

LIVRET ETUDIANT

Master Métiers du Livre et de l'édition, parcours Création éditoriale des littératures de jeunesse et générales Année universitaire 2026-2027

Sommaire

M1 et M2 Parcours É-Céljg

1 - La formation	Page 1
✓ Preamble	
✓ Les objectifs	
✓ Les effectifs	
✓ Le contenu de la formation	
✓ La formation continue	
✓ Les programmes M1 et M2	
✓ Les artistes invité·e·s depuis 2008	
✓ L'organisation des examens	
✓ Le calendrier universitaire 2026/2027	
2 - L'équipe pédagogique	Page 12
3 - Les contacts	Page 55

1 – La Formation

Préambule

En 1981, le Ministère de la Culture, soucieux de maintenir la diversité et l'indépendance du réseau de librairies, fortement menacé par diverses concentrations, a fait voter **la loi Lang sur le prix fixe du livre**. Par ce geste exceptionnel, l'État affirmait clairement que le libéralisme n'a pas que des vertus dans le domaine de la création et la diffusion culturelles. 40 ans après, le 9 juin 2021, le Sénat a adopté une proposition de loi pour améliorer l'économie du livre et renforcer l'équité entre ses acteur·rice·s (fixation d'un prix plancher pour les frais de livraison afin de réduire la distorsion de concurrence).

Parallèlement, l'offre éditoriale aujourd'hui a globalement tendance à s'uniformiser, en se glissant dans le moule de la demande supposée du public. Le pouvoir de décision dans l'édition échappe progressivement aux éditeur·rice·s pour tomber entre les mains des responsables des services de marketing ou financiers des maisons d'édition. Ce mouvement général, dont André Schiffrin a admirablement démonté les mécanismes dans son livre *L'édition sans éditeurs* (La Fabrique, 1999), fait peser à terme de réelles menaces sur la liberté de choix des lecteur·rice·s et l'audace des créateur·rice·s.

Il paraît important que l'Université contribue à donner à de futur·e·s responsables éditoriaux·ales les moyens intellectuels et techniques de mettre en place des pratiques éditoriales où création et bonne gestion retrouvent chacune leur juste place : la seconde devant servir les desseins de la première.

Il paraît important que l'Université œuvre pour qu'existe une véritable « **bibliodiversité** ».

Les objectifs

- Assurer une formation professionnelle de haut niveau à des étudiant·e·s se destinant aux métiers de l'édition et de la médiation du livre.
 - Préparer aux métiers de l'édition (éditeur·rice·s ; directeur·rice.s de collection ; assistant·e·s d'édition, ...).
 - Préparer aux métiers de la médiation culturelle (médiateur·rice.s culturel·le·s qui ont en charge des projets éditoriaux dans des institutions - musées, collectivités territoriales, ... -, dans des services de communication, dans des organismes s'occupant de la promotion du livre à des fins culturelles ou sociales, ou de lutte contre l'exclusion).
- La formation s'adresse aussi à celles et ceux qui veulent créer leur propre structure pour organiser des événements culturels autour du livre et de la lecture.
- S'inscrire dans la politique nationale, relayée par les politiques régionales de diversification de l'offre éditoriale.

Ce Master vise à associer le sens de l'innovation créatrice à celui du pragmatisme éditorial.

Les effectifs

Un maximum de 20 étudiant·e·s par année.

Contenu de la formation

Première année (M1)

La première année met en commun avec des parcours de la Mention Création littéraire des **enseignements des littératures française ou comparée** ainsi que des enseignements consacrés aux **littératures de jeunesse**. Ce sont là des disciplines qu'un·e étudiant·e visant à se professionnaliser dans les domaines du livre et de l'édition doit aborder en liaison avec l'activité des équipes de recherche existantes dont le CELIS (Centre de Recherche sur les Littératures et la Sociopoétique). Des cours portant sur **l'économie et la vie du livre** (publics, traduction, etc.) sont également proposés.

1ère année

Programme de cours (2021-2026)¹

441h de cours + rencontres, journée d'étude, table ronde, Master class, visites, salons,

SEMESTRE 1 (30 crédits)

Bloc 1 (18 crédits) : Connaître les littératures et l'histoire de l'édition – 149h/étud.

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 1 Culture littéraire et éditoriale générale (60h) (6 crédits) ● EC - Littératures française et comparée (24h) * Un programme consacré à la présence des mythes grecs et romains dans la littérature de jeunesse – <i>Myhica</i> (24h) * Un programme de littérature comparée (12h) (<i>Porté par LS</i>) ● EC - Littératures contemporaines au prisme de l'édition (36h) * Les romans des rentrées littéraires (12h) (<i>Mutualisation LCréa</i>) * Traduire et retraduire : Enjeux de l'édition de la littérature jeunesse en France (20h une année sur 2 sinon 4h) * Les traductions (8h dont 4 en anglais environ)	Hélène Vial Philippe Mesnard Myriam Lepron Saulo Neiva Catherine Renaud

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 2 Culture littéraire et éditoriale de jeunesse (48h) (6 crédits) ● EC - Histoire de l'édition et de la littérature de jeunesse en France* (24h) ● EC - Histoire de l'édition et de la littérature de jeunesse étrangères – slaves, italiennes, lusophones (24h)	Christine Fournet-Fayas Katia Cennet, Daniel Rodrigues, Anne-Sophie Gomez et Patrice Del Duca

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 3 Littératures graphiques au prisme de l'édition (41h) (6 crédits) ● EC - les albums de jeunesse (24h) ● EC - Les récits graphiques (8h) ; Comprendre et imprimer : guide de fabrication (6h) ; les manuscrits enluminés (3h)	Christine Fournet-Fayas Virginie Giuliana ; Véronique Haitsé Gaëlle Loisel

Bloc 2 (12 crédits) : Connaître le monde du livre – 88h/étud. + rencontres

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 4 Connaissance de l'édition française de jeunesse et générale (39h/étud.) (6 crédits) ● EC – Panorama et enjeux de l'édition contemporaine en France et dans le monde (24h) – Ateliers de création éditoriale (15h/étudiant·e) ● Le Polar (3h) ● Les fonds spécialisés anciens (2gr de 3h) ● Les fonds éditoriaux de jeunesse du Master ● Atelier de direction de projet éditorial à l'heure du numérique (2gr de 3h)	Véronique Haïtse (et invité·es sous réserve) Talya Chaumont A voir A voir David Desrimais

¹ Sous réserve de modification possible en cours d'année. Code couleur utilisé : **vert** pour les professionnel·le·s, **orange** pour les cours d'anglais ou en anglais. Sigles : Littératures et sociétés (LS), Littératures et création littéraire (LCréa).

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 5 Connaissance des acteurs du monde du livre et de l'édition (49h + rencontres) (6 crédits) ● EC – Sociologie de la lecture et des différents publics et cas particuliers (25h) * Introduction générale (12h) * Les tou·tes petit·es (3h) * Les écolier·es (3h) * Les adolescent·es (3h) ● EC – Rencontres avec des écrivain·es, des artistes, des éditeurices (6h de préparation/bilan + rencontres) * Autrice Jeunesse (2h de prép/bilan + rencontre) – Rencontres avec des professionnel·les de la commercialisation des livres (18h) * Les libraires (8h) * Le marketing ; la diffusion, la distribution et la promotion des livres (5h) * les foires étrangères (Londres, <i>Bologne</i> , Varsovie, Pékin, Francfort, <i>Shanghai</i> , ...) (3h) * Les agent·es littéraires (2h)	Bérénice Waty Virginie Bonnier Christine Fournet-Fayas Christine Fournet-Fayas Véronique Haitsé (resp.) Antonin Bonnet Eymerick Charpentier Talya Chaumont Stéphanie Vernet

SEMESTRE 2 (30 crédits)

Bloc 3 (9 crédits) : Fabriquer un livre en français et en anglais – 168h/étud.

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 6 Anglais des métiers du livre et de l'édition (48h) (3 crédits) ● EC - Anglais des métiers du livre et de l'édition - <i>English for Publishing</i> (30h) ● EC - Anglais du monde professionnel - <i>Business English</i> (18h)	Leisha Lecointre Fabienne Dauvergne

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 7 Conception et fabrication d'un livre (84h) (6 crédits) ● EC – Connaissance des logiciels de l'édition (48h) * Photoshop (14h) * InDesign (34h) ● EC – Projet éditorial collectif et conception (36h) * De l'idée au lancement (24h/groupe) * Préparation et correction et de copies (12h) (<i>Mutualisation 4h M2 E : Céljg</i>)	Philippe Mouret Philippe Mouret Talya Chaumont et Véronique Haïtse Talya Chaumont (6) et Véronique Haïtse (6)

Bloc 4 (21 crédits) : Expériences professionnelles et capacités rédactionnelles
36h/étud. + salons, Master class

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 8 Stage et expériences professionnelles (30h + salons, Master class) (12 crédits) ● EC - Participation à des salons du livre et/ou à des rencontres avec des artistes (12h + salons, Master class) * Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (sous réserve d'APP) - 4h de prép/bilan + stage et encadrement * 3 rencontres à la Librairie des Volcans - 4h de prép/bilan + rencontres et encadrement * Master Class Milles Formes (sous réserve d'APP) - 4h de prép/bilan + rencontre et encadrement (sous réserve) * « Le petit Bologne virtuel du Master Édition-Célg » (en commun avec les M2) ● EC - Stage et environnement (18h) * Aide à la recherche de stage (8) * CV, lettre de motivation et maîtrise de l'entretien d'embauche (3) (<i>ouvert aux M2-Édition-Célg</i>) * Travail corporel pour la prise de parole en public (3) * Le rapport de stage (2) (voir M2-UE27) * STAGE (France, étranger) : 12 semaines conseillées (6 mois max.)	Daniel Rodrigues/Véronique Haitsé (resp.) Talya Chaumont (resp.) Leisha Lecointre Véronique Haitsé (resp.) Véronique Haïtse/Talya Chaumont (resp.) Talya Chaumont (4) et Véronique Haïtse (4) Hélène Vial Hélène Vial
Intitulé	Enseignant·e
UE 9 Recherche et création dans le cadre de l'édition (6h) (9 crédits) ● EC – Epreuve de pré-projet éditorial (6h) (écrit entre 25 000 et 30 000 signes)	Hélène Vial (3) et Véronique Haïtse (3)

2e année

Programme de cours (2021-2026)²

378h de cours + rencontres, journée d'étude, table ronde, visites, salons

SEMESTRE 3 (30 crédits)

Bloc 5 (15 crédits) : Problématiques de la création littéraire et éditoriale –100h/étud.

