

éditer esad, amiens

éditer éditer

éditer

er

éditer

éditer éditer

er

31 mars

01 & 02 avril 2015

esad-amiens.fr

«éditer»?
esad
amiens
Formes d'un
engagement

éd

« Éditer? »

Formes d'un engagement

Cycle de conférences

du 31 mars au 2 avril 2015

Il y a quelques temps, Toussaint Louverture, créateur des éditions du même nom, résumait le métier d'éditeur en une formule : mettre la main sur des textes, des sous et des lecteurs. A cette liste, finalement, il ajoutait un ultime paramètre qui avait peu à voir avec un quelconque savoir-faire éditorial : « ne rien lâcher, mais vraiment “rien de rien” et ça le plus longtemps possible ». Tout en s'excusant pour sa vulgarité, il exprimait cette opiniâtreté à travers deux images évocatrices : « serrer les fesses » et « remonter sur le ring ». Difficile de souligner davantage l'engagement à la fois financier et humain que demande aujourd'hui le lancement comme la poursuite d'une activité éditoriale, alors que le Web a mis à terre le modèle économique de l'imprimé et que de grandes multinationales trustent les réseaux de diffusion et de distribution comme les tables de librairies dont l'espace et le nombre menacent chaque année de se réduire davantage. Les conférenciers du cycle « “Éditer ?” Formes d'un engagement » auront chacun l'occasion de revenir sur la forme que prend, aujourd'hui, leur combat, en interrogeant l'importance d'un quatrième paramètre que Toussaint Louverture nous semble avoir injustement oublié dans sa définition : le design du support imprimé. Celui-ci doit non seulement répondre aux attentes du lecteur, mais également s'adapter aux contraintes techniques et matérielles du processus de création, d'impression et de diffusion. Les intervenants de cette semaine ont en effet en commun de s'être engagés, en tant que designers, dans une entreprise éditoriale ou d'avoir souligné l'importance fondamentale de ces acteurs

Coordination

Jean-Claude Chianale, Victor Guégan,
Clémence Michon, Patrick Paleta & Simon Renaud

(graphistes, typographes) dont l'investissement (compétences techniques, savoir-faire technologique, créativité, ingéniosité, convictions personnelles et éthiques) permet de transformer un manuscrit en un objet de dialogue, de savoir et de pensée. Ce cycle thématique sera l'occasion de braquer les projecteurs sur une génération de personnalités engagées, pour la plupart graphistes, designers, photographes, créateurs de caractères, qui, depuis une dizaine d'années ont souhaité devenir éditeurs en parallèle de leur activité (éditions B42, C&F éditions, Naïca, VGS, Editions Non Standard...) ou directeurs de revues (The Shelf, Back Cover, Neural). Le rôle des publications numériques et la nouvelle possibilité qu'offre ce médium d'« imprimer à la demande » sera également discutée, présentée comme une nouvelle façon de s'engager en faveur de pratiques artisanales que la standardisation croissante des processus d'impression et des normes industrielles avait rendues confidentielles (Laurel Parker Book). Enfin, certaines participations interrogeront l'engagement politique et social que permet l'acte d'éditer, de publier : l'anthropologue Alexandre Laumonier, créateur également des éditions Zones Sensibles, reviendra sur son expérience d'éditeur tandis que l'historien du design Tony Côme rappellera le contexte de formation de Grapus, en mai 1968, mouvement qui a révolutionné le champ de la communication et de l'édition en proposant de faire de l'imprimé un espace d'« utilité publique » ♦
— Victor Guégan

Programme

mardi 31 mars

10h → 11h

Élodie Boyer / Éditions Non Standard

**Dépendance, effort, et argent à gagner
Liberté, plaisir, et prix à payer**

11h → 12h

Nicolas Taffin / C & F éditions

Dialogue de sourds

12h → 13h

Frédéric Teschner / Naïca Éditions

**Naïca : Une fabrique du sensible
éditoriale**

Déjeuner

14h → 15h

Pakito Bolino / Le dernier cri

Vomir des yeux !

