste, spécialisé en édition et identité, cofondateur des Éditions de Juillet.

BLANCHET Marina - Chargée d'insertion professionnelle au SUIO-IP de l'Université Rennes 2.

CABON Marine - Conservatrice des bibliothèques, Archives départementales d'Ille-et-Vilaine.

CHIAPPINI Mélanie - Coordinatrice éditoriale, Presses de l'EHESP (Rennes).

COTINAT Luc, dit Morvandiau - Auteur de bande dessinée, dessinateur de presse, rédacteur spécialisé, directeur artistique, enseignant en arts plastiques et auteur d'une thèse consacrée à la contrebande, c'est-à-dire la bande dessinée alternative francophone (Université Rennes 2, 2023).

COUÉ Adélaïde - Responsable marketing et communication, Presses de l'EHESP (Rennes).

CRETIN Sébastien - Expert OCR et formats éditoriaux, Bibliothèque nationale de France.

DUPAS Solenn - Maître de conférences, département des Lettres, filière Livre et documentation, Université Rennes 2.

DUPERRET Karine - Cofondatrice de la société Les Apprimeurs, en charge de la coordination des différents projets et de leur direction technique multi-supports. Auparavant, formatrice spécialisée dans l'image et ses usages, après un diplôme de l'École Louis Lumière et un Mastère spécialisé Création et Production multimédia.

GLÉMAIN Pascal - Maître de conférences (HC)-HDR en Gestion-Management et ESS, responsable du Master Économie Sociale et Solidaire - parcours Finances et Gestion des Entreprises Sociales (FIGES), chercheur à ESO UMR6590-CNRS, directeur de la collection « Économie, gestion et société » des PUR depuis 2013.

GRAINDORGE Gwénaél - Libraire, éditeur & créa(u)teur sous le pseudonyme Gwen Catalá. Agent de support à la recherche à l'Université du Québec à Montréal, spécialisé dans l'édition numérique et l'accessibilité.

HENAFF Gaël - Maître de conférences HDR en droit privé, Université Rennes 2.

LE BIHAN Jérôme - Responsable éditorial aux Éditions Ouest-France.

LE GUEN Sandra - Autrice jeunesse (Casterman, Little Urban, Maison Eliza, Frimousse, Sarbacane, La Poule qui pond, Mango...). Auparavant, journaliste en presse magazine.

LE GLEUT Caroline - Responsable communication et événements à la librairie Le Failler (Rennes).

MAGANA Jessie - Autrice de romans et de documentaires, principalement à destination de la jeunesse (Thierry Magnier, Actes Sud jeunesse, Syros, Fleurus, Les Éditions des éléphants, Gallimard jeunesse). Auparavant éditrice indépendante et directrice de collection (Casterman, Talents Hauts).

MERMET Pauline - Éditrice BD aux éditions Dargaud (édition d'auteurs contemporains, gestion de grandes propriétés intellectuelles, comme *Boule et Bill* et *Lucky Luke*, création de nouveaux labels).

MIGEOTTE Virginie - Fondatrice de BVM (accompagnement des éditeurs dans leurs liens avec les libraires, organisation d'événements en lien avec la librairie et le monde de l'édition). Auparavant, libraire puis rédactrice en chef du magazine *PAGE*.

PAINVIN Emmanuelle - Chargée d'accompagnement pédagogique et administratif, département des Lettres, filière Livre et documentation, Université Rennes 2. Auparavant responsable éditoriale et secrétaire de rédaction.

ROUANET Sophie - Éditrice en charge de la partie non-fiction santé, développement personnel et vie pratique chez Robert Laffont depuis 2020.

ROUVIER Emmanuel - Responsable marketing, diversification jeunesse, chez Bayard Presse.

SANGAM Anne-Charlotte - Fondatrice de l'agence « De souffle et de mots » (conseil littéraire et éditorial), autrice (Leduc, Jouvence) et plume. Auparavant, responsable éditoriale (Les Escales, Plon, Autrement).

SAURA Ayla - Cogérante de la librairie La Nuit des temps (Rennes).

VALEMBOIS Fanny - Formatrice et consultante en transition écologique des organisations culturelles.

VANDERPOORTE Charline - Éditrice en charge des romans et des bandes dessinées aux Éditions Thierry Magnier.

VAN RUYMBEKE Thomas - Éditeur et traducteur, fondateur des éditions Les Perséides (Rennes).

STAGES

MASTER 1

La première année de Master Métiers du livre et de l'édition comprend un stage obligatoire visant la découverte du milieu professionnel en maison d'édition ou structure éditoriale institutionnelle, en librairie ou encore en bibliothèque.

Ce stage (8 semaines au moins, dont 5 semaines minimum dans la même structure avant la soutenance) se déroule en alternance avec les périodes de cours ou de façon massée, en dehors des heures d'enseignement et des examens.

Il donne lieu à la réalisation d'un rapport de stage.

MASTER 2

La seconde année de Master Métiers du livre et de l'édition comprend un stage obligatoire permettant à l'étudiant de participer activement à la vie d'une maison d'édition, d'une structure éditoriale institutionnelle ou d'un service éditorial. Cette expérience doit aussi favoriser l'insertion à l'issue de la formation ainsi que le développement d'un réseau professionnel.

Ce stage (12 semaines au moins) s'effectue à partir de la fin des cours, entre la fin du mois de mars et le 31 août.

Il donne lieu à la réalisation d'un rapport de stage.

Semestre 7

Bloc 1 - Connaître l'offre éditoriale et la filière du livre

Édition jeunesse - 12h (01ZB711)

Enseignante : Charline Vanderpoorte

Ce cours présentera l'édition jeunesse française contemporaine dans sa richesse et sa diversité : origines, grandes tendances du marché, principaux acteurs, titres et collections emblématiques... Il parcourra différents genres, formes (albums, premières lectures, romans...) en lien avec leur public cible, de la petite enfance aux adolescents et jeunes adultes. Il donnera un aperçu des techniques éditoriales, des enjeux et des problématiques propres à cette littérature.

Bibliographie et sitographie seront distribuées lors des cours.

Coeff. 4.

Économie du livre - 16h (01ZB713)

Enseignantes : Ayla Saura, Mélanie Chiappini

- Le cours d'Ayla Saura présentera les acteurs de la chaîne du livre et la relation que la librairie entretient avec eux. L'histoire de la librairie française, les tâches et missions des libraires seront abordées, ainsi que la situation économique de la librairie française aujourd'hui, avec un éclairage particulier sur les librairies indépendantes et la création de rayons plus spécialisés au sein de librairies généralistes.

- Le cours de Mélanie Chiappini sensibilisera les étudiants au secteur de l'édition et à ses problématiques économiques. Qui sont les acteurs qui participent à cette économie ? Quel est le marché de l'édition aujourd'hui en France ? Comment se structure le secteur de l'édition ? En parallèle à cette approche globale, un cas pratique sera étudié, permettant d'aborder les questions économiques qui entrent en jeu pour éditer un livre.

Coeff. 2 (évaluation assurée par Ayla Saura)

Modalités de contrôle

Session 1 : CC

Session 2 : ET/ un dossier dans chaque cours évalué

Histoire et évolutions du livre - 12h (01ZB712)

Enseignants : Marine Cabon et Gwenaël Graindorge

- Marine Cabon proposera un panorama retraçant les principales étapes de l'histoire du livre depuis la période médiévale, jusqu'au xxe siècle. L'intervention débutera par une séance aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine où seront présentés des documents originaux sur divers supports.

