

association EMPREINTE

Association loi 1901

BARRANTES . CORRATGE

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

Conception et reliure d'un livre d'artiste

L'association Empreinte propose à LaBabuch (Mérigny - Indre), une formation encadrée par Hélène Genvrin (reliuseuse d'art, artiste et designer du livre), Israel Ariño (photographe, éditeur) et Clara Gassull (artiste visuelle). Les intervenants ont une vaste expérience comme artistes et enseignants, et mettent en commun leurs expériences complémentaires dans les domaines de la photographie, de l'édition, du papier et de l'objet imprimé.

La formation s'articule autour de la fabrication du livre en tant que support à la création, en alternant ateliers techniques et suivi individuel personnalisé autour du projet de chaque participant.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Profil professionnel des stagiaires

Photographes, plasticiens, auteurs et artistes souhaitant approfondir leurs connaissances techniques de fabrication du livre ou finaliser un projet de création destiné à prendre la forme d'un livre.

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires

Connaissances en logiciel d'édition

Un projet de livre déjà engagé : l'essentiel du travail de conceptualisation et de narration doit être abouti ou proche de l'être, même si des ajustements pourront intervenir durant la formation.

Les visuels du livre devront être préalablement retouchés en haute définition et prêts à être imprimés.

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

L'inscription est définitivement validée à réception, un mois avant le début du stage, d'une maquette sommaire au format PDF accompagnée d'un court texte présentant le projet et d'une lettre de motivation. Ces éléments permettent aux formateurs d'adapter l'accompagnement et d'optimiser les contenus pédagogiques.

Objectif pédagogique

Dans cette formation les participants acquièrent les connaissances nécessaires pour fabriquer eux-mêmes leur livre, l'accent étant mis sur la reliure et la mise en forme du livre. Toutefois des temps de travail seront dédiés au processus de création et à la cohérence entre intention artistique et réalisation technique.

À partir de l'analyse du travail de chaque participant, la formation propose un cadre technique, conceptuel et référentiel, adapté à chaque démarche. Ce cadre permet de progresser de la maquette à l'objet livre finalisé.

L'étude de diverses références éditoriales, la pratique des techniques de reliure souple et rigide, l'expérimentation des matériaux et la réflexion autour de la production artisanale ou semi-industrielle guideront chaque stagiaire dans ses choix.

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- Comprendre les différentes étapes de conception et de production d'un livre d'artiste ou d'un livre photo.
- Acquérir les bases techniques de la reliure artisanale (imposition, couture, emboîtage, couvertures, finitions) et connaître les possibilités offertes par la reliure industrielle.
- Identifier les différents papiers utilisés en édition, leurs qualités, leurs comportements mécaniques et leurs usages.
- Analyser et s'inspirer d'exemples variés de design éditorial, de reliures et de formes de livres d'artiste.
- Mettre en relation les enjeux créatifs d'un projet avec sa faisabilité technique et matérielle.
- Réaliser un exemplaire imprimé et relié.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

- Date : Du 27 au 31 mai 2026.
- Durée : 40 h / 5 jours.
- Effectif : 8 stagiaires.
- Horaires : - Du mercredi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
- Dimanche de : 8h30 à 12h30.
- Coût : 2 400 € - Financé par l'Afdas pour les publics recevables.
- Lieu de formation : 3, La Babuchonnière – 36220 MERIGNY.
- Type de formation : Présentielle.

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES

Programme pédagogique

Pendant toute la durée de la formation, les participants ont accès à une bibliothèque spécialisée mise à disposition dans l'atelier. Les intervenants effectuent une sélection préalable de livres et reliures en fonction du profil de chaque participant.

La formation alterne apports théoriques, ateliers techniques et mise en pratique autour du projet personnel de chaque participant.

- Évolution de la reliure à travers les siècles, les usages et les cultures
- Reliure : pratiques artisanales et industrielles
- Les papiers et matériaux du livre
- Tests d'impression sur différents papiers : rendu, contraste, définition
- Les différentes parties du livres et ses étapes de construction
- Notions de durabilité, contraintes mécaniques, ouverture, manipulation
- Conception d'une couverture, finitions et décor
- Passage de la maquette au prototype : complexité technique et ajustements
- Cohérence conceptuelle entre projet, forme, reliure et matériaux.

DÉROULEMENT DE LA SEMAINE

Les matinées sont dédiées aux ateliers techniques et aux apports théoriques. Les après-midi sont consacrées au travail individuel et au suivi personnalisé des projets. Le rythme suit un processus de création progressif de la maquette jusqu'à l'objet final.

Introduction

- Accueil, présentation des formateurs et du programme.
- Présentation des stagiaires et de leurs projets (environ 20min/pers).