15h → 16h

Jean-Claude Chianale

Conversations

mercredi 1 avril

10h → 11h

Alexandre Dimos / Éditions B42

«Éditer = designer»

11h → 12h

Alexandre Laumonier /

Éditions Zones Sensibles

**Être son propre client,
c'est se donner carte blanche**

Déjeuner

14h → 15h

Pauline Nunez / Éditions Ypsilon

Ypsilon: lettre à lettres

15h → 16h

Morgane Rébulard & Colin Caradec /

The Shelf journal

Mental Kombat

16h → 17h

Lise Bonneau

Typop-up

jeudi 2 avril

10h → 11h

Tony Côme

**Grapus à l'Institut de l'Environnement,
1969-1971 : la formation d'une brigade
de projection**

11h → 12h

Victor Guégan

« Derrière la grille, le livre »

Discussion autour de quelques travaux
de Jan Tschichold et Jost Hochuli

12h → 13h

Laurel Parker / Laurel Parker Book

**Livres d'artiste,
un travail de collaboration**

Déjeuner

14h → 15h

Alessandro Ludovico / Post-Digital Print

**Networks as agents in the clash between
personal and industrial post-digital print**

15h → 16h

Émeline Brulé

**Un.e designer à l'épreuve
de l'édition numérique**

16h → 17h

Table ronde, Clôture

Élodie Boyer

Éditions Non Standard

www.elodieboyer.com

mardi 31 mars – 10h

Dépendance, effort, et argent à gagner Liberté, plaisir, et prix à payer

En 2011 et en parallèle de son activité de conseil, Elodie crée les Éditions Non Standard. Elle est éditeur et co-auteur de *Lettres du Havre* (European Design Award, Gold, Belgrade 2013). Ce livre, publié en 2012, forme une synthèse de sa vie professionnelle, de ses sujets de recherche et de ses convictions. *Lettres du Havre* est un pavé de 804 pages qui collectionne, organise et analyse les enseignes de la ville du Havre. Ces typographies, conjuguées à cent missives imaginaires écrites par Jean Segui, forment une archive visuelle et sociale de la ville et incitent à la réflexion tout en offrant un heureux voyage. Destiné à un public plus large que les professionnels de l'identité visuelle et de l'enseigne, l'ouvrage a pour vocation de faire prendre conscience à tous les acteurs – commerçants, élus, designers, fabricants, annonceurs, institutions... – du rôle essentiel des signes dans la ville, de leur interaction avec l'architecture, de la trace qu'ils laissent d'une société en perpétuelle évolution. Élodie Boyer a 42 ans, elle a créé son cabinet de conseil en création de marque en 2002 et une maison d'édition en 2011 : les Éditions Non Standard.

Nicolas Taffin

C & F éditions

www.polylogue.com

mardi 31 mars – 11h

Dialogue de sourds

- Le livre digital, c'est le livre interactif, le livre augmenté.
- Les écrans tuent la lecture, rien ne vaut le bon vieux livre papier.
- Le livre numérique offre la possibilité à tous d'accéder à tout, partout, tout le temps.
- Il menace les auteurs et le fragile écosystème du livre...

Ce dialogue (de sourds) est celui qu'on trouve partout dans la presse ou les réseaux sociaux. Il contient un certain nombre d'erreurs et de pièges. On en parle un instant ?

Nicolas Taffin est designer d'interfaces graphiques (y compris les livres) et co-fondateur de C&F éditions (arts, techniques et citoyennetés). Il enseigne l'édition à l'université de Caen. Il s'est occupé une dizaine d'année des Rencontres internationales de Lure.

Frédéric Teschner Naïca Éditions

mardi 31 mars – 12h

Naïca :
Une fabrique du sensible éditoriale

Fondée en 2015 par le graphiste Frédéric Teschner avec Geneviève Munier, éditrice, Naïca éditions ambitionne de réaliser des objets éditoriaux singuliers (livres d'artistes, ouvrages monographiques, livres numériques, multiples) dans le champ de la création contemporaine, avec une approche transversale des différentes pratiques artistiques (art contemporain, théâtre, danse contemporaine, design ou design graphique). Chaque projet est imaginé et conçu dans un esprit d'expérimentation et en étroite collaboration avec les artistes et auteurs invités.