- Le cours de Gwénaél Graindorge montrera aux étudiant-e-s toute la pluralité des nouvelles formes d'écritures et d'édition numériques. Il présentera les différents supports de lecture d'un point de vue général, technique et fonctionnel ainsi que les différents contenus numériques potentiellement lisibles sur les supports précédemment abordés (applications, formats de fichiers libres ou propriétaires). Ensuite, différents aspects de l'écosystème du livre numérique seront abordés : les protections (DRM), la fragmentation des prises en charge par les différents moteurs de lecture, la loi du prix unique, les différents canaux de diffusion/distribution, les revendeurs, le prêt en bibliothèque.

Bloc 2 - Promouvoir le livre et la lecture

Médiations du livre - 20h (01ZB72)

Enseignants : Aurélien Bécue, Caroline Le Gleut

- Le cours d'Aurélien Bécue propose d'observer les enjeux actuels de la médiation du livre au travers d'exemples concrets (innovants, spécifiques ou singuliers) notamment en interrogeant deux grands types de médiations : la médiation par la mise en espace (physique ou en ligne) et la médiation directe (entre les professionnels et les lecteurs).

Pour appréhender au mieux ces enjeux, seront envisagés en introduction quelques éléments concernant les pratiques culturelles des publics, le circuit du document et la politique documentaire dans les bibliothèques de lecture publique, avant de voir comment ces questions autour des dispositifs de médiation traversent l'ensemble de la chaîne des métiers du livre.

Des temps pratiques pour travailler ces questions de médiation et de valorisation seront proposés notamment lors de séances à la bibliothèque des Champs Libres.

Bibliographie indicative (sélection) :

- Aubert, Claire, *Des gestes de lecteurs*, Éditions du Commun, 2016.
- Bayard, Pierre, *Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?*, Minuit, 2007.
- Benjamin, Walter, *Je déballe ma bibliothèque*, Rivages, 2015.
- Beudon, Nicolas, *Le Merchandising en bibliothèque, volume 1, Le design des bibliothèques publiques*, Klog Éditions, 2022.
- Carbone, Pierre, *Les Bibliothèques*, PUF, 2017.
- Evans, Christophe, *Lectures et lecteurs à l'heure d'Internet*, Éditions du Cercle de la librairie, 2011.
- Gauld, Tom, *En cuisine avec Kafka*, Éditions 2024, 2017.
- Gauld, Tom, *La Revanche des bibliothécaires*, Éditions 2024, 2022.
- Gefen, Alexandre, *La Littérature - Une infographie*, CNRS Éditions, 2022.
- Yoshitake, Shinsuke, *La Librairie de tous les possibles*, Milan, 2018.

- Le cours de Caroline Le Gleut sera consacré à l'évènementiel et amorcera le projet développé au semestre 8 en partenariat avec le festival Rue des Livres.

Modalités de contrôle

Coeff. 3 (évaluation assurée par Aurélien Bécue)

Session 1 : ET/ dossier

Session 2 : ET/ dossier

Bloc 3 - Réaliser des publications imprimées et numériques

Introduction à la fonction éditoriale - 12h (01ZB731)

Enseignante : Anne-Charlotte Sangam

Ce cours entend présenter le concret du métier d'éditeur, et expliquer le processus de réalisation d'un livre papier, de la conception jusqu'à l'impression. Seront ainsi abordés les différents échanges des auteurs avec l'éditeur et les autres intervenants de la chaîne du livre pendant toute la phase de conception puis de fabrication de l'ouvrage. L'accent sera mis sur le rôle et les outils de l'éditeur. Des notions de fabrication (notamment, les différentes méthodes d'impression et de façonnage) seront également transmises. Ces différents enseignements seront illustrés par la visite d'une imprimerie avec les étudiants.

Une bibliographie sera présentée lors des cours.

Modalités de contrôle

Coeff. 2

Session 1 : CC

Session 2 : ET/ dossier

Bloc 4 - Maîtriser la production graphique et les outils numériques

Création de site - 15h (01ZB741)

Enseignants : Miguel Bernard, Karine Duperret

- Réalisation d'un eportfolio

En lien avec le module « Projet professionnel » assuré par Solenn Dupas et Emmanuelle Painvin, Miguel Bernard accompagnera les étudiants dans la création d'un site Web. Cet eportfolio leur permettra de se présenter, de valoriser leurs compétences, leurs expériences professionnelles, leurs travaux et projets. Il sera l'occasion de développer des compétences en rédaction SEO sur le Web, de débiter en webdesign et en publication de contenus numériques.

La mise en place de cet outil s'effectuera en lien avec les séances de monitorat informatique.

- Initiation aux langages HTML / CSS

Le cours de Karine Duperret vise à acquérir les bases des langages HTML et CSS, afin d'en appréhender la structure et les règles d'écriture, et d'en comprendre le fonctionnement. Il prendra la forme d'un cours théorique entrecoupé d'exercices pratiques.

Objectifs :

- Comprendre la différence entre HTML et CSS
- Utiliser un éditeur de code (Sublime Text)
- Réaliser une page Web simplifiée

Modalités de contrôle

Coeff. 3 (évaluation assurée par Miguel Bernard)

Session 1 : ET/ production numérique (en commun avec le cours « Projet professionnel »)

Session 2 : ET/ production numérique (en commun avec le cours « Projet professionnel »)

Bloc 5 - Se positionner en contexte professionnel

Projet professionnel - 12h (01ZB751)

Intervenantes : Solenn Dupas, Emmanuelle Painvin, Marina Blanchet

- Suivi du projet professionnel

Le Master 1 Métiers du livre et de l'édition comprend un stage obligatoire visant la découverte du milieu professionnel en maison d'édition ou structure éditoriale institutionnelle, librairie ou bibliothèque. Ce stage (8 semaines au moins, dont 5 semaines minimum dans la même structure et avant la soutenance) se déroule durant les semestres 7 et 8 en alternance avec les périodes de cours et/ou de façon massée à partir de la seconde quinzaine du mois d'avril.

Au semestre 7, les étudiants sont accompagnés dans l'élaboration de leur projet professionnel et dans leur recherche de stage(s) à travers un suivi individuel et des séances assurées par les enseignantes référentes. Ils rendent compte de leurs démarches, de leurs recherches d'information et de leurs réflexions sur leur projet à travers la mise en œuvre d'un eportfolio et d'un point d'étape présenté à l'oral en janvier.

Modalités de contrôle

Coeff. 5

Session 1 : ET/ production numérique (en commun avec le cours « Création de site ») et oral

Session 2 : ET/production numérique (en commun avec le cours « Création de site ») et oral

- Exposés Actu-Acteurs

Emmanuelle Painvin invitera les étudiants à préparer en groupe et à présenter mensuellement en classe des exposés consacrés à l'actualité du livre et de l'édition et à leurs acteurs. Ces exposés Actu-Acteurs visent à renforcer la veille et la culture professionnelles des étudiants (4h).

- Ateliers du SUIO-IP

En lien avec le bloc de compétences « Se positionner en contexte professionnel », Marina Blanchet, chargée d'insertion professionnelle au SUIO-IP de l'Université Rennes 2, animera des ateliers consacrés à la recherche de stage, au profil professionnel et aux outils de candidature (4h).

Bloc 6 - Communiquer et mobiliser des savoirs spécialisés

Anglais - 24h (02ML7L)

Enseignante : Maëlle Jeanniard du Dot

1. Thème commun aux deux groupes d'anglais pour Lettres : *Innovation in literature*.
2. Thème spécifique Master MLE : *Imagining the End: Post-Apocalyptic Fiction*.

Le cours est évalué en contrôle continu. Les compétences évaluées sont les suivantes au semestre 7 :

- compréhension écrite (une évaluation)
- expression écrite (une ou deux évaluations)
- expression orale (une évaluation).

Une épreuve de session 2 est proposée en juin si nécessaire.

Modalités de contrôle

Coeff. 3

Session 1 : CC

Session 2 : ET/ à voir auprès de l'enseignante

Bloc 7 - Culture et création littéraires

Vives voies/voix : atelier d'écriture créative - 20h (01GS722)

Enseignante : Fabienne Pomel

« Écrire est un jeu qui se joue à deux, entre l'écrivain et le lecteur ».