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 20 Problématiques littéraires (66h) (9 Crédits) ● EC - Littératures générales et de jeunesse françaises et étrangères (30h) * Problématique en littérature de jeunesse (18) * Problématique portant sur des littératures et des éditions de jeunesse étrangères (6, dont quelques-unes en anglais) * Problématique portant sur la littérature générale contemporaine (6) ● EC – Littératures en images et littératures de l'ailleurs (24h) * La bande dessinée occidentale (18) * les mangas et la bande dessinée asiatique (6 dont 3 en anglais) ● EC - Littératures et mondialisation (12h) (Porté par LS et LCréa) ● Les romans de jeunesse (12h) une année sur 2	Josiane Morel Catherine Renaud (2) et Nathalie Sfeir (4) Alexandre Bord Virginie Giuliana (18) Désiré-e McCann Yvan Daniel Daniel Delbrassine

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 21 Problématiques de la création éditoriale (34h + visite et rencontres) (6 Crédits) ● EC - Créations contemporaines et édition (27h + visite) * La littérature, la création littéraire et l'édition française des années 1980 à nos jours, vues par un auteur (6) * Définir une collection (3) * Les lieux de la critique littéraire (médias, blogs, communautés en lignes, nouvelles influences du Web, ...) (6) * Nouvelles propositions audio et nouvelles pratiques (3) * Lancer un projet de non-fiction (3) * Arts contemporains et édition (3) + visite d'une exposition (1h prép + visite et encadrement) (Mille formes ou FRAC) * Poésie et édition (3) EC – Rencontres (7h + rencontres) * ● EC – Rencontres avec des écrivain·es, des artistes, des éditeurices (6h de préparation/bilan + rencontres) * Autrice Jeunesse (2h de prép/bilan + rencontre)	Étienne Kern- Talya Chaumont Raphaëlle Botte Véronique Haïtse Talya Chaumont Fabienne Cinquin Sophie Brunet Voir maquette M1

² Sous réserve de modification possible en cours d'année. Code couleur utilisé : vert pour les professionnel-le-s, orange pour les cours d'anglais ou en anglais. Sigles : Littératures et sociétés (LS), Littératures et création littéraire (LCréa).

Bloc 6 (15 crédits) : Environnement économique, juridique et culturel – 56h/étud.

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 22 Économie de l'édition et droit de l'édition (56h) (9 Crédits) ● EC - Environnement économique (36h) * Structures éditoriales et marché des livres (4) * Comptabilité et gestion (30) * Commercialisation, partenariats et événementiel (2) ● EC - Environnement juridique (20h) * Intervention chaîne du livre * Droits étrangers et droits dérivés (10 dont 5 en anglais)	Tyly Chaumont Jean Crozatier (16) et Agathe Jacon (14) Coline Ribue Véronique Haitsé Gregory Messina

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 23 Projets individuels ou collectifs en lien avec les littératures et l'édition (2h + stage) (6 Crédits) ● EC - Projets individuels ou collectifs dans le cadre de stages en E.A Stage en équipe d'accueil (30-40 h/étud)	Sous la direction d'un·e universitaire et d'une past éditrice le cas échéant

SEMESTRE 4 (30 crédits)

Bloc 7 (15 crédits) : Projet éditorial en français et en anglais (non compensable) – 212h/étud.

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 24 Anglais des métiers du livre et de l'édition (48h) (3 Crédits) ● EC - Anglais des métiers du livre et de l'édition - <i>English for Publishing</i> (30h) ● EC - Anglais du monde professionnel - <i>Business English</i> (18h)	Leisha Lecointre Fabienne Dauvergne

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 25 Projet éditorial (164h) (12 Crédits) ● EC - Élaboration graphique des projets éditoriaux (70h) * Photoshop ou/et Indesign (14h) * Identité visuelle et typo (14h) * Heures relais (6h) * Réalisation informatique PAO – Mise en page (36h)	Philippe Mouret Patrick Miramand Isabelle Lemaire, Patrick Miramand Philippe Mouret Isabelle Lemaire

● EC - Projet éditorial et recherche appliquée aux métiers de l'édition (99h + visite sous réserve) * Méthodologie de la recherche (rappels) (2) * Suivi et encadrement des projets éditoriaux (48) * La création éditoriale face aux nouveaux défis d'aujourd'hui - Éditer au XXIe siècle : panorama des enjeux numériques (6) - IA (3) - Fabrication et environnement (3) * Regard d'un éditeur sur les projets (8) * Édition en région ou édition alternative (2) : les livres alternatifs (enfants « dys ») * L'opération « Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés » de la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme (2) * Bibliothèque en région ou bibliothèque alternative (2) * Relation et communication avec les médias : faire un livre, c'est bien, en parler, c'est mieux (10) * Préparation et correction de copies (4) * Fabrication (6) et visite d'une imprimerie (sous réserve) * Éditer de la littérature étrangère (3) * Grand oral de soutenance du projet éditorial et de la recherche appliquée aux métiers de l'édition devant un jury pluridisciplinaire composé de professionnel·les et d'enseignant·es-chercheur·euses ou enseignant·es ou chercheur·euses.	Talya Chaumont Talya Chaumont (24) et Véronique Haïtse (24) David Desrimais Talya Chaumont Pascal Lenoir Jean Poderos Angélique Groslier Anaïs Gimet Jean-Christophe Lacas Véronique Thabuis Talya Chaumont Véronique Haïtse Talya Chaumont
---	--

Bloc 8 (15 crédits) : Stage et expériences professionnelles (**non compensable**) – 10h/étud.

Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 26 Unité d'expériences professionnelles (10h + salons) (3 Crédits) ● EC - Participation à des salons du livre et/ou à des rencontres avec des artistes – Voir M1 « Le petit Bologne virtuel du Master Édition-Célig » (en commun avec les M1) * Salon du livre de Paris ou un autre à l'étranger dans le cadre du stage exclusivement	Véronique Haïtse (resp.)
Intitulé	Enseignant·e ou intervenant·e
UE 27 Stage et soutenance (12 Crédits) ● EC - STAGE et son environnement * Aide à la recherche de stage (en commun avec les M1, si nécessaire) (déjà comptabilisées en M1) * STAGE (France, étranger) : entre 12 semaines et 6 mois (6 mois conseillés) Stage évalué par la structure Soutenance orale des deux rapports de stage M1 et M2 (en même temps que le Grand oral)	Talya Chaumont et Véronique Haïtse

Les artistes et éditeur·rice·s invité·e·s en 2025/2026

- Florence Hinckel, autrice jeunesse

Les artistes et les éditeur·rice·s invité·e·s les années précédentes

2024-2025

- Aurélien Débat, illustratrice **illustrateur** jeunesse pour la Master Class
- Marie-Aude Murail, autrice jeunesse
- Yara EL-Ghadban, autrice ~~américaine~~ **palestinienne/canadienne**
- David Meulemans, président des éditions Aux Forges de Vulcain

2023-2024

- Cécile COULON, écrivaine
- Rebecca DAUTREMER, illustratrice jeunesse pour la Master Class
- Anne-Fleur MULTON, autrice jeunesse
- Charmaine WILKERSON, autrice américaine

2022-2023

- Joanna CONCEJO, illustratrice pour la Master Class
- Yan LESPOUX, écrivain
- Elena MEDEL, poétesse espagnole
- Laura NSAFOU, auteure

2021-2022

- Emmanuelle BAYAMACK-TAM, autrice de romans jeunesse
- Giulia CAMINITO, écrivaine
- Gerda DENDOOVEN, illustratrice pour la *Master Class*
- Jean-Claude MOURLEVAT, auteur jeunesse

2020-2021

- Clémentine BEAUVAIS, écrivaine invitée par Cécile Coulon
- Fabienne CINQUIN, illustratrice pour la *Master Class* à la MSH (exceptionnellement pour raisons sanitaires)
- Flore VESCO, autrice de romans jeunesse

2019-2020

- Pascal LEMAITRE, artiste belge, pour la *Master Class* au Musée de l'illustration jeunesse de Moulins
- Erik L'HOMME, écrivain français
- Paul LYNCH, écrivain irlandais **et Francis GEFFARD**, son éditeur français
- Mathieu PALAIN, écrivain français invité par Cécile Coulon

2018-2019

- Kitty CROWTHER, autrice et illustratrice belge, pour la *Master Class* au Musée de l'illustration jeunesse de Moulins
- Thimothé de FOMBELLE, écrivain français
- Gaëlle NOHANT, écrivaine française invitée par Cécile Coulon
- Elsa OSORIO, autrice argentine
- Jean-Charles VEGLIANTE, traducteur français et Professeur honoraire de Paris III (conférence inaugurale)

2017-2018

- **Samantha BAILLY**, autrice, scénariste française et présidente de la Charte des auteur·rice·s et des illustrateur·rice·s jeunesse
- **Bruno GIBERT**, auteur-illustrateur français, pour la *Master Class* au Musée de l'illustration jeunesse de Moulins
- **Simon JOHANNIN**, écrivain français invité par Cécile Coulon
- **André MARKOWICZ**, poète et traducteur français (conférence inaugurale)
- **Callan WINK**, auteur américain et **Francis GEFFARD**, son éditeur français

2016-2017

- **Marion BATAILLE**, autrice-illustratrice, pour la *Master Class* au Musée de l'illustration jeunesse de Moulins
- **Claire CANTAIS**, autrice-illustratrice jeunesse
- **Rolande CAUSSE**, écrivaine française
- **Michel CHANDEIGNE**, éditeur-libraire-essayiste (conférence inaugurale)
- **Hubert HADDAD**, écrivain
- **Drago JANCAR**, écrivain slovène

2015-2016

- **Les éditions GAÏA**
- **Claudine GALEA**, écrivaine française
- **Laurent GENEFORT**, écrivain français, invité par Emmanuelle Pireyre
- **François GÈZE**, éditions de la Découverte (conférence inaugurale)
- **Anne HERBAUTS**, autrice-illustratrice belge pour la *Master Class* au Musée de l'illustration jeunesse de Moulins
- **Irina TEODORESCU**, écrivaine tchèque.

2014-2015

- **Joseph BOYDEN**, écrivain canadien
- **Marie DESPLECHIN**, écrivaine, essayiste et journaliste française (conférence inaugurale)
- **Charles PENNEQUIN**, écrivain français, invité par Emmanuelle Pireyre
- **Béatrice PONCELET**, autrice-illustratrice française pour la *Master Class* au Musée de l'illustration jeunesse de Moulins.

2013-2014

- **Jacques BINSZTOK**, éditeur
- **Katy COUPRIE**, autrice-illustratrice française pour la *Master Class* au MIJ de Moulins
- **Brigitte GIRAUD**, écrivaine française, invitée par Emmanuelle Pireyre
- **Adriana LISBOA**, écrivaine brésilienne (conférence inaugurale)

2012-2013

- **Pierre BERGOUNIOUX**, écrivain français
- **Anne BROUILLARD**, autrice-illustratrice belge pour la *Master Class* au MIJ de Moulins
- **Maria ERNESTAM**, écrivaine suédoise
- **Yann FASTIER**, auteur-illustrateur français
- **Ana Maria MACHADO**, écrivaine et essayiste brésilienne (conférence inaugurale)
- **Emmanuelle PIREYRE**, écrivaine française

2011-2012

- **Georges LEMOINE**, auteur-illustrateur français pour la *Master Class* au MIJ de Moulins
- **Alberto MANGUEL**, écrivain et essayiste argentin (conférence inaugurale)
- **Cécile MINARD**, écrivaine française, invitée par Emmanuelle Pireyre
- **Steinnunn SIGURDARDOTTIR**, écrivaine islandaise.