Frédéric Teschner (1972) est diplômé de l'ENSAD de Paris (1997), il ouvre son studio en 2002. Au travers de multiples collaborations dans différents champs de la création contemporaine, Frédéric Teschner développe un travail particulier autour du dessin, du signe et de la typographie à l'ère d'internet, contexte où la valeur numérique, les notions de résolutions et de compression des documents informatiques véhiculés aujourd'hui sous la forme de fichiers numériques définiront de nouvelles normes esthétiques de l'image contemporaine et de ses modes de reproduction.

Pakito Bolino

Le dernier cri

mardi 31 mars – 14h

Vomir des yeux !

Atelier d'édition SÉRIGRAPHIQUE dédié aux innovations graphiques et aux nouvelles formes de métissage BRUIT/IMAGE, le Dernier Cri crée un lien entre les acteurs français et internationaux de la micro-édition. Avec plus de 300 titres à son catalogue, 100 estampes, 3 films d'animations,.... plus le reste, Le Dernier Cri s'attache depuis 20 ans à promouvoir les travaux d'auteurs évoluant en marge de l'industrie du livre et de l'art contemporain. Le dernier cri accueille des artistes et des stagiaires internationaux dans son studio à la Friche de la Belle de Mai depuis 1993. Pakito Bolino (Dictateur artistique) présentera la CHOSE !

Jean-Claude Chianale

www.jeanclaude-design.com

mardi 31 mars — 15h

Conversations

Jean-Claude Chianale présentera *Conversations*, une édition de 25 carnets réalisés dans le cadre du programme des Ateliers de l'EuroMéditerranée, Marseille-Provence 2013.

Ces carnets regroupés sous forme de coffret (à paraître en 2015) résultent des rencontres avec les artistes aux endroits mêmes de leurs créations, entreprises et autres lieux d'activité. Ces espaces de rencontres ont permis de produire des images nommées « conversations » regroupées sous forme de « bibliothèque périphérique ». Dans cette fabrique d'images, Jean-Claude Chianale tend à concevoir des objets tenant plus du multiple et du récit que de l'édition classique.

Jean-Claude Chianale est graphiste. Il intervient dans les domaines de l'édition, de l'art, du design culinaire et de l'architecture. Il travaille notamment avec l'architecte Anne Démians autour de projets d'installation graphique et de signalétique au service de logements. Il collabore avec la galerie Rosascape pour laquelle il a réalisé des livres d'artistes (Collection Libelle, Images latentes de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, Mad marginal de Dora Garcia...). Depuis 2010, Il dirige la communication visuelle du Centre chorégraphique national à Belfort. Jean-Claude Chianale a exposé dans différents lieux artistiques tels que La Ferme du Buisson, le pôle graphisme à Chaumont, la Galerie épisodique ou le 104 à Paris.

Alexandre Dimos Éditions B42

mercredi 1 avril – 10h

«Éditer = designer»

Depuis 2001 le studio deValence développe un travail de concepteur et d'éditeur au travers de la maison d'édition B42 créée quant à elle en 2008. Ainsi les deux activités de designer et d'éditeur sont animées par la notion de transmission. Les réalisations du studio se caractérisent par une approche dynamique des relations texte-image et une attention particulière portée à la clarté de la mise en forme et à la structure même de l'objet. La page, le livre, l'écran deviennent des espaces producteurs de sens où se joue un dialogue étroit entre support, forme et contenu. Chaque projet est ainsi pensé comme le messenger d'un ensemble d'informations qu'il convient de structurer, éditer, organiser, en un mot : designer.

Alexandre Dimos, cofondateur de deValence et B42 présentera un ensemble de projets liés par l'emploi de règles du jeu structurant les objets et l'activité de la maison d'édition.

Alexandre Laumonier Éditions Zones Sensibles

mercredi 1 avril – 11h

Être son propre client, c'est se donner carte blanche

Alexandre Laumonier, graphiste et éditeur, présentera ses dernières productions éditoriales. L'avantage de l'éditeur qui est son propre graphiste est, qu'en tant que graphiste, il est son propre client – il n'a donc à rendre compte qu'à lui-même. Cette double position est particulièrement avantageuse au sens où elle permet un espace de liberté – une carte blanche – plutôt rare. Alexandre Laumonier proposera un making-of graphique des derniers ouvrages qu'il a publié et conçu, en passant d'une maison à une autre et d'une couverture à une autre puisque parfois ce sont les mêmes codes algorithmiques qui sont utilisés pour générer des projets graphiques différents.