Pérec (Entretien avec Alain Hervé, « La Vie, règle du jeu », *Le Sauvage*, 60, 1978, p. 8-25)

Cet atelier propose de pratiquer l'écriture d'invention en s'adossant à des corpus (et éventuellement à un document iconographique) comme catalyseurs de l'invention : il s'agira d'écrire à partir d'expériences de lectures en amont (groupes de textes de style et d'époques variés où puiser des topiques, motifs, métaphores, modèles ou procédés stimulants) ou de réécrire (on s'inspirera alors de pratiques comme les écritures à contraintes de l'OULIPO, S+7, lipogramme, sextine ou les cadavres exquis des surréalistes).

Prendre comme tremplin des textes choisis ou se donner des contraintes formelles permet de libérer l'inventivité. Il ne s'agit pas de produire des chefs-d'œuvre mais on peut se surprendre soi-même, découvrir des textes autrement, mieux comprendre l'écriture littéraire par sa pratique et partager des plaisirs de lecture. Les supports textuels et iconographiques sont convoqués comme sources d'inspiration plutôt que comme modèles : à partir d'une lecture collective libre pour dégager des idées, des pistes, des images ou des jeux langagiers, chacun.e peut mobiliser à sa guise ce qu'il en retient ou qui le touche, imaginer, inventer et formuler avec son regard, sa sensibilité et son propre langage. L'enjeu est ainsi d'articuler la réflexion universitaire et l'écriture personnelle et d'inviter à une lecture-écriture plaisir.

Chaque étudiant.e sera amené.e à finaliser deux textes au moins au cours du semestre.

Il s'agira aussi de partager et valoriser individuellement et collectivement les productions textuelles de l'atelier : mise en commun (lectures-réactions, collaboration), mise en page et en forme des textes, élaboration collective d'une anthologie numérique à partager (du type Flipbook). Les étudiants pourront aussi, s'ils le souhaitent, accompagner leur texte de créations visuelles (dessin, peinture, photo, vidéo, collages, etc.) et/ou de mise en voix (enregistrement sonore des textes, le sien ou celui d'un.e camarade, avec ou sans élément musical).

Modalités de contrôle

Coeff. 3

Session 1 : ET/ dossier

Session 2 : ET/dossier

Phénomènes transartistiques - « Le festival Transversales » - 20h (01MS7112)

Enseignante : Gaëlle Debeaux

Ce séminaire propose aux étudiant·es de participer à la préparation, la gestion et l'organisation concrète d'un festival littéraire et artistique porté depuis plus de dix ans par le département Lettres de l'université Rennes 2, le festival Transversales. Il s'agit, à travers un séminaire de deux heures par semaine associé à des temps de travail en petits groupes, de s'approprier la thématique du festival, et de préparer les différents événements au programme : rencontres avec des artistes et des écrivain·es, tables rondes avec des spécialistes du sujet et des professionnel·les, conférences, ateliers, projections cinématographiques, lectures, expositions, podcast, rédaction d'articles sur le site du festival, etc.

L'édition 2024 du festival Transversales, qui aura lieu du 22 au 30 novembre, est intitulée « Rives, dérives » : il s'agira de s'intéresser à la mer et à l'océan, aux imaginaires qu'ils suscitent, aux questions qu'ils soulèvent. Le rapport à la mer est fait d'interfaces, qu'il s'agisse de contempler les flots depuis le rivage, de voguer à sa surface en affrontant vagues et tempêtes, ou de se plonger dans ses « gouffres amers », comme le dit le poète. Mais l'océan, c'est aussi le témoin de ce que l'on fait subir au monde qui nous entoure : le littoral comme les fonds marins soulèvent des enjeux écologiques de préservation qui se teintent d'une couleur politique. C'est à la croisée de ces approches poétique et politique que se placera cette édition, en mettant en lumière la richesse d'un imaginaire (fantastique, de la bête des profondeurs à la sirène, mais aussi réaliste, du pirate au marin-pêcheur) ainsi que l'acuité des débats que nos interactions avec la mer suscitent (du tourisme à la surpêche).

Les étudiant·es participant au module sont invité·es à prendre part à son organisation, selon leurs compétences et leurs envies, depuis un soutien logistique jusqu'à la modération des rencontres. Le festival s'accompagne d'un site internet sur lequel les étudiant·es sont invité·es à publier des articles en lien avec la thématique du festival : <https://transversales.hypotheses.org/>

Modalités de contrôle

Coeff. 3

Session 1 : ET/ dossier

Session 2 : ET/dossier

Approches critiques : les états du texte – « Introduction à la poétique du récit » - 12h (01GMI711)

Enseignant : Frank Wagner

Le cours sera pour l'essentiel consacré aux approches « sœurs » que sont narratologie structurale et poétique du récit. Y seront présentés les enseignements majeurs des deux ouvrages fondateurs de Gérard Genette : *Figures III* et *Nouveau Discours du récit*, ponctuellement complétés par la prise en compte des recherches d'autres narratologues et/ou poéticiens (Jaap Lintvelt, Mieke Bal, Wayne C. Booth, Wolfgang Kayser, Philippe Hamon, etc.). Les principales notions narratologiques (ordre, durée, fréquence, mode, voix, niveau...) seront ainsi présentées de façon détaillée, à partir d'exemples littéraires variés, afin de faciliter leur assimilation. Le cours s'achèvera par la prise en compte des développements récents de la discipline, que l'on tend désormais à définir comme « narratologie postclassique » (Gerald Prince).

Sélection bibliographique :

- Baroni Raphaël, *La Tension narrative*, Seuil, 2007, « Poétique ».
- Baroni Raphaël, *L'Œuvre du temps*, Seuil, 2009, « Poétique ».

- Cohn Dorrit, *Le Propre de la fiction* [1999], Seuil, 2001, « Poétique ».
  - Compagnon Antoine, *Le Démon de la théorie*, Seuil, 1998, « La couleur des idées ».
  - Genette Gérard, *Figures III*, Seuil, 1972, « Poétique ».
  - Genette Gérard, *Nouveau Discours du récit*, Seuil, 1983, « Poétique ».
  - Genette Gérard, *Palimpsestes*, Seuil, 1982, « Poétique ».
  - Jouve Vincent, *La Poétique du roman*, SEDES, 1997, puis Armand Colin, 2001.
  - Patron Sylvie, *Le Narrateur*, Armand Colin, 2009.
  - Patron Sylvie (dir.), *Introduction à la narratologie postclassique*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2018.
  - Saint-Gelais Richard, *Fictions transfuges*, Seuil, 2011, « Poétique ».
- [NB : la bibliographie sera étoffée au fil du semestre.]

Modalités de contrôle

Coeff. 2

Session 1 : ET/ dossier

Session 2 : ET/dossier

Semestre 8

Bloc 1 - Connaître l'offre éditoriale et la filière du livre

Initiation au droit de la propriété intellectuelle - 10h (01ZB811)

Enseignant : Gaël Henaff

Ce cours proposera une introduction générale au droit, en particulier de la propriété intellectuelle, dont fait partie la propriété littéraire et artistique.

Des éléments bibliographiques seront fournis en début de semestre.

Modalités de contrôle

Coeff. 1

Session 1 : ET/ CC

Session 2 : ET/ oral

Bloc 2 - Promouvoir le livre et la lecture

Médiation culturelle - 10h (01ZB821)

Enseignante : Caroline Le Gleut

Pour favoriser la découverte de l'interprofession du livre, développer des compétences en communication et en médiation du livre, enrichir leur réseau professionnel et préparer leur insertion professionnelle, les étudiants, accompagnés par Caroline Le Gleut, prépareront un projet de médiation culturelle en partenariat avec le festival Rue des Livres.