2010-2011 :

- **Cécile COULON**, écrivaine française
- **Martine LAFFON**, écrivaine et editrice (conférence inaugurale)
- **Yan NASCIMBENE**, auteur-illustrateur franco-italien pour la *Master Class* au Centre de l'illustration de Moulins
- **Philippe VASSET**, écrivain français, invité par Emmanuelle Pireyre.

2009-2010

- **Jean CLAVERIE**, auteur-illustrateur français pour la 1ere *Master Class* au Centre de l'illustration de Moulins
- **Pierrette FLEUTIAUX**, écrivaine française (conférence inaugurale)
- **Emmanuelle PIREYRE**, écrivaine française.

2008-2009

- **Katy COUPRIE**, autrice-illustratrice française
- **André SCHIFFRIN**, essayiste et éditeur franco-américain pour la 1ere Conférence inaugurale du Master CEL

Calendrier universitaire 2025-2026 du Master CELIG

- **Vendredi 11 septembre** : Réunion pré-rentree M1 => 9h Salle
Réunion pré-rentree M2 => 10h30 Salle
- **Lundi 14 septembre** : début des cours M1 et M2
- **13 au 15 novembre** : Rendez-vous des carnets de voyage Clermont Ferrand
- **Lundi 23 novembre-Mardi 1er décembre (M1) avec reprise des cours le mercredi 2 décembre** : Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil
- **Mardi 24 novembre (Midi)- Mardi 1er décembre (M2)** : Période banalisée (Montreuil)
- **Lundi 18 et mercredi 20 janvier (M1 et M2)** : Le Petit Bologne virtuel à Clermont-Ferrand
- **Vendredi 5 ou 12 mars (M2)** : Fin des cours en présentiel (date à confirmer)
- **Vendredi 12 mars (M1)** : Fin des cours en présentiel

2 – L'équipe pédagogique³

Antonin Bonnet

M1- CÉJG 2026-2027

Éléments biobibliographiques

Libraire depuis 11 ans à la librairie Folies d'Encre de Montreuil responsable du rayon sciences-humaines. Je donne aussi des cours (histoire de la librairie, assortiment) à des licence pro librairie à l'UCO de Laval. J'ai un Brevet Professionnel (BP) de libraire obtenu à l'INFL en 2017.

MASTER 1

**Librairie
(8 heures)**

Présentation du cours

Après une courte introduction à l'histoire de la Librairie avant la loi Lang, nous étudierons les conditions historiques d'apparition de cette loi et ses suites jusqu'à nos jours.

Dans un deuxième temps nous nous pencherons sur le texte de loi, article par article.

Enfin grâce à divers documents (protocoles des accords commerciaux, CGV de distributeurs etc.) nous étudierons le fonctionnement et les spécificités d'une librairie.

Bibliographie :

MOLLIER JEAN-YVES *Histoire des libraires et de la librairie de l'Antiquité jusqu'à nos jours*, Arles, Imprimeries nationales éditions/Actes sud, 2021

SOREL Patricia *Petite histoire de la librairie française*, Paris, La Fabrique, 2021

SOREL Patricia *Les libraires, les éditeurs et la loi Lang*, Paris, Ecole national des chartes/Ensib, 2021

³ Il se peut que le livret ne recense pas tou-te-s les intervenant-e-s au moment où il sera mis en ligne.

De l'intérêt de lire des histoires aux bébés

Présentation du cours

À travers des données théoriques du développement de l'enfant de la naissance à 3 ans, et des cas concrets de mise en relation des bébés et des livres, nous toucherons du doigt tout l'intérêt de lire des histoires aux bébés. Différent·e·s éditeur·rice·s de jeunesse et d'ouvrages de leurs collections seront présentés afin de pouvoir concrètement prendre connaissance de la diversité et de la qualité des multiples offres faites par la création éditoriale.

Présentation de la chargée de cours

Diplômée d'État d'Éducateur·rice·s de Jeunes Enfants en 2004, Virginie Bonnier a d'abord exercé son métier en crèche, multi-accueil et jardin d'enfants jusqu'en 2011. La découverte de la lecture aux bébés à travers une formation dispensée dans le cadre du dispositif « Premières Pages » l'oriente vers son métier actuel de lectrice. Formée auprès de ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations) à Paris, puis de Livre Passerelle à Tours, elle apprend aussi beaucoup de son travail sur le terrain : temps de lecture en maternité, dans les structures de la petite enfance, dans les salles d'attentes de consultation PMI, mais aussi en maisons de retraite en mélangeant les publics de personnes âgées et de jeunes enfants. L'association « Ninie et Compagnie », est adhérente à un réseau riche de formations, d'expériences et d'apports théoriques : l'Agence Quand les livres relient. Virginie Bonnier est aussi auto-éditrice jeunesse. Elle a, à l'heure actuelle, 3 albums à son catalogue et un livre poche qui s'adresse aux professionnel·le·s du livre, de la lecture, l'enfance et la petite enfance. Afin de travailler à la diffusion de ses ouvrages, elle a créé avec quatre autres auteur·rice·s et éditeur·rice·s indépendant·e·s auvergnat·e·s l'association « les Crayons Arvernes » dont elle est présidente et qui organise le festival de l'illustration jeunesse à Cournon d'Auvergne

Bibliographie

Agence Quand les livres relient (collectif) :

- *Lire à haute voix des livres à des tout-petits*, Toulouse, Erès, collection « 1001 bb », n°84, 2006 (nouvelle éd., 2015)
- *Lire avec des tout-petits*, Toulouse, Erès, Revue *Spirale*, n°67, 2013
- *Quand les livres relient*, Toulouse, Erès, collection « 1001 bb », n°124, 2012
- Turin Joëlle, *Ces livres qui font grandir les enfants*, Paris, Didier jeunesse, Collection « Passeurs d'histoire », 2012, (édition augmentée)

Sitographie

- « Petit guide de voyage au pays des histoires », consultable en ligne, papier et animation vidéo sur : www.premierespages.fr
- Site de « l'Association Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations » (ACCES) : <http://www.acces-lirabebe.fr/>
- Site de l'Association « Livre Passerelle » : <http://livrepasserelle.blogspot.fr/>
- Site de l'Association « Quand les livres relient » : <http://www.quandleslivresrelient.fr/>
- Site du salon du livre pour la jeunesse : <http://slpj.fr/catalogue-des-formations-2014-2015/>
- Version numérique de « la petite histoire des bébés et des livres » : http://www.acces-lirabebe.fr/images/stories/communication/pdf/la_petite_histoire_des_bebes_et_des_livres.pdf
- Site de Ninie et compagnie : <https://www.ninieetcompagnie.fr>, des Crayons Arvernes : <https://www.facebook.com/lescrayonsarvernes/>

Éléments biobibliographiques

Journaliste en presse jeunesse pendant une vingtaine d'années (*Play Bac Presse*, *Mon Quotidien*, *Le Petit Quotidien*...) et aujourd'hui journaliste littéraire en charge de la littérature de jeunesse pour *Télérama* et *France Culture*. Membre de jurys de prix de littérature de jeunesse. Auteure de *100 grands livres pour les petits* (éd. Gründ) et d'une bibliographie / réflexion sur les classiques de la littérature jeunesse (CNL)* avec Sophie Van der Linden. A aussi tenu des chroniques de littérature de jeunesse sur France Info et créé une revue de reportages jeunesse (*DONG!* publiée par Actes Sud jeunesse).

Les lieux de la critique littéraire en littérature de jeunesse (6h)

- Questionnement pour définir ce qu'est cette « critique littéraire » que l'on évoque et ce que l'on en attend d'elle selon que l'on soit éditeurice, lecteurice, parents, professionnel·les...
- Tour d'horizon de la critique aujourd'hui et de ses principaux acteurs (de la forme la plus traditionnelle à celle sur les réseaux sociaux ou encore sur les salons et festivals ou les librairies), étayé par un échantillon de critiques émanant de supports différents.
- Décryptage des usages et des liens qui se tissent entre les journalistes, les attaché·es de presse, les éditeurices, les auteurices. Comment travailler ensemble ?
- Travail plus pratique autour de l'écriture de critique. Réflexion autour des « techniques » journalistiques selon le format, le·a destinataire... Publications des critiques des étudiantes sur le blog (<https://livrejeuneca.hypotheses.org/>).

Éléments bibliographiques

- *Écrire comme une abeille, la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture*, de Clémentine Beauvais, Gallimard jeunesse
- *Jouer de la lecture*, Clémentine Beauvais, coll. Alt, La Martinière jeunesse
- Lecture de la presse généraliste pour repérer des critiques, *Revue des livres pour enfants* BNF...
- Vidéo du colloque *Le livre au crible : formes, objets, enjeux de la critique* (se concentrer sur la partie 3 consacrée au livre jeunesse avec Marine Planche et Sophie Van der Linden)

<https://www.bnf.fr/fr/agenda/le-livre-au-crible-formes-objets-enjeux-de-la-critique>

*<https://centrenationaldulivre.fr/actualites/100-classiques-et-merveilles-pour-la-jeunesse-une-bibliographie-d-incontournables>

Sophie Brunet

M2 - CÉLIG 2026-2027

Poésie et édition

Présentation de la chargée de cours

Diplômée d'un Master Professionnel Création Éditoriale Générale et de Jeunesse (CÉGJ) de l'Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand en 2008, Sophie Brunet travaille deux années en librairie, de 2009 à 2011. En 2012, elle reprend des études et complète sa formation en validant un Master 2 Professionnel Conception et direction de projets culturels à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle de Paris. Depuis mai 2012, elle travaille au sein de l'association La Semaine de la poésie, basée à l'INSPE de Chamalières, où elle occupe un poste de chargée de mission. Elle coordonne entre autres l'organisation du festival annuel *La Semaine de la poésie* ainsi que des ateliers d'écriture en milieu pénitentiaire. Fondée par Jean-Pierre Siméon il y a 30 ans, cette association promeut la diffusion de la poésie contemporaine auprès d'un large public (scolaires, grand public, publics empêchés, ...).

Présentation du cours

Les séances se proposent de sensibiliser les étudiant·e·s à l'édition de la poésie contemporaine en France. Loin d'en proposer un panorama exhaustif, les étudiant·e·s seront initié·e·s à l'offre éditoriale poétique contemporaine à destination de la jeunesse et des adultes. Un état des lieux des ventes et des pratiques de lecture du genre poétique sera exposé. Une présentation des revues de poésie et autres blogs/sites Internet permettra de montrer la vitalité et la diversité du genre. Quelques manifestations majeures consacrées à la poésie contemporaine seront présentées (festivals, salons, ...), et plus particulièrement le festival *La Semaine de la poésie*, organisé chaque année en mars dans l'ensemble de l'ex-région Auvergne. Quelques grands noms de la poésie d'aujourd'hui seront évoqués avec les étudiant·e·s.

Katia Cennet

M1 CÉLIG 2023-2024

Histoire de l'édition et de la littérature jeunesse slaves

Présentation de l'enseignante-chercheure

Maîtresse de Conférences en Littérature slave du XIXe siècle. Spécialités : Littérature de jeunesse soviétique (roman d'apprentissage, littérature de fiction), la traduction, les éditions françaises des livres russes pour enfants.

