

association EMPREINTE

Association loi 1901

N° SIRET *: 833 883 234 00019

Formation professionnelle N°: 76 66 02182 66
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

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

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

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Le livre d'artiste comme support à la création

L'association Empreinte propose à Paris, un MasterClass en collaboration avec Israel Ariño (photographe, éditeur), Carlos Barrantes (photographe, tireur, enseignant), Clara GASSULL (artiste visuelle) et Chiara CAPODICI (Fondatrice de Leporello, commissaire d'exposition, enseignante et graphiste).

Les auteurs ont une vaste expérience en tant que photographes, ayant une grande préférence pour le papier et l'impression sous leurs diverses formes.

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Profil professionnel des stagiaires

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

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires

Connaissances photographiques de base.

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

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

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

Objectif pédagogique

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

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

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

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

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

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

- Date : Du 15 au 22 novembre 2026.
- Durée : 70 h / 8 jours.
- Effectif : 10 stagiaires.
- Horaires :
 - Du Dimanche au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
 - Dimanche de : 8h30 à 16h30.
- Coût : 4 200 € - 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 la semaine l'atelier disposera d'une librairie spécialisée disponible pour les participants.

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

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

DÉROULEMENT DE LA SEMAINE

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

- Reliure : possibilités et familles de reliure.
- Séance impression et reliure.

STUDIO/ATELIER

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Références historiques et contextuelles

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

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

- Le livre de photographie

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

mots, sans négliger la dimension artistique inhérente à sa création comme œuvre d'art complète.

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

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

Moyens pour la formation

- Laboratoire numérique :

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

- Atelier :

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

- Consommables :

- Papiers, cartons, adhésifs etc...

- Ressource pédagogique :

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

Matériel apporté par les stagiaires

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

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

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

Supports fournis aux stagiaires

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

Stagiaire par poste de travail

1 stagiaire.

Évaluation pédagogique

Nature de l'action concourant au développement des compétences :

✓ **Action de formation**

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

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

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

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

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

FORMATEURS

• **Carlos BARRANTES GIL**

Photographe, tireur et formateur.

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

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

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

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

• **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 édités chez Ediciones Anómalas. Ses œuvres sont exposées en Europe et ont intégré de prestigieuses collections publiques ou privées (Collection Neuflize à Paris, Musée de l'Elysée à Lausanne, Bibliothèque Nationale de France, Museu Art Contemporani de Barcelone, 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.).

• **Chiara CAPODICI**

Fondatrice de Leporello, commissaire d'exposition, enseignante et graphiste.

Née en 1978 à Rome. Elle travaille dans le domaine de la photographie depuis 2005. Après avoir travaillé dans le secteur de la communication et de la production de Zoneattive, elle a été adjointe à la directrice artistique de **Fotografia – Festival Internazionale di Roma** entre 2006 et 2008. De 2009 à 2016, au sein de **3/3**, elle s'est consacrée à la production et à la création de livres de photographie, mais aussi

au développement d'expositions et d'ateliers en Italie et à l'étranger, avec une attention particulière portée au monde de l'édition.

En janvier 2017, elle a ouvert **Leporello**, une librairie dédiée aux livres de photographie et bien plus encore ; un lieu d'exposition et un espace de projets axés sur les livres et les images. En 2023, elle a fondé Leporello books, une petite maison d'édition dédiée aux projets visuels multidisciplinaires.

Elle est commissaire d'expositions et conçoit des livres, parmi les plus récents :

- Daniele Villa Zorn, *The Divine Tourist*, Leporello books, 2023 et
- Simone Carolei, *Black Basket Castel Volturno*, Contrasto books, 2024.

Elle a fait partie du jury de nombreux prix internationaux, tels que le **Kassel Photobook Award**, le **Prix Pictet** et le **FE+SK BOOK AWARD | Fotografia Europea**.

Elle a collaboré avec des écoles d'art et de photographie telles **que IED, NABA, ISTITUTO QUASAR et OFFICINE FOTOGRAFICHE**, et anime des ateliers en Italie et à l'étranger.

Chiara Capodici enseigne actuellement la création de livres à la **Triennal School de Spazio Labò** à Bologne, dirige une masterclass sur les livres de photographie à **Officine Fotografiche à Rome** ainsi qu'une autre à Spazio Labò, et accompagne les mémoires de fin d'études du département de design graphique de **NABA Roma**. Depuis 2022, elle fait partie de l'équipe de LaBabuch.