Modalités de contrôle

Coeff. 2

Session 1 : ET/dossier

Session 2 : ET/dossier

Bloc 3 - Réaliser des publications imprimées et numériques

Initiation à la préparation de copie et à la correction - 12h (01ZB831)

Enseignante : Emmanuelle Painvin

Le cours initiera les étudiants au secrétariat d'édition ou de rédaction et à la correction (préparation de copie, correction sur épreuves, BAT...) via des exercices pratiques diversifiés. Découverte et application des règles typographiques ainsi que renforcement des compétences orthographiques et grammaticales (fautes fréquentes, difficultés de la langue française...) seront au programme.

Ouvrages de référence :

- Usuels Robert, Larousse, Bescherelle.
- *Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale*, Imprimerie nationale, 2002.
- Ouvrages de Maurice Grevisse, Louis Guéry, André Jouette...

Modalités de contrôle

Coeff. 2

Session 1 : CC

Session 2 : ET / dossier

Bloc 4 – Concevoir une politique éditoriale et commerciale

Communication et initiation au marketing - 12h (01ZB841)

Enseignantes : Anne-Charlotte Sangam, Adélaïde Coué

- Le cours d'Anne-Charlotte Sangam consistera à comprendre et savoir comment inscrire un ouvrage ou une collection dans un marché existant, en tenant compte de l'offre éditoriale présente, de la

concurrence, de l'environnement économique et des attentes des lecteurs. Comment, en tant que maison d'édition, communiquer au mieux sur ses publications et promouvoir son catalogue ?

- Le cours d'Adélaïde Coué reprendra les bases du marketing et de la communication autour du livre à travers de nombreux ateliers pratiques. Les étudiants découvriront les différents canaux de communication.

Une bibliographie sera présentée lors des cours.

Modalités de contrôle

Coeff. 2 (évaluation assurée par Anne-Charlotte Sangam)

Session 1 : CC

Session 2 : ET / dossier

Bloc 5 - Maîtriser la production graphique et les outils numériques

Initiation au design graphique - 24h (01ZB851)

Enseignant : Yves Bigot

Le cours d'Yves Bigot aura pour objectif l'initiation au graphisme (histoire et techniques) :

- règles de base de composition et de mise en pages
- histoire du graphisme (affiche, typographie, etc.)
- initiation aux logiciels Adobe Photoshop et InDesign
- sensibilisation à la chaîne graphique, son histoire et ses enjeux

Bibliographie/sitographie :

- *Mises en pages*, etc., Pyramyd.
- Collection « Les essentiels », Pyramyd : Impression et finition, composition visuelle, image, grilles...
- Adrian Frutiger, *L'homme et ses signes*, éd. Atelier Perrousseau.
- Fabienne Siegwart et Jean-Luc Dusong, *Typographie, du plomb au numérique*, éd. Dessain et Tolra.
- *Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale*, Imprimerie nationale.
- <https://indexgrafik.fr/>
- <https://www.laboiteverte.fr/>
- <http://thinkingwithtype.com/>
- <https://mymodernmet.com/>
- <https://publicdomainreview.org/>
- <http://www.skritur.eu/>
- <https://etapes.com/>

Modalités de contrôle

Coeff. 3

Session 1 : ET/ dossier

Session 2 : ET/ dossier

Valorisation de contenus sur le Web et formats numériques - 16h (01ZB852)

Enseignants : Miguel Bernard, Karine Duperret

- Réalisation d'un eportfolio

Dans la continuité du premier semestre, le cours de Miguel Bernard permet de développer la maîtrise de l'outil Wordpress et des compétences en rédaction sur le Web. En lien avec le module « Analyse de l'environnement et des pratiques professionnelles », les étudiants enrichissent leur eportfolio.

- Découvrir la publication ePub3

Le cours de Karine Duperret vise à découvrir les publications numériques au format ePub, afin d'en comprendre les formats, la structure, les règles d'écriture et le fonctionnement. Il prendra la forme d'un cours théorique entrecoupé d'exercices pratiques.

Objectifs :

- Comprendre la différence entre Reflowable et Fixed Layout
- Comprendre la structure d'un ePub
- Utiliser un éditeur d'ePub
- Réaliser un ouvrage simplifié

Modalités de contrôle

Coeff. 3 (évaluation assurée par Miguel Bernard)

Session 1 : ET/ production numérique (en commun avec « Analyse de l'environnement... »)

Session 2 : ET/ production numérique (en commun avec « Analyse de l'environnement... »)

Bloc 6 - Se positionner en contexte professionnel

Analyse de l'environnement et des pratiques professionnelles - 12h (01ZB861)

Enseignantes : Solenn Dupas, Emmanuelle Painvin, Jessie Magana

- Suivi du stage et du projet professionnel

Au semestre 8, les étudiants sont accompagnés par leur enseignante référente (Solenn Dupas ou Emmanuelle Painvin) dans la mise en œuvre de leur(s) stage(s) (8 semaines au moins, pour le stage obligatoire). Ils enrichissent leur eportfolio en y intégrant différents contenus liés à leur projet professionnel, dont le rapport de stage obligatoire.

Modalités de contrôle

Coeff. 6

Session 1 : ET/ production numérique (en commun avec « Valorisation de contenus sur le Web... ») et oral

Session 2 : ET/ production numérique (en commun avec « Valorisation de contenus sur le Web... ») et oral

- Exposés Actu-Acteurs

Emmanuelle Painvin invitera les étudiants à préparer en groupe et à présenter mensuellement en classe des exposés consacrés à l'actualité du livre et de l'édition et à leurs acteurs. Ces exposés Actu-Acteurs visent à renforcer la veille et la culture professionnelles des étudiants (4h).

- Conférence professionnelle

« Écrire pour la jeunesse : quelles contraintes, quels enjeux ? »

À partir de son expérience d'autrice jeunesse en romans et documentaires, Jessie Magana explorera les injonctions qui traversent la littérature jeunesse (morales, pédagogiques, politiques, commerciales...). Elle montrera comment elles traversent ses œuvres et quelles contraintes elles font peser sur la création. Cette conférence permettra enfin de souligner le rôle essentiel de la littérature jeunesse et de sa médiation dans l'éveil de l'esprit critique et de l'empathie chez les adolescents et les enfants.

Bloc 7 - Communiquer et mobiliser des savoirs spécialisés

Anglais - 24h (02ML8L)

Enseignante : Maëlle Jeanniard du Dot

1. *A single story ? Diversity in children's literature*. Enjeux de représentation en littérature jeunesse, au Royaume-Uni et aux États-Unis (rapports de PEN America).

2. *Interior Chinatown* by Charles Yu: *the politics of diversity and the poetics of a novel*. Cette deuxième séquence implique d'avoir lu le roman en VO avant février-mars (disponible à la BU).

3. Thème transversal dans les deux groupes d'anglais/Lettres : enjeux de la traduction anglais-français.

L'UE est évaluée en contrôle continu. Au semestre 8, les compétences évaluées sont :

- compréhension de l'oral (une évaluation)
- expression écrite (une évaluation)
- expression orale (une ou deux évaluations)

Une épreuve de session 2 est proposée en juin si nécessaire.

Modalités de contrôle

Coeff. 3

Session 1 : CC

Session 2 : ET/ à voir auprès de l'enseignante

Bloc 8 - Culture et création littéraires

Littérature et arts - 20h (01GS821)

Enseignante : Dominique Vaugeois

Attention : ce cours aura exceptionnellement lieu au semestre 7 mais les notes compteront pour le semestre 8. Les conditions de l'évaluation seront aménagées pour faciliter l'organisation des étudiant.e.s.