Présentation du cours : « L'histoire de la littérature de jeunesse en Russie (8h) »

Le cours portera sur cette histoire littéraire ainsi que sur la question de l'édition / des éditions de jeunesse en Russie au XIXe siècle, en Russie soviétique et post-soviétique. Quelle voie emprunte la littérature pour les enfants au XIXe siècle alors que, au sein de la société russe, la crise identitaire atteint son paroxysme ? On tentera d'isoler les schémas principaux qui structurent le corpus russe, de définir la place qu'y occupe l'intertextualité et de formuler la spécificité du parcours russe de la culture de jeunesse.

Emerick Charpentier

M1 CÉLIG 2026-2027

Diffusion Distribution

Présentation du chargé de cours

Actuellement directeur commercial d'Interart - société de diffusion - distribution de livres d'art en France, je suis chargé aussi bien de la coordination de l'équipe commerciale que de la relation avec une multitude d'éditeurs internationaux. La taille de la société fait que je suis également en charge de certains clients et de certains secteurs géographiques ce qui permet une connaissance aussi bien technique que commerciale de terrain. Titulaire d'une licence en Métiers du Livre à Paris X, en reprise d'études après 5 ans dans le tourisme et 6 ans en banque d'affaires, mes premières expériences dans le livre se sont déroulées en librairie de musée successivement à l'Institut du Monde Arabe et au Jeu de Paume.

Présentation du cours

L'intervention vise à présenter mon expérience de diffusion-distribution en la mettant en regard de la distribution française actuelle. L'accent sera mis sur un point général sur les notions de diffusion - distribution mais aussi sur une introduction à la diffusion - distribution internationale.

Bibliographie indicative

- Discepolo Thierry, *La trahison des éditeurs* Marseille, Agone, coll. « Contre-Feux », 2011.
- Collectif, *Le livre : Que faire ?*, Paris, La Fabrique Editions, 2008.
- Hawthorne Susan, *Bibliodiversité - Manifeste pour une édition indépendante*, [2014] Paris, Editions Charles Leopold Mayer, 2016.
- Vigne Eric, *Le livre et l'éditeur*, Paris, Klincksieck, 2008.
- Chabault Vincent, *Vers la fin des librairies ?*, Paris, La Documentation Française, 2014.
- Nancy Jean-Luc, *Sur le commerce des pensées*, Paris, Galilée, 2005.
- Bon François, *Après le livre*, Paris, Seuil, 2011

Après un cursus de lettres modernes et un master professionnel en édition à Paris IV et à Montpellier, **Talya Chaumont** travaille depuis près de dix ans dans le secteur éditorial. Elle est passée notamment par Actes Sud et Gallimard, et est éditrice depuis sept ans aux Éditions Denoël où elle est responsable de la littérature étrangère, des polars et de plusieurs projets de non-fiction. Elle est Past (maître de conférences associée) au Master CÉLIG depuis la rentrée 2024.

M1

Correction/ préparation de copies / révision de traduction (11h)

Objectifs du cours

S'initier à la mise au point d'un texte (préparation de copie), au contrôle des épreuves (relecture, correction) et à la révision de traduction

Connaître les règles du code typographique et les mettre en pratique

Maîtriser les principales difficultés et erreurs orthographiques

Savoir dialoguer avec les différents intervenants (éditorial, maquette) de la chaîne éditoriale.

Contenu du cours

Introduction au métier de correcteur (cursus, type de contrat, évolution du métier)

La préparation de copie et la correction dans la chaîne éditoriale

Principales étapes de la chaîne du livre, identification des priorités, ouvrages de référence, charte ou « marche » maison

Le protocole de correction des épreuves

Le code typographique

Points cardinaux, noms propres géographiques et noms de peuples, fonction de l'italique, usage de la capitale/bas-de-casse/petite capitale, noms propres et dénominations, titres et fonctions, titres d'œuvres, abréviations, symboles et sigles, nombres, ponctuation

La réforme de l'orthographe, la féminisation des noms

La correction des premières

Ouvrage indispensable : *Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale*

Les foires internationales (3h)

Les foires et salons internationaux constituent des temps d'échange indispensables pour les éditeur·rice·s d'acquisition, les cessionnaires de droits de maisons étrangères et les agents. Dans ce cours, nous passerons en

revue les principales foires, le système de Fellowship accessible aux professionnels du livre et le rôle du Bureau international de l'édition française. Nous étudierons des cas concrets : gérer un emploi du temps, pitcher un livre lors d'une foire et trier les informations que l'on reçoit.

Le projet éditorial collectif : de l'idée au lancement de l'ouvrage (24h/gr2)

Une plongée au sein des maisons d'éditions des PAST, Denoël ou L'école des Loisirs, au cours de laquelle l'étudiant·e découvre des cas pratiques d'édition et suit un ou plusieurs projets de livres à paraître.

Modalité d'examen : Tout au long de module, l'étudiant·e doit participer au cours et réaliser certaines missions éditoriales. L'articulation de la qualité de la participation et de la qualité de compréhension des missions permet d'évaluer l'étudiant·e.

Atelier CV/lettre de motivation et préparation à l'entretien d'embauche (3h)

Cet atelier participatif donne aux étudiant·es toutes les clés pour savoir se présenter à un recruteur·euse dans l'édition, valoriser son parcours et son expérience, exprimer sa motivation et répondre aux questions. Nous ferons des exercices pratiques et des mises en situation.

Aide à la recherche de stage (3h)

Suivi personnalisé des étudiant·e·s et partage des bonnes pratiques pour la recherche de stage, du point de vue de professionnel·le·s de l'édition.

Le polar (3h)

Le polar est un des genres les plus dynamiques du secteur. Après avoir fait un état des lieux du marché, nous intéresserons aux spécificités du travail éditorial inhérentes à ce genre. Comment accompagner l'auteur·ice dans le choix du thème, où l'originalité est essentielle et la concurrence féroce ? Comment se travaille l'intrigue ? Comment améliorer les *twist* et les *cliffhanger* ? Nous étudierons des cas pratiques en prenant appui sur plusieurs manuscrits, à différentes étapes du retravail.

Rapport de stage (2h)

Conseils et méthodologie pour rédiger le plus efficacement possible son rapport de stage.

M2

Initiation à la littérature générale contemporaine (4h)

Présentation du cours

Ce cours propose une introduction à la notion de littérature générale en montrant qu'elle constitue moins un genre littéraire qu'une catégorie éditoriale et commerciale. Le cours revient ensuite sur l'origine historique de cette catégorie et sur sa distinction avec la notion de « littérature blanche ». Une troisième partie est consacrée aux enjeux symboliques de la littérature générale, en s'appuyant notamment sur les notions de champ littéraire et de capital symbolique. Enfin, nous analyserons les mutations contemporaines du secteur, marquées par l'hybridation croissante des genres.

Le cours sera construit notamment avec des extraits d'ouvrages contemporains.

Gestion (7h)

Ce cours, très concret, développera les points suivants :

- Les bases de la gestion d'une maison d'édition et de son lexique (seuil de rentabilité / coûts fixes et variables / tirages / réimpressions...)
- Apprendre à se servir d'un CEP
- Calculer le coût d'un projet
- Calculer une avance

Suivi et encadrements des projets éditoriaux (24h/48)

Colonne vertébrale de la 2de année, le projet éditorial consiste en un exercice de création d'une maison d'édition. De la ligne éditoriale à la commercialisation des ouvrages, en passant par l'identité graphique ou la politique d'auteur-e, toutes les étapes et tous les métiers d'édition sont analysés et interprétés par les étudiant-e-s, dirigé-e-s et suivi-e-s en cela par les deux PAST : Talya Chaumont et Véronique Haïtse.

Modalité d'examen : un « projet éditorial » complet, sous la forme d'un dossier de 80 pages (+ annexes), qui fait l'objet d'une soutenance devant un jury composé d'universitaires et de professionnel-le-s.

Définir une collection (3h)

Qu'est-ce qui définit une collection ? À quoi sert-elle ? Quels sont ses avantages et ses écueils ? Quels types de collection peut-on identifier dans le paysage littéraire français ? Nous reviendrons sur quelques collections cultes et sur des initiatives moins concluantes. À quoi faut-il réfléchir, et dans quel ordre, quand on lance une collection ? Nous étudierons un cas concret, la relance de la collection de polars « Sueurs Froides » chez Denoël, créée il y a de nombreuses années mais « dormantes » à mon arrivée dans la maison il y a six ans (rechartage des couvertures, redéfinition de la cible et de la ligne éditoriale, réflexion quant aux ouvrages de fond à ressortir en complément des parutions nouvelles).

Structures éditoriales et marchés du livre (4h)

Panorama des grandes tendances actuelles dans l'édition française, et bilan de l'année en cours : les créations de maisons d'édition (et les fermetures) ; les transferts d'auteurs (et d'éditeurs) d'une maison à l'autre ; la situation des libraires en France.

Dans le contexte éditorial actuel extrêmement bouleversé (rachat du groupe éditorial Lagardère (Hachette) par Bolloré (Editis) et fusion quasi-monopolistique des 1e et 2e groupes éditoriaux français), comment fidéliser les auteurs et les autrices, et leur donner confiance dans cette profession et dans ce secteur économique ? Quelle place pour les éditeurs indépendants dans ce paysage ?

D'un point de vue plus littéraire, le bilan des prix littéraires permettra de cerner les tendances actuelles de la littérature contemporaine en France.

Éditer de la littérature étrangère (3h)

Dans ce cours, nous étudierons les principaux canaux qui sont à la disposition de l'éditeur-ice pour repérer un texte étranger (et distinguerons le rôle des scouts, des cessionnaires de droits des maisons étrangères et des agents).

Nous pencherons ensuite sur les grandes étapes d'acquisition d'un texte étranger : établir un budget, faire une offre pour acquérir les droits, négocier, relire le contrat. Nous évoquerons les aides à la publication, devenues indispensables pour l'économie de la littérature étrangère. Nous verrons ensuite comment se fait le choix d'un-e traducteur-ice. Nous analyserons, pour finir, les stratégies marketing et de communication pour mettre en valeur les ouvrages de ce secteur.

L'IA : Un bouleversement pour l'édition?

Dans ce cours, nous analyserons comment l'IA est utilisée dans le monde de l'édition. Quelles sont les perspectives (heureuses ou moins heureuses) et comment les éditeurs accompagnent-ils cette révolution? Nous verrons ce que cela implique pour la création éditoriale et les droits d'auteur notamment.

M2 Lancer un projet de non-fiction (3h)

Les projets de non-fiction, terme large qui recouvre les documents, les témoignages, les essais ou encore les récits littéraires, sont parfois initiés par la maison d'édition elle-même, et non par un auteur-ice. Dans ce cours, nous verrons comment l'éditeur-ice fait de la veille pour trouver des idées (en suivant l'actualité, en repérant des noms de personnalités intéressantes, en tentant d'anticiper les thèmes qui feront débat dans les mois à venir). Nous ferons des exercices concrets : comment approcher une personnalité pour lui proposer un projet ? Comment trouver les meilleurs partenaires à partir d'une simple idée de concept ?