Alexandre Laumonier est graphiste et éditeur. Il a fondé et dirige les éditions Zones sensibles depuis 2011, a co-fondé les éditions Vies parallèles en 2015 et dirige la collection Graphê aux Belles Lettres depuis 2012. Il a auparavant dirigé les éditions Kargo de 2000 à 2007 avant de créer la collection Terre Cognita aux Éditions de l'Éclat (2008-2010) et la collection Fabula aux Presses du réel (2012-2015). En tant que graphiste il ne produit que des livres, pour ses propres éditions ou pour divers autres éditeurs (Centre Pompidou, Ansedonia, Le Souffle, le CESR, etc.). Il est également enseignant à l'Esa de Cambrai.

Pauline Nunez

Éditions Ypsilon

www.ypsilonediteur.com

mercredi 1 avril – 14h

Ypsilon: lettre à lettres

Pauline Nuñez présentera les livres d'Ypsilon Éditeur, maison d'édition née en septembre 2007, sous l'impulsion d'Isabella Checcaglini et surtout d'un désir : celui de publier *Un coup de Dés* d'après les épreuves corrigées par Mallarmé. Cette première publication fondatrice a évidemment déterminé l'orientation d'Ypsilon où les livres de littérature côtoient les ouvrages concernant la typographie. Le passage en revue des presque 50 titres de la maison tentera de dire et de montrer un dialogue possible entre les lettres et la lettre, et son évolution à travers sa pratique et son expérience.

Pauline Nuñez est graphiste et typographe, elle enseigne, vit et lit à Paris. Diplômée du DSAA création typographique de l'école Estienne, elle travaille depuis plusieurs années en indépendance avec le livre comme interlocuteur permanent.

Morgane Rébulard & Colin Caradec

The Shelf journal

mercredi 1 avril – 15h

Mental Kombat

Morgane Rébulard et Colin Caradec présenteront leurs différentes activités à travers d'une part la création de la revue *The Shelf Journal*, et d'autre part une sélection de travaux de design éditorial de commande. Plus qu'un portfolio commenté, cette sélection mettra l'accent sur les enseignements qu'ils ont tirés de chacune de ces expériences.

The Shelf Company est un atelier de création graphique, typographique et une maison d'édition fondés par Morgane Rébulard et Colin Caradec en 2011. Cet atelier partage son temps entre le design de commande et la publication de la revue semestrielle bilingue *The Shelf Journal*, revue consacrée au design éditorial et au « culte de l'étagère ».

mercredi 1 avril — 16h

Typop-up

«Typop-up» est un livre d'artiste animé.

C'est un abécédaire et un livre à compter en pop-up.

Passionnée par le papier et les pliages dès mon enfance, je m'initie très tôt aux maquettes et modelages miniatures en tout genre.

C'est pour mon diplôme de graphisme que j'élabore un caractère typographique qui prendra vie sous forme de livre-objet. Je suis partie d'une feuille de papier A4, objet usuel par excellence. Par un système de plis et de découpes, les volumes architecturaux dévoilent les lettres et les chiffres par un subtil jeu d'ombres et de lumières.

Lise Bonneau est graphiste. Après ses études à l'Esad d'Amiens, elle intègre un Master en Typographie à l'école de La Cambre, à Bruxelles. Elle s'installe ensuite à Paris pour une année supplémentaire d'études en multimédia. Elle partage aujourd'hui son temps entre l'enseignement, la sérigraphie et les instruments à vents. Elle lance aujourd'hui son premier livre d'artiste et souhaite monter une maison d'éditions.

Tony Côme

www.strabic.fr/tony-come

jeudi 2 avril — 10h

Grapus à l'Institut de l'Environnement, 1969-1971 : la formation d'une brigade de projection

Les membres fondateurs de Grapus (Pierre Bernard, François Miehe et Gérard Paris-Clavel) manquent rarement une occasion de rappeler à quel point leur passage à l'*Institut de l'Environnement*, entre 1969 et 1971, a compté dans la formation de leur collectif. Retour sur cet éphémère incubateur né des événements de Mai 68, inspiré par la pédagogie du Bauhaus et érigé sur le terrain de l'ENSAD.