« L'écrit et l'image »

Le séminaire déclinera quatre approches de l'immense domaine des rapports de l'écrit et de l'image, quatre approches que l'on peut diviser en deux temps, l'un plus théorique, l'autre davantage centré sur des exemples et études de cas. Le premier volet présentera quelques mises au point sur les théories du signe ainsi que sur les différents types de mise en relation des systèmes sémiologiques et le second étudiera quelques étapes dans l'histoire de *l'ut pictura poesis*. Les deux volets suivants, appuyés sur l'étude plus précise d'un corpus du xxe siècle, aborderont respectivement le livre de dialogue entre peintres et poètes en se référant à l'ouvrage d'Yves Peyré, *Peinture et poésie : le dialogue par le livre (1874-2000)*, et la question de l'illustration du roman, autour de la réflexion conduite par Elsa Triolet et Louis Aragon à l'occasion de la réalisation des *Œuvres romanesques croisées* (1964).

Une bibliographie consacrée à chacune des quatre approches sera distribuée et étudiée en cours.

Modalités de contrôle

Coeff. 3

Session 1 : ET/ dossier

Session 2 : ET/ dossier

L'invention de l'auteur - 20h (01MS8112)

Enseignante : Milena Arsich

La crise de l'autorité de l'auteur au fil du xxe siècle et dans la période contemporaine a conduit à une paradoxale « résurrection » de l'auteur (après sa mort annoncée dans la critique littéraire à la fin des années 1960), dans des œuvres en prose (romans de l'écrivain, récit-témoignage, autofiction et biofictions...), dans la poésie (résurgence du lyrisme en France après 1980) mais aussi, parfois, aux frontières de la réalité (supposition d'auteur et hétéronymie). Ces créations sont porteuses d'une pensée de l'auteur que nous explorerons à partir d'une série de textes précis. Ce cours s'attachera à prendre la dimension d'un atelier articulant les lectures littéraires et la réflexion critique à un geste créatif à travers l'invention de personnages d'auteur : comment donner épaisseur d'existence à un être de papier ? comment conférer à un personnage qui s'exprime dans le texte une autorité auctoriale ? Le site du master LGC présente dans l'onglet « L'auteur mis en abyme » quelques-uns de ces auteurs méconnus rêvés par d'autres.

Pistes critiques :

- Barthes, Roland, « La mort de l'auteur », *Œuvres complètes*, tome II, Paris, Seuil, 1994 [revue *Mantéa* 1968], p. 491-495.
- Bourdieu, Pierre, *Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*, Paris, Seuil, 1992 ; rééd. 1998.
- Foucault, Michel, « Qu'est-ce qu'un auteur ? », *Bulletin de la Société française de philosophie*, 63e année, 1969, repris dans *Dits et écrits*, tome I (1954-1975), Paris, Gallimard, 2001, p. 798-821.
- Laviaille, Nathalie, Puech, Jean-Benoît (actes publiés sous la direction de), *L'auteur comme œuvre. L'auteur, ses masques, son personnage, sa légende*, colloque des 25 et 26 avril 1997, Orléans, Presses universitaires d'Orléans, 2000.
- Meizoz, Jérôme, *Postures littéraires. Mises en scène modernes de l'auteur*, Genève, Slatkine Érudition, 2007.
- Pluvinet, Charline, *Fictions en quête d'auteur*, Presses Universitaires de Rennes, collection « Interférences », 2012.

Modalités de contrôle

Coeff. 3

Session 1 : ET/ dossier

Session 2 : ET/ dossier

Approches critiques : la relation littéraire (12h) (01GMI811)

Enseignante : Fabienne Pomel

« Interroger le genre sur un corpus médiéval : le cas de Christine de Pizan »

Il s'agira d'aborder la notion de genre, développée dans les sciences humaines, en s'interrogeant sur sa pertinence pour un corpus littéraire et médiéval. Christine de Pizan, qui écrit à la fin du XIVe siècle et au début du XVe sous Charles VI, constitue un cas remarquable dans l'histoire littéraire et l'histoire des idées. Objet d'éloge mais aussi de suspicion ou de mépris de la part de ses contemporains, elle tombe ensuite dans l'oubli et les critiques du XIXe témoignent à son égard d'une misogynie affirmée.

Pourtant, Christine de Pizan formule une représentation non essentialiste de la différence des sexes et affirme la dimension sociale et culturelle de l'identité de genre. Elle refuse pour ce qui la concerne l'assignation à une identité féminine stéréotypée, au nom d'un désir irréprouvable de savoir : elle revendique au contraire une autorité d'autrice, fondée sur un parcours personnel atypique d'autodidacte et dirige un atelier de production de ses propres manuscrits, phénomène également atypique et pionnier. Elle développe surtout des stratégies ingénieuses d'auto-investiture dans ses œuvres et dans le champ social (débat sur le *Roman de la Rose*, alliances littéraires et politiques). Au-delà de son propre itinéraire, elle se fait championne de la cause des femmes, incarnant ce qu'Andrea Valentini appelle un « féminisme de la vague zéro ».

Plus qu'une féminisation de postures ou de métaphores genrées, elle remet en question un modèle dichotomique et binaire de genre en privilégiant l'hybridation à la fois dans sa conception des rôles masculins et féminins dans la reproduction, dans les activités sociales et dans les métaphores de la création littéraire qu'elle propose.

Corpus : *Le livre du duc des vrais amants*, *Le Débat sur le Roman de la Rose*, *L'Épître Othéa*, *L'Advison Cristine*, *Le Chemin de longue étude*, *Le livre de Mutation de Fortune*, *La Cité des dames*, *Le Livre des trois vertus*, *Le Roman de la Rose* (Guillaume de Lorris et Jean de Meun).

Modalités de contrôle

Coeff. 2

Session 1 : ET/ dossier

Session 2 : ET/ dossier

Semestre 9

Bloc 1 - Connaître l'offre éditoriale et la filière du livre

Enjeux actuels de l'édition - 15h (01ZB911)

Enseignante : Anne-Charlotte Sangam

Dans ce cours, seront étudiés et interrogés les enjeux actuels de l'édition, secteur en perpétuelle mutation tant industrielle qu'économique. Outre le fonctionnement du marché de l'édition française, la place du marché international sera soulignée, ainsi que les questions posées par l'écoresponsabilité.

Coeff. 2

Droit éditorial et multimédia - 20h (01ZB912)

Enseignant : Gaël Henaff

L'objectif de ce cours est de proposer aux étudiants une approche pratique de la propriété intellectuelle et de ses enjeux pour les professionnels de l'édition. Qu'est-ce que le droit d'auteur et à quoi s'applique-t-il ? Qui est titulaire des droits et pour quelle durée ? Les droits d'auteur règlent-ils également les difficultés relatives à l'usage d'informations liées aux droits de la personnalité, image, vie privée... ? Quelle est la part de liberté et de contrainte dans la rédaction des contrats d'édition ? Quelles sont les nouvelles conditions de rédaction des contrats d'édition ? Le renouvellement des règles relatives au contrat d'édition du livre numérique et les discussions françaises et européennes sur les évolutions possibles des droits de propriété intellectuelle attestent, s'il était nécessaire, de l'actualité de ces questions.

Bibliographie :

- Caron C., *Droit d'auteur et droits voisins*, Lexis Nexis, 6e édition, 2020.
- Gautier P.-Y., *Droit de la propriété littéraire et artistique*, LGDJ, 2021.
- Féral-Schuhl C., *Cyberdroit, Le droit à l'épreuve de l'Internet*, Dalloz, 8e édition, 2020/2021.
- Gautier P.-Y., *Propriété littéraire et artistique*, PUF, coll. Droit fondamental, 11e édition enrichie, 2019.
- Renouard A.-C., *Traité des droits d'auteur dans la littérature, les sciences et les beaux-arts* (2 volumes, 1838-1839), Hachette BNF, 2012.
- Vivant M. et Bruguière J.-M., *Droit d'auteur et droits voisins*, Précis Dalloz, 4e édition, 2019.