M2 Prépa de copie/révisions

Dans ce cours, nous reviendrons en détail sur le travail de préparation de copie et de révision de traduction. Nous prendrons appui sur des textes variés afin d'illustrer les types d'intervention possibles.

Éléments biobibliographiques

Professeur de gestion à l'UCA (Université Clermont Auvergne) et expert-comptable, j'enseigne la comptabilité, la finance et le contrôle de gestion. J'exerce, au travers de mon activité d'expert-comptable une activité de conseil notamment auprès des créateurs et repreneurs d'entreprise.

Présentation du cours

L'objectif est de permettre la compréhension des principes comptables de base, l'organisation comptable d'une entité afin de pouvoir analyser les bilans et comptes annuels d'une entité.

De plus, nous analyserons, au travers de cas pratiques, les principaux traitements comptables permettant d'enregistrer toutes les opérations affectant le patrimoine de l'entreprise et permettant à la fois de présenter la situation comptable des éléments actifs et passifs à la fin de l'exercice ou de toute autre période et de dégager le résultat à la fin de l'exercice comptable ou de toute autre période (compte de résultat).

Enfin, nous étudierons l'intégration des données comptables et financières dans le processus de gestion budgétaire. Les étudiants seront amenés à appréhender les différentes étapes de construction d'un budget, les méthodes de suivi et d'analyse des écarts ainsi que le rôle de la gestion budgétaire dans le pilotage stratégique et opérationnel de l'entreprise.

Bibliographie

DUGCGC Comptabilité Générale - (Éditions Fontaine Picart)

Comptabilité Financière - Georges Langlois et Micheline Friédérich (Éditions Foucher)

Collection DCG – comptabilité - Robert Wipf (Éditions Corroy)

Yvan Daniel

M2 CÉLIG 2026-2027

Littérature et mondialisation

Présentation du chargé de cours

Professeur de littérature générale et comparée, CELIS

Directeur du département Lettres, directeur du Master Lettres et création littéraire

Responsable de l'équipe « Écritures et interactions sociales » du CELIS

Présentation du cours

Cours mutualisé avec M2 Lettres et création littéraire

Ce cours propose une réflexion sur les écritures de voyage en contexte mondialisé, en lien avec l'écopoétique et l'écocritique. Il est associé à la participation au colloque international « La Littérature de voyage au prisme de l'écopoétique », 14-15-16 novembre 2023 (organisé par le CELIS à la MSH de Clermont). Il propose par ailleurs une découverte de la revue en ligne *Viatica*.

Liens utiles :

Revue en ligne *Viatica* :

<https://revues-msh.uca.fr/viatica/>

Daniel Delbrassine

M1 CÉLIG 2026-2027 (1 année/2)

Le roman contemporain adressé à la jeunesse

Professeur invité : Daniel Delbrassine (Université de Liège en Belgique)
Courriel : « daniel.delbrassine@uliege.be »

Statut actuel : chargé de cours honoraire (retraité)

Titulaire du cours ULiège LROM0189 « *Littérature pour la jeunesse* » depuis 2011

Bibliographie personnelle disponible (en *open access*) sur mon profil : sur le site *ULiège*, aller dans « *Répertoire du personnel* », indiquer mon nom, voir ma « *Liste des publications* » (*Orbi*), choisir une référence, avec la possibilité d'obtenir un PDF sur simple demande.

Mode de fonctionnement :

Cours en présentiel à Clermont-Ferrand (2 journées entières et successives)

Supports *Powerpoint* fournis au format PDF après la formation

Plan du cours (12h)

- Les spécificités du roman contemporain adressé à la jeunesse : deux études comparatives
- Des influences étrangères sur le roman pour la jeunesse en français :
 - Partie 1 sur les Anglo-Saxons (*exposé en ANGLAIS*)
 - Parties 2 et 3 sur la Suède et l'Allemagne
- Un focus sur la robinsonnade, matrice féconde des intrigues contemporaines
- Un roman « éducatif » qui ne dit jamais son nom
- Le roman contemporain : complexités formelles au service de la formation du lecteur
- Le roman de fantasy pour la jeunesse (*nouveauté 2026*) :
 - Pourquoi la fantasy ?
 - Le rôle des Anglo-Saxons et des Allemands
 - En France
- Censure et auto-censure dans la littérature jeunesse contemporaine

En option, s'il reste du temps :

- Le récit sur la 2e guerre mondiale : un lieu virtuel de mémoire ?
- La littérature contemporaine sur 14-18 en français : entre pacifisme militant et vision unilatérale du conflit (*exposé en ANGLAIS*)

Lectures suggérées : des classiques pour illustrer le cours :

Jérôme David SALINGER, *L'attrape-cœur*

William GOLDING, *Sa Majesté des mouches*

Robert CORMIER, *La guerre des chocolats*

Judy BLUME, *Pour toujours*

Astrid LINDGREN, *Fifi Brindacier* (tome 1)

Malin LINDROTH, *Quand les trains passent*

Peter HÄRTLING, *Ben est amoureux d'Anna*

Christine NÖSTLINGER, *Le roi des concombres*

Michel TOURNIER, *Vendredi ou la vie sauvage* ou *Vendredi et les limbes du Pacifique*

Louis SACHAR, *Le passage*

Bjarne REUTER, *L'anneau du prince*

Christian LEHMANN, *No pasarán, le jeu* (tome 1 de la trilogie)

Johan HELIOT, *CIEL, l'hiver des machines* (tome 1)

Philip PULLMAN, *Les royaumes du Nord*
Pierre BOTTERO, *La quête d'Ewilan* (3 tomes)

Ressources :

Cours en ligne pré-enregistré (MOOC) réalisé en 2016 par l'ULiège et augmenté en 2022 :

« *Il était une fois la littérature jeunesse* ».

La 10e session sera ouverte en février 2027 sur la plateforme FUN (France Université Numérique) jusqu'en juin 2027.

Contact et help desk : veronique.fettweis@uliege.be

Ouvrages de référence

- Valérie CENTI, Vincianne D'ANNA, Daniel DELBRASSINE et Björn-Olav DOZO, *Comprendre la littérature de jeunesse. Le livre du MOOC de l'Université de Liège*. Pastel/L'École des Lettres, 2022.
- Christian CHELEBOURG et Francis MARCOIN, *La littérature de jeunesse*, Armand Colin, 2007, Coll. « 128 ».
- Michel DEFOURNY, *Le livre et l'enfant – Recueil de textes de Michel Defourny*, Bruxelles, De Boeck Université, 2009.
- Daniel DELBRASSINE, *Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception*. SCEREN-CRDP Académie de Créteil/La joie par les livres, 2006, coll. « Argos Références ».
- Isabelle NIERES-CHEVREL, *Introduction à la littérature de jeunesse*, Didier Jeunesse, 2009, Coll. « Passeurs d'histoires ».
- Isabelle NIERES-CHEVREL (Textes réunis et présentés par), *Littérature de jeunesse, incertaines frontières* (Colloque de Cerisy-la-Salle, 5-11 juin 2004), Gallimard Jeunesse, 2005.
- Michèle PIQUARD, *L'édition pour la jeunesse en France de 1945 à 1980*, Presses de l'ENSSIB, Villeurbanne, 2004.
- Nathalie PRINCE, *La littérature de jeunesse – Pour une théorie littéraire*, Armand Colin, 2010, coll. « U » (réédition 2015).
- Marc SORIANO, *Guide de littérature pour la jeunesse*, Delagrave, (1975, rééd. 2002).

Dictionnaire en français : Jean PERROT et Isabelle NIERES-CHEVREL (dir.), *Dictionnaire du livre de jeunesse*, Cercle de la librairie, 2013.

Encyclopédies en anglais (3) et en allemand (1) :

Peter HUNT & Sheila RAY – CULLINAN & PERSON – Jack ZIPES
Bettina KÜMMERLING-MEIBAUER

Revue spécialisée issues du milieu des bibliothèques :

Revue des livres pour enfants (1965, Paris, La joie par les livres/BNF)
Nous voulons lire ! (1972, Bordeaux, Denise Escarpit)
Lecture Jeune (1977, Paris, axée sur la lecture des 13-19 ans)
Parole (Revue de l'institut suisse *Jeunesse et médias*, Lausanne)

Revue issues du monde universitaire :

Strenae (revue en ligne),
Cahiers Robinson (Arras, Artois Presses Université)

Présentation du cours

La presse jeunesse en France, Italie et Allemagne pendant les années sombres

En s'appuyant sur plusieurs exemples précis, ce cours traitera de la presse destinée à la jeunesse en Italie (1922-1945), en France (1940-1945) et en Allemagne (1933-1945), afin d'analyser par quels biais les autorités fascistes ou nazies ont distillé leur propagande à travers les bandes dessinées (Italie, France) ou les livres d'images (Allemagne).

Les documents de travail seront distribués en cours.

Modalités d'examen : Oral de 20 minutes portant sur un sujet traité pendant les cours.

Bibliographie sélective

Pascal Ory, *Le petit nazi illustré. Propagande et Bande dessinée dans le 'Téméraire' (1943-1944)*, Châteaulin, Locus Solus, 2024.

Virginia Lobrano, « Soldat et propagande fasciste dans la bande dessinée des années trente », in *Italies* 19, 2015, p. 217-227. Disponible en ligne : <https://journals.openedition.org/italies/5239>

Gudrun Wilcke, *Die Kinder- und Jugendliteratur des Nationalsozialismus als Instrument ideologischer Beeinflussung. Liedertexte – Erzählungen und Romane – Schulbücher – Zeitschriften – Bühnenwerke*, Frankfurt am Main / Bern, Peter Lang, 2005.

David Desrimais

M1 et M2 ÉDITION-CÉLIG

2026-2027

Présentation

David Desrimais est un éditeur installé à Paris. Fondateur et directeur de JBE Books (depuis 2011), il publie des livres à l'âge numérique, dans les champs de l'art, des humanités et de la poésie. Conçues main dans la main avec des artistes et auteur·ices du monde entier, toutes les publications sont conçues pour une distribution internationale (aujourd'hui dans quinze pays). Au sein de l'Université Clermont Auvergne (UCA), David Desrimais a travaillé comme professeur associé (PAST) de 2016 à 2022 au Master Édition (parcours CÉLIG) – ainsi que comme membre associé du CELIS (Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique). Précédemment responsable des projets numériques de la Fondation Cartier pour l'art contemporain (2007-2017), David Desrimais œuvre également comme expert et directeur de projets numériques pour des institutions culturelles et scientifiques, ainsi que pour des client·es privé·es (Mobilier national, IDDRI-Sciences Po, Mairie de Paris, Maison Européenne de la Photographie, Google Arts & Culture, Blaberg Stiftung...).