Ancien étudiant de l'École Normale Supérieure (ENS) de Cachan, Tony Côme est professeur agrégé d'arts appliqués. Il enseigne l'histoire du design et de l'architecture à l'École des Beaux-Arts de Rennes (EESAB). Il finalise actuellement une thèse sur les relations entre architectes et designers français de 1969 à 1989. Il est l'auteur des textes du catalogue *A Hermetic Compendium of Typographic Masonry – 26 posters by Richard Niessen* (Franciscopolis, 2014). Cofondateur de la revue de design *Strabic.fr*, il contribue par ailleurs régulièrement à *L'Architecture d'Aujourd'hui*, *Domusweb*, *Criticat*...

Laurel Parker Laurel Parker Book

jeudi 2 avril – 12h

Livres d'artiste, un travail de collaboration

Le livre d'artiste fait main est un travail de collaboration entre un artiste, un éditeur, un imprimeur, un graphiste et un relieur. Chacun a un rôle important dans la production. Chacun doit anticiper, interpréter, et compléter le travail des autres dans l'équipe.

Laurel Parker est directrice artistique de l'atelier Laurel Parker Book, un atelier de reliure et de design fabriquant des livres d'artiste et des éditions de bibliophilie.

Depuis 2006, Laurel Parker Book a travaillé avec les éditeurs Christophe Daviet-Thery, Michèle Didier, Toluca Editions, les Éditions Louis Vuitton, Rosascape, et les Éditions Xavier Barral sur des projets de livres d'artiste exceptionnels qui se retrouvent dans les collections internationales.

Alessandro Ludovico

Post-Digital Print

jeudi 2 avril – 14h

Conférence en anglais

Networks as agents in the clash between personal and industrial post-digital print

Alessandro Ludovico is an artist, media critic and chief editor of Neural magazine since 1993. He received his Ph.D. degree in English and Media from Anglia Ruskin University in Cambridge (UK). He has published and edited several books, and has lectured worldwide. He's one of the founders of Mag.Net (Electronic Cultural Publishers organisation). He also served as an advisor for the Documenta 12's Magazine Project. He's Adjunct Professor at OCAD University in Toronto, and he teaches at the Academy of Art in Carrara and NABA in Milan. He is one of the authors of the Hacking Monopolism trilogy of artworks (Google Will Eat Itself, Amazon Noir, Face to Facebook).

Networks as agents in the clash between personal and industrial post-digital print.

The post-digital print era has definitively started.

On one side Internet-based and IT-processes based artist's books are flourishing, with a whole taxonomy of techniques and approaches. Furthermore the efforts in collective scanning underground culture in print, then sharing it in proper digital repositories, is revamping the production and rediscovering of critical content in a classic form. On the other side, the unveiling of real Google's major plan with the industrial scanning, the rising of the un-sustainability of newspapers' business model, the growing role of software in literary and journalistic production, and the constant fine-tuning of commercial e-publications' rules are slowly changing the industrial printed mediascape. The resulting scenario helps to shed a new light on the role of networks in these processes, to possibly be considered as agents, more than media per se.

Émeline Brulé

www.emelinebrule.net

jeudi 2 avril — 15h

Un.e designer à l'épreuve de l'édition numérique

Emeline Brulé est doctorante en Sciences de l'Information et de la Communication à Télécom ParisTech, designer, diplômée en typographie, ex-freelance spécialisée dans l'édition numérique et militante cycliste. Dans cette conférence, elle présentera trois postures du designer face au numérique dans l'édition. En premier lieu, l'utilisation du «génératif» dans la conception éditoriale, qu'elle soit imprimée ou numérique. En second lieu, la démarche de remédiatisation, entre mimétisme et traduction. Enfin, il s'agira de donner un aperçu des outils et processus spécifiques à l'édition numérique.

éditer Esad,

iter

école supérieure d'art
et de design d'Amiens

éditer

er

40 rue des Teinturiers
80080 – Amiens

iter

tel : 03 22 66 49 90

éditer éditer

r

Conférences
ouvertes au public

éd