Coeff. 3

Modalités de contrôle

Session 1 : CC

Session 2 : ET/ dossier (« Enjeux actuels de l'édition ») et oral (« Droit éditorial et multimédia »)

Bloc 2 - Réaliser des publications imprimées et numériques

Préparation de copie, correction - 6h (01ZB921)

Enseignante : Emmanuelle Painvin

Ce cours prolonge et approfondit les enseignements de Master 1 consacrés à la préparation de copie, la correction, la connaissance et l'application des règles typographiques.

Bibliographie indicative : voir Master 1, semestre 8, bloc 3.

Techniques rédactionnelles et éditoriales - 21h (01ZB922)

Enseignants : Sandra Le Guen, Emmanuelle Painvin, Yves Bigot

- Le cours de Sandra Le Guen fera découvrir aux étudiants la presse jeunesse, « exception française », et ses liens avec l'édition jeunesse. Les spécificités de l'écriture jeunesse par tranche d'âge (0-6 ans / 7-11 ans / 12 ans et +) seront abordées lors d'études de cas et d'ateliers pratiques d'écriture.

- Ces interventions seront articulées à la mise en œuvre d'un **projet éditorial de groupe** (création d'un magazine jeunesse) coordonné par Sandra Le Guen et Emmanuelle Painvin, avec le soutien d'Yves Bigot pour la mise en œuvre graphique et artistique.

Des ressources (sites, blogs, newsletters, salons...) et repères bibliographiques seront donnés lors des cours.

Modalités de contrôle

Coeff. 5 (évaluation assurée par Sandra Le Guen et Emmanuelle Painvin)

Session 1 : ET/dossier

Session 2 : ET/dossier

Bloc 3 - Concevoir une politique éditoriale et commerciale

Conception éditoriale - 15h (01ZB931)

Enseignante : Anne-Charlotte Sangam

Le cours d'Anne-Charlotte Sangam entend expliquer de façon concrète et pratique la conception, la fabrication et la commercialisation d'un livre (roman, essai, BD, livre d'artiste, etc.), du manuscrit au lecteur final. Est présentée de manière détaillée toute la vie d'un ouvrage en étudiant les différents acteurs de la chaîne du livre : auteur, illustrateur, infographiste, correcteur, papetier, imprimeur, relieur, diffuseur, distributeur, libraire, lecteur.

Ce cours sera également l'occasion de transmettre aux étudiants tous les outils nécessaires à la bonne mise en œuvre de leur projet éditorial d'année. De manière très concrète, sera abordée dans ce cours la manière de faire germer et de réaliser un ouvrage. Outre les aspects créatifs, nous nous intéresserons également à la faisabilité économique du projet, en lien avec les cours de gestion éditoriale.

Une bibliographie sera présentée lors des cours.

Ces interventions sont articulées à la mise en œuvre d'un **projet éditorial individuel d'année**, consistant à développer un concept de maison d'édition, de collection ou de magazine...

Coeff. 5

Techniques commerciales, webmarketing - 18h (01ZB933)

Enseignant : Emmanuel Rouvier

Le cours d'Emmanuel Rouvier concernera les techniques marketing et commerciales. Il approfondira les notions fondamentales du marketing. Il proposera tout particulièrement de découvrir l'impact du marketing pour accompagner la réussite d'un projet d'édition. Ces notions utiles permettront aussi d'alimenter les projets professionnels d'année en abordant des notions de méthode et d'organisation d'un lancement. Si le marketing n'est pas une science, il présente une palette de techniques et de leviers dont il est important de comprendre les ressorts pour être efficace.

Durant le cours, les étudiants seront invités à présenter une étude de cas marketing en utilisant ces outils.

Coeff. 3

Modalités de contrôle

Session 1 : CC

Session 2 : ET/ un dossier dans chaque cours évalué

Gestion éditoriale - 12h (01ZB932)

Enseignant : Pascal Glémain

Le cours de Pascal Glémain vise à apporter les bases de la comptabilité et du processus intra- ou entre-preneurial. Les futurs acteurs de l'édition, sans pour autant devenir des comptables, ont tout intérêt à comprendre les principes fondamentaux et les rouages essentiels des aspects financiers de leur activité, que ce soit pour mener à bien leurs projets éditoriaux ou pour assurer le bon fonctionnement d'une entreprise d'édition. En effet, loin d'être un frein, cette dimension de la culture entrepreneuriale est l'un des leviers de la réussite des projets dans leur conduite, de la bonne marche d'un service éditorial et de la pérennité d'une maison d'édition et ce, en tant qu'outil de pilotage stratégique.

Afin d'initier les étudiants à la démarche comptable et entrepreneuriale, dans ce cours, seront abordées des notions variées et nécessaires : bilan, compte de résultat, prévisionnel, gestion des stocks, coût de revient, droits d'auteur, devis, TVA, délais de paiement, coûts fixes et coûts variables, gestion de projets éditoriaux, entre autres, business model canvas.

Références :

- Deffains-Crapsky C., *Comptabilité générale*, Bréal, 2009.
- Mairesse F., *Gestion de projets culturels. Conception, mise en œuvre, direction*, A. Colin, 2016.
- Perrin M., Goupil Ch., *Fiches de comptabilité générale*, Ellipses, 2013.
- Schuwer Ph., *Traité pratique d'édition*, Éditions du Cercle de la Librairie, 2002.

Bloc 4 - Maîtriser la production graphique et les outils numériques

Production graphique, PAO - 24h (01ZB941)

Enseignant : Yves Bigot

Le cours d'Yves Bigot aura pour objectif la création de documents (livres, brochures, supports de communication...) simples ou complexes dans InDesign et la retouche d'images dans Photoshop. Il abordera également le design graphique dans ses applications éditoriales.

- Principes de composition et de mise en pages, design graphique éditorial (gabarits, grilles...)
- Typographie et composition de texte
- Retouche d'images (chromie, montage)
- Productivité et respect des standards de la chaîne graphique (print et numérique)
- Connaissance des termes du métier.

Bibliographie/sitographie : voir Master 1, semestre 8.

Modalités de contrôle

Coeff. 6

Session 1 : CC

Session 2 : ET/ dossier

Bloc 5 - Mobiliser et communiquer des savoirs spécialisés

Projet tutoré et initiation à la recherche - 18h (01ZB952)

- Projet éditorial individuel

Enseignantes : Anne-Charlotte Sangam, Emmanuelle Painvin

En lien avec le cours « Conception éditoriale », les étudiants développent un **projet éditorial individuel** d'année. Ce projet consiste à élaborer un concept de maison d'édition, de collection ou de magazine, en prenant en compte à la fois des enjeux créatifs et des contraintes de faisabilité économique. Au premier semestre, les étudiants sont accompagnés dans l'élaboration de leur concept et la préparation de leur projet. Un premier titre ou numéro sera édité et fabriqué dans le courant du second semestre. Il s'agira d'amender ce premier opus en fin de second semestre afin d'obtenir une version potentiellement commercialisable. Ces éléments serviront également d'appui

à la production d'un site vitrine et à la rédaction d'un mémoire évalués en fin d'année universitaire. À l'occasion de différents temps d'échange, chaque étudiant.e est invité.e à participer activement en commentant et en apportant des idées pour nourrir les autres projets.