MASTER 1

Atelier de direction de projet éditorial à l'heure numérique 6h, 3h/groupe

Sous la forme d'un workshop, l'étudiant·e découvre l'univers de la création éditoriale numérique et les liens naturels avec les enjeux éditoriaux dits « classiques ». Les groupes se répartissent pour travailler en parallèle un livre, un site internet, une expérience audio, croisant les savoir-faire et découvrant les enjeux de la direction de projet éditorial sur tous supports.

MASTER 2

Éditer au XXIe siècle: panorama des enjeux numériques

6h

La transformation numérique de l'acte d'édition (3h)

Comprendre les enjeux contemporains liés aux écrans, aux échanges numériques et aux impacts du digital sur l'édition, le livre et les nouveaux écosystèmes qui en résultent.

Création éditoriale à l'heure du numérique (3h)

Comprendre les mécanismes de la création éditoriale n'a pas pour seul objectif de faire des livres. À l'âge des écrans, la médiation du savoir prend des formes nouvelles, principalement à travers les outils numériques : ce cours explique comment le savoir-faire de l'éditeur·ice acquis au sein du Master est déployé dans d'autres supports que le codex.

Eléments biographiques

Christine Fournet-Fayas, conseillère pédagogique pour les écoles du premier degré dans le 63. Après des études en psychologie du développement de l'enfant, elle a suivi les cours du Master 1 CELJG (Université Blaise Pascal) ainsi que ceux du Master 2 Littérature(s) de jeunesse et Enseignement (Université Maine et Loire). Elle accompagne les projets en littérature de jeunesse dans les classes de la maternelle aux classes de sixième du département: prix littéraires, projets artistiques et culturels en lien avec le livre, Plan bibliothèques écoles, et pilote des actions de formation à destination des enseignant.e.s sur les enjeux des littérature(s) de jeunesse à l'école. Elle est également coordinatrice du comité de pilotage du Prix des Incorruptibles 63 et membre du comité de pilotage du Livre élu jeunesse et Livre élu Ado dans le Livradois Forez.

MASTER 1

Histoire de l'édition et de la littérature de jeunesse (24h)

« Bien des adultes amenés par curiosité ou par profession à s'intéresser aux livres pour enfants se fabriquent une petite légende sur ce que furent les livres de jadis. Mais cette « histoire du temps passé » a le défaut de n'entretenir que des rapports souvent trop légers avec ce que le travail des chercheurs nous permet aujourd'hui de mieux savoir. Il est bon de pouvoir réfléchir sur la littérature de jeunesse en se fondant sur des bases qui soient fiables. » Isabelle Nières-Chevrel, *Introduction à la littérature de jeunesse*, Paris, Didier jeunesse, 2009.

La première partie du cours se propose de définir la littérature de jeunesse qui parce qu'elle est adressée à des lecteur(rice)s mineur(e)s, a longtemps été tenue à l'écart des discours académiques, voire discréditée et de comprendre comment elle a construit son histoire.

Nous verrons que ses particularités et ses évolutions du XVIIe au XXe siècles lui ont permis d'acquérir, en raison de facteurs multiples, une place de choix dans le champ littéraire (mais pas seulement).

Il sera ensuite demandé aux étudiant(e)s réuni(e)s en petits groupes de développer un axe de réflexion, sur une problématique préalablement choisie. Celle-ci portera sur un genre littéraire, un.e auteurice, une thématique ou une maison d'édition et sera présentée au reste de la classe, invitée à le co-construire.

Ces deux approches se complèteront dans le but de mieux comprendre ce champ esthétique si particulier qu'est devenue la littérature de jeunesse.

Un plan de cours détaillé et des références bibliographiques (disponibles à la BU Marie-Hélène Laffon) seront donnés au fil des séances.

Lire l'album de jeunesse (24h)

« L'album pour enfants a fait naître une nouvelle catégorie de créateurs, les auteurs-illustrateurs. Il a révélé à certains leur double compétence d'écrivain et d'artiste. Ceux-ci ont su réaliser pour le bonheur des enfants (et des adultes?) des oeuvres d'une remarquable richesse sous leur apparente facilité d'accès. » Isabelle Nières-Chevrel, *Dictionnaire du Livre de Jeunesse*, Paris, Editions du cercle de la librairie, 2013 (extrait de l'article sur l'album).

Dans ce cours où s'alterneront à la fois théorie et pratique, lectures et manipulations, il s'agira de comprendre la complexité de l'album dit de jeunesse en retraçant les différentes étapes depuis sa naissance au milieu du XIXème siècle jusqu'à aujourd'hui et en tentant de le définir dans sa diversité et dans ses paradoxes.

Nous verrons avec attention les procédés iconotextuels utilisés par les artistes pour raconter des histoires dans cet objet-livre si particulier. Les personnages d'albums seront également étudiés qu'ils soient animaux, humains, hybrides.

Nous découvrirons également différents univers d'autrices-illustratrices (Anne Herbauts, Anne Brouillard et Béatrice Alemagna).

À noter que ce cours sur l'album sera complété par:

Un atelier sur les fonds d'albums éditoriaux du Master Édition-Céjlg, conservés à la bibliothèque de la MSH.

Un plan de cours détaillé et des références bibliographiques seront donnés au fil des séances.

Ecolier.e.s et Littérature(s) 3h

Présentation du cours

Les attentes institutionnelles sur les compétences des élèves en lecture littéraire et la place des littérature(s) dans le parcours artistique et culturel de l'élève.

Des exemples de pratiques en classe sur l'étude et l'analyse d'oeuvres avec des élèves de CM.

Présentation de dispositifs proposés aux élèves (Prix littéraires, classe culturelle avec un.e auteurice).

Les enjeux des littérature(s) à l'école.

Une bibliographie sera donnée lors du cours.

Adolescent.e.s et Littérature(s) 3h

Présentation du cours

Quels enjeux sociaux, cognitifs et psychiques de la lecture à l'adolescence?

Les pratiques lectorales des adolescent.e.s

La problématique de l'adolescence / à un corpus de romans proposé

Présentation de Prix littéraires à destination des adolescent.e.s

Une bibliographie sera donnée lors du cours.

Virginie Giuliana

M1 et M2 CÉLIG 2026-2027

Professeure des Universités, hispaniste et membre du CELIS. Ses travaux portent sur la bande dessinée et les arts associés ainsi que sur les formes qui associent texte et image, littérature et arts visuels du domaine hispanique. Elle a été coordinatrice d'un projet européen COST Action (CA19119) sur la bande dessinée ibérique iCon-MICS (Investigation on Comics and Graphic Novels in the Iberian Cultural Area (2020-2025)) et est actuellement coordinatrice du projet européen COST Action COS-MICs (Comics and Sciences through Multidisciplinary Investigation and Collaboration) (CA24160) (2025-2029).

MASTER 1

Les récits graphiques (10h)

Présentation du cours

Ce cours propose une réflexion sur le récit graphique. Il explorera et analysera des œuvres et productions graphiques (XIXe-XXe siècle) qualifiées en leur temps ou de façon rétrospective de roman d'estampes, histoires en images, livres illustrés, romans en gravure, bande dessinée ou encore roman dessiné. Il envisagera la variété et la richesse des modalités graphiques et narratives de récits où l'image à une part prépondérante et crée avec le texte co-présent – et de rares fois absent – une unité indissoluble. Ces récits graphiques sont publiés sous forme d'album, de livre, de revues ou de recueil de gravures. Ils seront replacés dans le contexte d'émergence et de consolidation d'une culture médiatique.

Bibliographie (une bibliographie complémentaire sera donnée en cours)

Alary, V., & Chabrol-Gagne, N. (Éds.). (2012). *L'album ou le parti pris de l'image*. Presses Universitaires Blaise-Pascal.
Beronä, D. (2008). *Wordless books: The original graphic novels*. Abrams Books.
Smolderen, T. (2009). *Naissances de la bande dessinée, de William Hogarth à Winsor McCay*. Impressions Nouvelles.
Groensteen, T., & Peeters, B. (1994). *Töpffer, l'invention de la bande dessinée*. Hermann.
Beatens, J. (2017). *Pour le Roman-Photo*. Les Impressions Nouvelles.
Baetens, J., Frey, H., & Tabachnick, S. E. (2018). *The Cambridge History of the Graphic Novel*. Cambridge University Press.
Samson, J. (Éd.). (2005). *Little Nemo, 1905 – 2005, un siècle de rêves*. Les Impressions Nouvelles.
Vaillant, A. (2012). Rire de l'histoire et comique absolu : la Sainte Russie de Gustave Doré. *Écrire l'histoire*, 10, 89-100.

Sitographie

Töpfferiana. <http://www.topfferiana.fr>
64 page. *Revue de récits graphiques*. <http://www.64page.com/>
Neuvième Art. *La revue de la Cité Internationale de la bande dessinée et de l'image*. <https://www.citebd.org/neuvieme-art>
LeGlatin, J. (2012). Lynd Ward: Six Novels in Woodcuts. *Du9*. <https://www.du9.org/chronique/lynd-ward/>

MASTER 2

La bande dessinée occidentale (18h)

Présentation du cours

Le cours porte sur l'édition en bande dessinée telle qu'elle se présente aujourd'hui. Il s'agira de mieux appréhender les profondes mutations opérées dans ce secteur par une analyse croisée portant, d'une part, sur les points forts de l'histoire de la bande dessinée du XXe siècle comme héritage culturel et d'autre part, sur le monde éditorial actuel à

travers divers angles d'attaque : les catalogues, l'analyse de récits, la place du numérique, ou encore les nouvelles thématiques et genres.

Bibliographie (une bibliographie complémentaire sera donnée en cours)

Alary, V. (2015). *Autobio-graphismes : Bande dessinée et représentation de soi*. Georg éditeur.

Chante, A., Méliani, V., Régimbeau, G., & Marie, V. (2019). *Bande dessinée in extenso : D'autres intermédiatités au prisme de la culture visuelle*. Iggybook.

Fresnault-Deruelle, P. (2009). *La bande dessinée*. Armand Colin.

Groensteen, T. (2021). *Le Bouquin de la bande dessinée*. Groupe Robert Laffont.

Groensteen, T. (2025). *Système de la bande dessinée*. Humensis.

Lesage, S. (2015). Mutation des supports, mutation des publics. La bande dessinée de la presse au livre. *Belphegor*, 13-1. <https://doi.org/10.4000/belphegor.628>

Peeters, B. (2022). *Génie de la bande dessinée : De Rodolphe Töpffer à Emil Ferris*. Collège de France éditions.

Robert, P. (Éd.) (2016), *Bande dessinée et numérique*. CNRS Éditions. <https://books.openedition.org/editionscnrs/20586>

Présentation de l'enseignante-chercheuse

Agrégée d'allemand (2003), docteure en études germaniques. Depuis septembre 2008, Maîtresse de conférences en littérature germanophone au département d'allemand de l'UCA de Clermont-Ferrand et membre du CELIS (Equipe de recherches : « Ecriture et interactions sociales »).

Parmi les travaux publiés :

« Deux adaptations cinématographiques contemporaines de contes allemands : Milchwald de Christoph Hochhäusler (2003) et Hotel de Jessica Hausner (2004) », ILCEA [En ligne], 20 | 2014, mis en ligne le 08 décembre 2014. URL : <http://ilcea.revues.org/2765>

« Deux exemples de réécritures iconotextuelles emblématiques des années 1970 : les contes de Janosch et de Tomi Ungerer », *Lendemains*, n°166-167, 2017, p. 259-268.