Atelier

- Analyse et discussion autour des livres du fond de La Babuch.
- Introduction à l'histoire de la reliure et du livre.
- *Séance 1* : réalisation d'une reliure emboîtée (couture des cahiers, endossure, montage de la couverture, emboîtement).
- *Séance 2* : les papiers et l'impression (contenu théorique et exercices pratiques).
- *Séance 3* : réalisation d'une reliure souple dos carré collé
- *Séance 4* : démonstrations de solutions techniques pour le design de la couverture (titrage, finition, décor).
- Conseils techniques, éditoriaux et conceptuels adaptés à chaque démarche.

Clôture

- Présentations des livres fabriqués durant la formation.
- Analyse et discussion autour des projets réalisés .

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.

Moyens pour la formation

- Laboratoire numérique :

- Mac Pro et écran Eizo CG 24"
- Imprimante jet d'encre Epson 3880
- Imprimante Epson Ecotank 16600 A3
- Machine de découpe Caméo 3

- Atelier :

- Petit matériel de reliure (poinçons, plioirs, planches à découper, cutters, règles, ais, serre-joints, aiguilles, planche à rainurer, pinceaux, scies de reliure, etc)
- Massicot électrique
- Presse à chaud

- Consommables :

- Papiers, cartons, adhésifs, colles, toiles de reliure, encres d'imprimante, 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

• Une maquette du livre au format PDF et éventuellement une maquette papier (le stagiaire aura fourni lors de l'inscription un court texte présentant son projet et une lettre de motivation).

- Les fichiers de leurs œuvres (photographiques, plastiques, littéraires ...) préalablement retouchés en haute définition et prêts à être imprimés.
- Un tablier.
- Un carnet et un crayon pour prendre des notes.
- 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

• Hélène GENVRIN

Relieuse d'art, artiste et designer

Née en 1981 en Normandie, Hélène Genvrin exerce la reliure depuis 2002. Formée en communication visuelle à l'École Duperré (Paris), puis en reliure d'art à l'Escola Llotja (Barcelone), elle ouvre en 2005 son premier atelier au cœur de la

capitale catalane. Elle y développe une pratique tournée vers la reliure contemporaine, l'édition d'art et le livre d'artiste, au service d'une clientèle de photographes, artistes, éditeurs et designers. Parallèlement à son travail en atelier, elle enseigne la reliure dans plusieurs écoles d'art et de design de Barcelone (La Massana, Elisava, IED...), puis rejoint l'équipe pédagogique de l'atelier Livre de la HEAR à Strasbourg entre 2014 et 2017. Durant ces années, elle accompagne les étudiant-es dans la conception et la réalisation de projets liés au livre, articulant savoir-faire technique et réflexion éditoriale. En 2018, elle commence à travailler comme designer pour l'Atelier Rosemood, marque nantaise de papeterie et d'albums photo haut de gamme. En lien étroit avec les équipes de production, elle approfondit son expertise des procédés industriels de reliure et de façonnage.

Installée aujourd'hui en Touraine, elle partage son activité entre la conception de produits imprimés et reliés pour Rosemood, la réalisation de projets sur commande pour artistes et éditeurs (Chose Commune, JBE Books, L'art en plus), et le développement de sa propre recherche artistique, qu'elle mène depuis 2017 sur l'objet livre et la matière papier.

• **Israel ARIÑO**

Photographe, éditeur et formateur.

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 éditées 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).

• **Clara GASSULL**

Artiste visuelle.

Née en 1994 à Barcelone. Clara Gassull se forme d'abord à l'École des Beaux-Arts de Barcelone et en photographie à l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), puis à la reliure à l'école d'art La Industrial.

Elle développe sa pratique entre création visuelle, éducation et médiation artistique. Elle utilise la photographie avec et sans caméra, s'intéressant particulièrement à la lumière comme source première de toute image. Son langage artistique s'étend également au dessin, à la sculpture, à l'installation, à la vidéo et à d'autres techniques expérimentales. Elle combine son travail de création avec des

projets éducatifs et de médiation en collaboration avec des espaces d'art, des musées, ainsi que des centres éducatifs et culturels. Depuis 2019, elle est co-directrice de l'espace culturel LaBabuch.

En 2022, elle publie le livre *The Okama Paradox* avec Israel Ariño, coédité par Ediciones Anómalas et LaBabuch. En 2025, elle publie *Tout ce qui s'unit est destiné à se dissoudre*, coédité par LaBabuch et Cultural Rizoma. Clara Gassull a présenté son travail dans divers festivals et centres d'art tels que BFoto Huesca, Fotointerpretacions - Barcelone, Diaphane - Clermont-l'Oise, Can Manyé - Espace d'art contemporain - Alella, Festival Escales Photos - Morbihan, Leporello - Rome, Musée de la Méditerranée - Torroella de Montgrí, etc.).