Modalités de contrôle

Coeff. 4

Session 1 : CC

Session 2 : ET/ oral

- Séminaire : « Éditer des bandes dessinées : questions et enjeux »

Intervenants : Luc Cotinat, Pauline Mermet

- Luc Cotinat, dit Morvandiau, présentera une intervention intitulée : « La revue, ferment de la bande dessinée alternative francophone ». Les publications collectives occupent une place singulière dans l'histoire de la bande dessinée en général et de son versant alternatif, éclos dans les années 1990, en particulier. À partir des années 1980, l'économie de la bande dessinée bascule du kiosque vers la librairie. Les magazines historiques (*Pilote*, *Charlie Mensuel*, *Métal hurlant*, *l'Écho des Savanes*, [À Suivre]...) disparaissent peu ou prou au profit du format de l'album, vendu dans des magasins spécialisés. Prenant le contrepied de ce phénomène, la bande dessinée alternative se déploie très souvent autour de revues. Si la notion d'auteurice y occupe une place centrale du fait de la singularité des expressions que valorise cette contrebande, la figure du génie artistique – supposément individuel – y est dans le même temps remise en question. À travers la présentation de quelques exemples, les notions d'(auto)édition, de dynamique et de direction éditoriales, de périodicité et de diffusion seront abordées.

- Lors de son intervention, Pauline Mermet présentera les spécificités liées à l'édition de bandes dessinées. Elle rappellera sommairement le panorama de cette activité de l'édition en croissance, ses acteurs (les grandes maisons d'édition, en France et à l'international), la gestion des auteurs (scénaristes, dessinateurs), mais aussi tous les collaborateurs qui s'insèrent dans la chaîne du livre BD (coloristes, lettrés, graphistes, etc.) tout en racontant les enjeux contemporains (modification du modèle « bd » classique, de la série au prototype ; renouvellement générationnel des lecteurs et des auteurs ; développement du webtoon).

Conférences - 10h (01ZB951)

Intervenants : Gaël Henaff, Jérôme Le Bihan

- Les séances assurées par Gaël Henaff porteront sur le droit des contrats.

- L'intervention de Jérôme Le Bihan comportera deux volets, l'un consacré au livre pratique, l'autre à la coédition internationale :

- Le livre pratique. Cuisine, jardin, loisirs créatifs... le segment du livre pratique comprend nombre de thématiques. Cette richesse se traduit par une variété de formats et de prix de vente répondant notamment à des logiques commerciales dans un contexte de marché hyperconcurrentiel. L'éditeur d'ouvrages pratiques construit et anime un catalogue constitué en grande partie d'ouvrages dits « de commande ». Il identifie, sélectionne et associe auteur de texte et photographe et/ou illustrateur autour d'un sujet. Ces derniers travailleront selon une charte de collection et plus largement d'une ligne éditoriale définie par l'éditeur.

- La coédition internationale. La mise sur le marché d'un ouvrage publié dans le cadre d'une coédition internationale est l'aboutissement d'un processus débuté bien en amont. De la sélection des projets à leur parution, le coéditeur agit afin d'aboutir à une réalisation éditoriale pertinente. Celle-ci devra notamment être en lien avec sa politique éditoriale (choix des projets), prendre en considération des aspects financiers (négociation, coût de traduction...), intégrer de fortes contraintes de planning... La coédition internationale permet d'enrichir et d'animer le catalogue d'une structure d'édition.

Bloc 6 - Culture et création littéraires

Littérature et sciences humaines - 12h (01XF911)

Enseignante : Dominique Vaugeois

« Écritures de la terre »

Le mot « terre », dans le sens où nous l'entendrons, désigne à la fois une matière et un milieu physique où l'homme exerce ses activités. Écrire la terre, ce n'est donc pas tout à fait écrire la nature. Ce séminaire envisagera d'une part la place du monde agricole dans la littérature française des XIXe, XXe et XXIe siècles et d'autre part celle de la littérature « rustique » dans le champ actuel de la recherche, en prenant acte du développement de la géopoétique puis de l'écopoétique, et de la zoopoétique mais aussi du développement des études sonores (*sound studies*) et de l'anthropologie sensorielle. Il proposera également dans un second temps une étude plus ciblée de quelques formes contemporaines de l'écriture de la ruralité.

Corpus littéraire indicatif (ce sont des idées de lecture et des références mais des extraits seront fournis pour les lectures de détail) :

Balzac, Honoré (de), *Les Chouans, Les Paysans* ; Bergounioux, Pierre, *Miette*, Gallimard, 1995 ; Commère, Pascal, *Lieuse*, Bazas, Le temps qu'il fait, 2016 ; Frénaud, André, *Vieux pays* suivi de *Campagne*, avec des gravures de Raoul Ubac, 1967 ; Fromentin, Eugène, *Dominique*, 1862 ; Germain, Sylvie, *Jours de colère*, 1989 ; Giono, Jean, *Colline* (1929), *Un de Baumugnes* (1929), *Regain* (1930). (Trilogie *Pan*), *Ennemonde* ; Guillaumin, Émile, *La Vie d'un simple*, Stock, 1904 ; Jammes, Francis, *De l'Angélu de l'aube à l'Angélu du soir* (1898) ; *Jean de Noarrieu* (1902) (roman en vers), *Le Poète Rustique* (1920) ; *Champêtreries et méditations*, 1930 ; Lafon, Marie-Hélène, *Les Derniers indiens* (2008), *Les Pays* (2012), *Joseph* (2014), *Histoires*, 2015 ; Mathieu, Nicolas, *Aux animaux la guerre*, 2014 ; Marteau, Robert, *Dans l'herbe*, 2006 ; Michon, Pierre, *Vies minuscules*, 1984 ; Queneau, Raymond, *Battre la campagne*, Gallimard, 1968 ; Roupnel, Gaston, *Nono*, 1910 ; Sand, George, *La Mare au diable* (1846), *François le Champi* (1848) et surtout l'Avant-propos (1850), *La Petite Fadette* (1849) ; Simon, Claude, *Les Géorgiques*, 1981 ; Trassard, Jean-Loup, *L'Ancolie* (1975), *Des cours d'eau peu considérables* (1981), *Archéologie des feux* (1993), *L'Homme des haies* (2012), *Verdure* (2021) ; Zola, Émile, *La Terre*, 1887.

Coeff. 2

Session 1 : ET/ dossier

Session 2 : ET/ dossier

Ateliers du SUIO-IP

Au semestre 9, Marina Blanchet, chargée d'insertion professionnelle au SUIO-IP de l'Université Rennes 2, invitera les étudiants à préparer leur recherche d'emploi et à analyser des offres d'emploi. Elle proposera des simulations d'entretien de recrutement, à partir de mises en situation (6h).

Semestre 10

Bloc 1 - Concevoir une politique éditoriale et commerciale

Direction de projet éditorial - 10h (01ZB011)

Enseignante : Anne-Charlotte Sangam

Cet enseignement est la poursuite du cours consacré à la conception éditoriale suivi au semestre 9. Lors de ce semestre, l'accent sera plus particulièrement mis sur la promotion et la commercialisation du livre (diffusion, distribution, réseau des librairies, etc.) ainsi que les divers organismes gravitant autour du monde éditorial, notamment les structures soutenant le livre et l'édition (aides à la promotion, à la formation, subventions, etc.). Les étudiants sont invités à rencontrer des professionnels et à se déplacer chez certains d'entre eux (libraires, diffuseur, etc.). Une bibliographie sera présentée lors des cours.

Ces interventions sont articulées à la mise en œuvre du **projet éditorial individuel d'année**. Les étudiants seront accompagnés pour finaliser une première version du titre ou numéro 1 de leur projet.

Une bibliographie sera présentée lors des cours.

Modalités de contrôle

Coeff. 6

Session 1 : CC

Session 2 : dossier

Communication - 12h (01ZB013)

Enseignante : Virginie Migeotte

L'intervention de Virginie Migeotte propose une introduction à l'étude des différents types de communication dans l'univers éditorial, en identifiant les acteurs et les compétences nécessaires.