« Et Janosch raconta les contes des frères Grimm: Janosch Erzählt Grimm's Märchen ». In Dominique Peyrache-Leborgne (dir.) *Vies et métamorphoses des contes de Grimm. Traductions, réceptions, adaptations*, Presses universitaires de Rennes, « Collection Interférences », 2017. p. 91-104.

« Fortune et infortunes graphiques du personnage de Frau Holle dans les pays de langue allemande », in Dominique Peyrache (dir.), *L'écho des contes. Des Fées de Perrault à Dame Holle des Grimm. Versions littéraires, variantes populaires et reconfigurations pour la jeunesse*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019, p. 153-162.

« Du Volksmärchen à la pop culture. Reprises et hybridations dans l'œuvre de Yann Legendre Grimm, Contes choisis ». In : Cyrille François, Martine Hennard Dutheil de la Rochère (dir.) : *La nouvelle jeunesse des contes. Transcréations des recueils de Perrault et des Grimm*, Lausanne, Revue Etudes de Lettres, 2019, p. 81-95.

« Les contes avant les contes : projet de traduction des textes du manuscrit d'Oelenberg (« Ölenberger Märchenhandschrift ») des Frères Grimm (1810) ». In : Lucia Quaquarelli, Dorothée Cailleux, Chiara Denti, *Expériences de traduction. Penser la traduction à travers ses pratiques*, Berne : Peter Lang, 2021, p. 221- 231.

Présentation du cours : Grands jalons de l'histoire éditoriale des *Contes de l'enfance et du foyer (Kinder- und Hausmärchen – KHM)* des frères Grimm, du XIXe au XXIe siècle

Cette partie du cours portera tout d'abord sur le contexte de parution de la première édition des *KHM* en 1812 et sur l'évolution des textes au fil des rééditions jusqu'à 1857. Nous verrons ensuite comment ces textes ont connu, après une vague cinématographique due aux studios Disney, un renouveau éditorial aux XXe et XXIe siècle, de manière assez radicale et transgressive en Allemagne chez le dessinateur Janosch dans les années 1970, puis plus récemment en France dans la version qu'en a proposé le graphiste Yann Legendre (*Contes choisis*, éditions Textuel).

Bibliographie et sitographie indicative :

<https://grimm-reecritures.msh.uca.fr/equipe-de-recherche>

Contes pour les enfants et la maison / collectés par les frères Grimm ; édités et traduits par Natacha Rimasson-Fertin, Paris, José Corti, *2009, 2017.

François, Cyrille, *Les recueils illustrés des contes des Grimm : entre reprise et création originale*, Universidad de Zaragoza, *Ondina / Ondine : revista de literatura comparada infantil y juvenil : investigación en educación*, 2022-02 (7), p. 7-28.

Zipes, Jack, *The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World*, New York, Palgrave Macmillan, 2002.

Présentation de la chargée de cours :

Diplômée d'une Maîtrise IUP Métiers du livre spécialité Édition et Littérature jeunesse et d'un DESS Création Éditoriale à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Angélique Groslier travaille dans l'édition jeunesse depuis 20 ans. Actuellement éditrice pédagogique aux éditions Tom Pousse, elle a créé AdoDys, une collection de romans pour tous répondant aux besoins des lecteurs en difficulté.

Présentation du cours :

Ce cours se propose de sensibiliser les étudiant-es à l'édition jeunesse accessible, c'est-à-dire aux livres adaptés aux besoins des jeunes en situation de handicap et/ou en difficulté de lecture.

L'apprentissage de la lecture et notamment de la lecture fluente, est une étape essentielle, mais celle-ci peut devenir un combat surtout pour les enfants porteur-euses de troubles Dys (difficulté à identifier les lettres, les mots et à en comprendre le sens...).

Depuis 20 ans, les éditions Tom Pousse accompagnent les personnes en difficulté d'apprentissage en publiant des ouvrages pédagogiques destinés aux enseignant-es, parents et à toutes celles et tous ceux qui participent à l'éducation des enfants. Cette maison d'édition accompagne désormais les adolescent-es dans la lecture grâce à une nouvelle collection de fictions pour la jeunesse. Avec une police d'écriture adaptée aux dyslexiques, un choix de papier mat pour limiter le stress visuel et une mise en page spécialement conçue pour un meilleur confort de lecture, AdoDys propose des romans pour tous et toutes répondant aussi aux besoins des lecteurices en difficulté et aux lecteurices Dys, et des histoires avec certains personnages neuro-atypiques afin que leur différence cesse d'être perçue comme une faiblesse.

Ce cours sera composé de plusieurs parties :

- Une présentation des différents troubles du neurodéveloppement (troubles DYS, TSA, TDAH...).
- Une présentation de l'offre éditoriale existante en littérature de jeunesse pour les lecteurices en difficulté.
- Une présentation complète de la collection AdoDys, créée dans une démarche inclusive pour donner de la visibilité aux TND en littérature de jeunesse.

<https://tompousse.fr/collections/adodys/>

Véronique Haïtsé

M1 et M2 - CÉLJG 2024-2025

Après un double cursus lettres modernes et français langue étrangère et le DESS édition de Villeteuse, Véronique Haïtsé travaille depuis plus de 20 ans à L'école des Loisirs, maison d'édition spécialisée dans les livres pour enfants. Elle publie des romans allant des premières lectures aux romans jeunes adultes et a la chance de travailler avec des auteur.e.s très importants dans le paysage littéraire jeunesse comme Marie-Aude Murail (Hans Christian Andersen 2022), Susie Morgenstern, Kitty Crowther, Florence Hinckel, Xavier-Laurent Petit, Éric Pessan, Catharina Valckx... Elle édite également des auteurs étrangers comme Anne Fine, Lois Lowry, Elle McNicoll, Guus Kuijer, Davide Morosinotto... Elle est Past (maître de conférences associée) au Master CÉLJG depuis la rentrée 2021.

Panorama et enjeux de l'édition contemporaine en France et dans le monde (24h) – Master 1

Objectifs du cours

Apporter une connaissance des métiers de l'édition et des emplois possibles, des maisons d'édition et des collections, donner une approche historique de l'évolution de l'édition, favoriser l'insertion professionnelle par une connaissance du monde de l'édition.

Contenu du cours

Tableau de l'édition française et de son poids économique : groupes, maisons d'édition indépendantes, petites maisons d'édition

Les différents secteurs éditoriaux

État des lieux et perspectives de l'édition en France et dans le monde

Le livre, du manuscrit à la vente en librairie : la chaîne éditoriale et rencontres avec différents professionnels.

Éditer pour la jeunesse

Le projet éditorial collectif : de l'idée au lancement de l'ouvrage (24h/gr2) – Master 1

Une plongée au sein des maisons d'éditions des PAST, Denoël ou L'école des Loisirs, au cours de laquelle l'étudiant.e découvre des cas pratiques d'édition et suit un ou plusieurs projets de livres à paraître.

Modalité d'examen : Tout au long du module, l'étudiant.e doit participer au cours et réaliser certaines missions éditoriales. L'articulation de la qualité de la participation et de la qualité de compréhension des missions permet d'évaluer l'étudiant.e.

Suivi et encadrements des projets éditoriaux (24h/48) – Master 2

Colonne vertébrale de la 2de année, le projet éditorial consiste en un exercice de création d'une maison d'édition. De la ligne éditoriale à la commercialisation des ouvrages, en passant par l'identité graphique ou la politique d'auteur.e, toutes les étapes et tous les métiers d'édition sont analysés et interprétés par les étudiant.e.s, dirigé.e.s et suivi.e.s en cela par les deux PAST : Talya Chaumont et Véronique Haïtsé.

Aide à la recherche de stage (8h) – Master 1

Suivi personnalisé des étudiant·e·s et partage des bonnes pratiques pour la recherche de stage, du point de vue de professionnel·le·s de l'édition.

Fabrication (6h) – Master 2

L'objectif est d'expliquer les ressorts de la Fabrication aux futures éditrices, comment transformer un projet en objet livre. Leur montrer les implications artistiques mais aussi les contraintes budgétaires.

Il ne s'agit pas de cours magistraux mais d'ateliers découvertes.

Nous étudierons des exemples concrets qui aideront les étudiantes pour leur projet éditorial.

Comprendre et imprimer : de l'idée au livre (6h) – Master 1

Du descriptif à l'objet livre final, en passant par le devis, les différents types de façonnage/reliure, les finitions, les catégories de papier, le prépresse, l'impression : nous brosserons les grandes lignes de la mise en œuvre d'un projet éditorial.

Ce cours permet de préparer le projet éditorial.

Le livre audio (3h) – Master 2

Le livre audio, quèsaco ?

Le livre audio, un format historique

La place du livre audio dans le monde

Le livre audio en France

Une grande variété de genres dans les livres audio (sessions d'écoute)

Rencontre avec Mathilde Davignon, directrice d'Écouter Lire, chez Gallimard.

Le livre numérique, le streaming, l'abonnement (3h) – Master 1

Le livre numérique, le streaming, l'abonnement, quèsaco ?

Nous n'opposons pas le livre papier au numérique, ce sont les mêmes histoires cependant ce ne sont pas les mêmes usages.

Le marché du numérique décollera-t-il et pour qui exactement ?

La lecture en abonnement illimité, une nouvelle forme de diffusion ?

Nous étudierons à la fois le côté technique et les différents formats numériques, et aussi les différentes plateformes présentes en France.

Présentation du chargé de cours

D'abord titulaire d'un baccalauréat technologique « Sciences et Techniques de Laboratoire », Jean-Christophe Lacas aborde ensuite les contreforts d'une maîtrise de philosophie obtenue à la faculté Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand et pose son baluchon au Parc naturel régional Livradois-Forez pendant les 20 mois de l'objection de conscience. Est recruté ensuite pour un remplacement au sein de l'Association des Bibliothécaires du Livradois-Forez pour en devenir le Directeur pendant 17 ans. Changement d'horizon et départ pour la Communauté de Communes entre Dore et Allier, en octobre 2012, en tant que Chef de projet pour la construction d'une médiathèque intercommunale et actuellement Directeur, depuis le 8 juin 2017 de la Médiathèque entre Dore et Allier. Médiateur, formateur et transmetteur occasionnel de plusieurs histoires dont celle de la Médiathèque de Lezoux et dont vous êtes le héros. Manifeste un intérêt certain pour la littérature américaine, les westerns et les grands espaces et aussi pour l'Éducation populaire, les ressources infinies des territoires et des gens.