Une mise en pratique sera proposée dans cinq domaines :

- Relation libraires : rédaction de supports de communication pour les libraires, outils promotionnels pour la diffusion, création de matériel pour mise en scène/valorisation d'un livre, d'une collection, d'une maison d'édition en librairie. Comment constituer les listes de libraires et suivi.
- Presse : panorama de la presse française. Comment concevoir les listes de presse, rédaction d'un argumentaire, rédaction d'un communiqué. Le suivi de presse et les relations presse. Veille et archives.
- Évènementiel : savoir-faire relationnels et pratiques pour l'organisation de salons et festivals, rencontres et dédicaces en librairie, rencontres en médiathèque et univers académique, lancement de livres et collections.
- Web et réseaux : importance et rôle de ces médias et supports, comment et où le livre y a pris sa place. Site Internet, blog, forum, réseaux sociaux.
- Publicité et marketing : quels médias ? (journaux, audiovisuel, Web, etc.) ; quels supports ? (papier, numérique, etc.) ; à qui ? (grand public, spécialisés, etc.) ; pourquoi ? (promotionnelle, informative, etc.). Réalisation de publicités et PLV.

Réflexions : Nous sommes tous des communicants. Nouveaux défis communicationnels face à un monde en constante évolution.

Gestion éditoriale - 10h (01ZB012)

Enseignant : Pascal Glémain

Dans la continuité du semestre 9, Pascal Glémain prolonge sa présentation des bases de la comptabilité et de la gestion, tout en proposant des exercices et mises en application pratiques réelles, qui seront tout particulièrement utiles pour établir d'une part le bilan financier éditorial et,

d'autre part, le compte prévisionnel lié au projet de livre développé tout au long de l'année universitaire.

Bloc 2 - Réaliser des publications imprimées et numériques

Préparation de copie, correction - 10h (01ZB021)

Enseignante : Emmanuelle Painvin

Dans la continuité des semestres 8 et 9, ce cours prolonge et approfondit les enseignements consacrés à la préparation de copie, la correction, la connaissance et l'application des règles typographiques.

Coeff. 2

Techniques rédactionnelles et éditoriales - 15h (01ZB022)

Enseignantes : Sandra Le Guen et Emmanuelle Painvin

Dans la continuité du semestre 9, ces cours permettront aux étudiants de mener à terme le **projet éditorial de groupe** (création d'un magazine jeunesse).

Sandra Le Guen poursuivra ses ateliers pratiques d'écriture jeunesse. Elle abordera également le statut particulier d'artiste-auteur, les relations auteur-éditeur et auteur-illustrateur.

Coeff. 4 (évaluation assurée par Sandra Le Guen et Emmanuelle Painvin)

Réalisation de livres numériques - 18h (01ZB023)

Enseignant : Sébastien Cretin

Le cours de Sébastien Cretin propose aux étudiant(e)s de prolonger et d'approfondir les enseignements du Master 1 sur le format ePub (c'est-à-dire les spécifications techniques et la structuration des contenus de ce standard international du livre numérique) via la création, avec le logiciel *Sigil*, de fichiers ePub.

Coeff. 2

Modalités de contrôle

Session 1 : CC

Session 2 : un dossier dans chaque cours évalué

Bloc 3 - Maîtriser la production graphique et les outils numériques

Valorisation de contenus sur le Web - 6h (01ZB031)

Enseignante : Miguel Bernard

Ce cours permet d'approfondir la maîtrise de l'outil WordPress, en parcourant l'interface complète et en construisant au fur et à mesure un site vitrine, en lien avec le **projet éditorial individuel d'année**. L'accent sera mis sur la maîtrise de la rédaction optimisée référencement naturel pour rendre le site visible sur les moteurs de recherche.

Modalités de contrôle

Coeff. 2

Session 1 : ET/ production numérique

Session 2 : ET/ production numérique

Production graphique - 15h (01ZB032)

Enseignant : Yves Bigot

Le cours d'Yves Bigot se situe dans le prolongement du cours « Production graphique » du semestre 9. Il vise tout particulièrement l'acquisition et le renforcement des compétences permettant aux étudiants de finaliser leur projet éditorial de groupe avec Sandra Le Guen et Emmanuelle Painvin ainsi que leur projet professionnel d'année avec Anne-Charlotte Sangam.

Bloc 4 - Se positionner en contexte professionnel

Analyse de pratiques professionnelles - 10h (01ZB041)

Enseignantes : Anne-Charlotte Sangam, Emmanuelle Painvin, Solenn Dupas

En Master 2, les étudiants effectuent un **stage obligatoire de 12 semaines au moins** au sein d'une maison d'édition, d'une structure éditoriale institutionnelle ou d'un service éditorial.

Durant l'année, ils sont accompagnés dans leur recherche de stage(s) : interventions du SUIO-IP, séances assurées par l'enseignante référente (Anne-Charlotte Sangam), suivi individuel... Les différentes façons de s'insérer dans la vie professionnelle (salarial, entrepreneuriat) seront abordées, ainsi que la grille des salaires de l'édition. En fin d'année, le stage donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage.

Modalités de contrôle

Coeff. 7

Session 1 : ET/ rapport de stage

Session 2 : ET/ rapport de stage

Bloc 5 - Mobiliser et communiquer des savoirs spécialisés

Conférences - 10h (01ZB051)

Intervenants : Sophie Rouanet, Fanny Valembois, Thomas Van Ruymbeke

- En s'appuyant essentiellement sur son expérience chez Robert Laffont, mais aussi chez de grands acteurs de l'édition pratique, Sophie Rouanet présentera sa vision d'un métier dont l'essence est d'évoluer en permanence pour refléter les questionnements et centres d'intérêt de notre société. Elle présentera différents profils d'auteurs, et abordera la question de la réinvention constante des propositions éditoriales. Elle évoquera quelques stratégies d'acquisition de projets, méthodes d'accompagnement de l'auteur.ice, du contrat à la commercialisation, et ainsi abordera la question fondamentale de la relation auteur.ice/éditeur.ice.

Elle reviendra également sur son propre parcours professionnel, du pratique au document, de l'indépendance au salariat.

- Fanny Valembois proposera une conférence sur la thématique suivante : « Quelle transition écologique pour la filière du livre ? » Un livre n'est pas seulement une œuvre : c'est aussi un objet, créé à partir d'un flux de matière qu'il a fallu extraire, transformer, transporter... Quel est le bilan carbone-type d'un livre, d'un éditeur, d'une librairie, d'une bibliothèque ? Quels sont les leviers d'action pour réduire les impacts environnementaux de chacun de ces acteurs ? Réduire la dépendance aux énergies fossiles n'est pas seulement une question d'écoresponsabilité, c'est aussi et surtout une manière d'anticiper des risques à venir pour les acteurs de l'écosystème du livre, pour construire la pérennité de l'activité éditoriale et protéger la biodiversité.

- Au cours de son intervention, Thomas Van Ruymbeke reviendra sur certains aspects particuliers de l'édition en sciences humaines (traduction d'ouvrages en langue étrangère, implantation d'une collection de livres de poche, etc.) en s'appuyant sur son expérience d'éditeur au sein des éditions Les Perséides. À travers des études de cas très concrets, il proposera aux étudiants d'engager une réflexion analytique sur les différents paramètres (éditoriaux, économiques, juridiques...) qui peuvent déterminer l'échec ou le succès d'un livre.

Projet tutoré et initiation à la recherche - mémoire - 16h (01ZB052)

Enseignantes : Anne-Charlotte Sangam, Emmanuelle Painvin, Solenn Dupas

Cet enseignement vise à accompagner la rédaction du mémoire et la préparation de la soutenance adossés au **projet éditorial individuel d'année**.

Modalités de contrôle

Coeff. 7

Session 1 : ET/ projet éditorial finalisé, mémoire et soutenance

Session 2 : ET/ projet éditorial finalisé, mémoire et soutenance

Août 2024 (Document non contractuel)