Présentation du cours « Lecture publique et bibliothèque : réflexions sur la médiathèque de demain à travers l'exemple de la Médiathèque entre Dore et Allier » (2h)

« La médiathèque est un lieu qui donne et offre un accès privilégié à la culture, aux savoirs, à l'information, aux loisirs et divertissements et aux nouvelles technologies C'est un tiers lieu ouvert, un laboratoire pour elle-même et pour les usagers afin d'expérimenter et de tester. C'est un catalyseur d'innovation sociale et un espace de formations à des cultures numériques citoyennes. C'est encore un environnement favorable à la construction de formes nouvelles de participation et de constitution de biens communs afin de favoriser les interactions entre tout type de public qui compose le territoire. La médiathèque est au cœur du territoire et c'est en ce sens qu'elle doit disposer d'outils facilitateurs et innovants pour que chacun et tous puissent trouver un espace d'épanouissement culturel, social et citoyen. Les besoins et les attentes des usagers, les pratiques des utilisateurs des médiathèques, évoluent plus rapidement que les pratiques professionnelles. Les cultures numériques sont une parfaite illustration de cette évolution dont la population s'empare avec plus de célérité que ne le fait le monde des bibliothèques. La médiathèque devra infléchir la perception de son mode d'organisation qui migrerait d'un modèle centralisé à un modèle de partage, d'expérimentation des nouveaux usages et services innovants et de coordination horizontale, entre médiathèques, entre bibliothèques de proximité, entre métiers et savoir-faire, entre lecteurs et entre habitants et usagers »

Projet culturel de la Médiathèque entre Dore et Allier - Jean-Christophe Lacas - Juin 2013

Bibliographie indicative :

- Les nouveaux usages de la Médiathèque : Penser les médiathèques de demain - Territoires en résidences - La 27ème Région - Immersion créative à Lezoux en Auvergne - 2013 - Livret rédigé par l'équipe de la 27ème
- « Enjeux des pratiques de co-construction appliquées à un projet d'équipement » - Le métier de bibliothécaire : Association des Bibliothécaires de France - Cercle de la librairie - 13ème édition – 2019 – Article rédigé par l'équipe de la Médiathèque entre Dore et Allier – p343-347
- « Construire une médiathèque avec ses utilisateurs : des expériences à Lezoux » Entretien avec Jean-Christophe Lacas et Stéphane Vincent, par Raphaëlle Bats - Construire des pratiques participatives dans les bibliothèques - Numéro 33 de « La boîte à outils » de l'Énssib, sous la direction de Raphaëlle Bats - 2015
- Les bibliothèques troisième lieu - Mathilde Servet - Mémoire d'étude - 2009 - Énssib

Présentation des enseignantes

Le binôme d'anglais est constitué de Leisha Ashdown-Lecointre, PRAG d'anglais et de Fabienne Dauvergne, PRCE d'anglais.

D'origine australienne, Leisha Ashdown-Lecointre enseigne l'anglais au SCLV où elle intervient dans plusieurs masters, au niveau doctoral et pour le personnel de l'UCA.

Elle est docteure en littérature française du XIXe siècle et membre permanente du CELIS. Ses domaines de spécialité incluent le portrait littéraire du comédien à cette époque, la pantomime, les rapports entre la correspondance et les écrits de différents auteurs et les poètes régionaux.

Fabienne Dauvergne est diplômée en langue et civilisation anglophones et didactiques des langues, PRCE d'anglais. Elle enseigne l'anglais au SCLV et intervient dans plusieurs licences et masters, notamment en métiers de la culture.

Présentation des cours

Anglais de spécialité dans le domaine de l'édition :- niveau d'enseignement C1

Ces cours se destinent à aider l'étudiant·e à développer leurs connaissances de l'anglais dans le milieu de l'édition. En nous concentrant sur la littérature pour enfants, des auteur.ices anglo-saxons, des questions actuelles liées au monde de l'édition anglo-saxonne, l'étudiant·e est amené·e à mieux comprendre l'apport du monde anglo-saxon au domaine de l'édition en France. Au cours des deux ans du master, à raison de 30h par an, l'accent est mis sur l'interaction, la prise de parole et la compréhension de documents authentiques de plusieurs pays anglophones tout en étant immergé·e en anglais.

Anglais professionnel

Le volet de 18h de formation en anglais du monde professionnel vise à aider les étudiant·e·s à développer une certaine maîtrise des outils linguistiques spécifiques au monde du travail en milieu anglophone, dans le contexte du monde de l'édition. L'enseignement touche à des compétences écrites et orales, concrètes et réalistes, pour les 2 années de master.

Bibliographie

Il est vivement recommandé de lire régulièrement la presse anglophone spécialisée et de travailler des sites web donnés en cours au début de l'année.

Pascal Lenoir

M2- CÉLIG 2026-2027

Fabrication et environnement

Présentation du chargé de cours

Après un parcours des études techniques en génie mécanique à Rennes et en industries graphiques à l'école Estienne à Paris, son parcours est fait d'aller et retour dans des fonctions de direction entre l'imprimerie, la presse magazine, la communication et l'édition.

Depuis 2011, Pascal Lenoir est directeur de la production des éditions Gallimard et ses filiales, couvrant les achats, la fabrication, la préparation et correction des textes pour la production de livres de littérature grand format, poche, jeunesse, guides, album, BD, livres d'art, la Pléiade...

Il préside depuis sa création la commission environnement et fabrication du SNE. Il a créé l'association Clic.EDIt qu'il préside pour un langage EDI pour la fabrication des livres permettant de façon digitale à tous les acteurs de communiquer via un langage standard. Il a présidé pendant 18 ans le think-tank de la filière industrie graphique la CCFI dont la mission est de fédérer les acteurs de la filière graphique et d'assurer une veille technologique. Il est vice-président du Musée de l'AMI, musée de France qui a pour sujet l'histoire de la fabrication de la presse et du livre. Il est aussi expert technique et environnement pour les ministères de la culture de la DGE (Direction Générale des Entreprises).

Présentation du cours

Ce cours se propose de mettre en perspective et d'expliquer les enjeux environnementaux liés à la fabrication, à la distribution et diffusion des livres et de donner aux étudiants les outils qui leur permettront de participer à la mutation que doit opérer la filière pour diminuer ses impacts environnementaux.

Ainsi sont détaillés les principaux facteurs d'impact que représentent les matières utilisées, notamment les papiers, encres et les procédés industriels que sont l'impression, le façonnage et le transport.

Ensuite sont abordés les méthodes d'évaluation d'impact comme le bilan carbone et d'Analyse du Cycle de Vie (ACV)... et plus concrètement sont présentés les outils du SNE au travers de « Chapitre Responsable, pour une édition durable » et de l'ADEME.

Enfin sont passés en revue les principales réglementations et certifications qui encadrent la fabrication de livres : FSC, PEFC, PPWR, EmpCo, REACH....

Myriam Lépron

M1 CÉLIG 2026-2027

Les romans des rentrées littéraires

Présentation de la chargée de cours

Enseignante de Lettres modernes, en poste au Service Université Culture, responsable du secteur Lire-Écrire, encadre des ateliers d'écriture et de lecture à voix haute, enseigne la littérature contemporaine dans le parcours Métiers du livre et stratégies numériques et l'adaptation littéraire au cinéma dans le parcours arts du spectacle. Docteure en littérature contemporaine. Référente auprès du Service Université Culture. Membre du CELIS. Co-organisatrice du festival Littérature Au centre (LAC).

Présentation du cours

Il s'agit d'aborder les deux rentrées littéraires françaises, et les enjeux différents entre celles de janvier et celle d'août, en termes de chiffres (tirage, ventes...), de retentissement médiatique, en dégager aussi les tendances thématiques ou d'écriture. La rentrée d'automne étant indissociable des prix littéraires, un rappel historique permettra de rendre compte de la création de ces prix, de leur impact et aussi de leur scandale, leurs erreurs. On suivra donc les listes de prix afin de mettre en évidence les maisons d'édition dominantes, la proportion entre hommes et femmes, ... Enfin, quelques romans phares de la rentrée d'août 2025 seront abordés.

Les romans commencent à paraître le 19 août, n'hésitez pas à vous rendre en librairie pour découvrir cette rentrée, allez explorer les grandes et petites maisons d'édition. Vous pouvez aussi consulter les sites internet des maisons d'édition qui présentent leur rentrée.

Bibliographie pour le cours

La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Dominique Viart, Bruno Vercier (Bordas, 2008).

Anthologie de la littérature contemporaine française, Romans et récits depuis 1980, Dominique Viart (Armand Colin/CNDP, 2013).

Après la littérature : écrire le contemporain, Johan Faerber, PUF, perspectives critiques, 2018.

Le grand écrivain, cette névrose nationale, Johan Faerber, Pauvert, 2021

Numéros spéciaux rentrée littéraire : *Le Monde des Livres*, *Le Figaro Littéraire*, *Télérama*, *Les Inrocks*...

<http://remue.net>

<https://diacritik.com>

<https://www.collateral.media>

Présentation de l'intervenant-e

Désiré-e McCann est un-e acteurice du monde du livre, spécialisé-e en bande-dessinées et manga. Iel a été libraire dans des lieux variés, librairies centenaires ou fraîchement ouvertes, de quartier ou, portant un rayonnement sur la ville entière. Quel que soit le lieu, ses objectifs sont restés les mêmes : défendre la bibliodiversité tout en établissant une relation de confiance avec ses client-e-s.

Présentation du cours : « Les mangas et la bande dessinée asiatique » (6h, dont 3 en anglais si possible)

Que l'on soit féru-e de manga ou réticent-e à admettre l'influence de ce médium sur notre culture, personne ne peut nier le succès spectaculaire que celui-ci a rencontré depuis son arrivée en France avec *Akira* en 1989 jusqu'aux articles enfiévrés de 2021 sur les achats prépondérants de mangas du Pass Culture. L'industrie complexe du manga sera étudiée par le biais de son évolution éditoriale au Japon et en France, illustrée par ses plus grands succès, et par les influences que les différent-e-s auteurices ont eu les un-e-s sur les autres.

Plan de cours

- 1) Précurseurs du manga jusqu'à la fin des années 1970
 - a) Balbutiements médiévaux, Hokusai, Xe siècle
 - b) Fin 2e Guerre mondiale, l'émergence du manga : Hasegawa et Tezuka
 - i) La création des magazines de prépublication
 - ii) Le standard créé par Tezuka
 - iii) Le gekiga, genre en marge
- 2) Des années 1980 à l'aube des années 2000
 - a) Au Japon : Otomo, Takahashi, Toriyama, Takeuchi, Araki et Togashi
 - b) En France : *Akira*, la création de maisons d'édition manga en France, comment elle est devenue le deuxième consommateur de manga en partie grâce au Club Dorothée
 - i) Glénat, Delcourt, Kana, Pika
 - ii) L'industrie des animés : du papier à l'écran, des licences à prix bradés
- 3) L'explosion du XXIe siècle
 - a) Une recette qui marche :
 - i) Oda, Kishimoto, Taniguchi pour le public franco-belge
 - ii) Une segmentation qui perdure malgré des oeuvres aux limites floues (*Blue Flag*, *Hell's Paradise*)
 - b) En France : une multiplication des maisons d'édition
 - i) Akata, Ki-Oon, Lézard Noir, Kurokawa, Kazé, Nobi Nobi
 - (1) focus sur Akata - questions, mise en avant
 - (2) [digression sur les représentations féministes et LGBT ou LGBTQIA+ dans le manga]
 - ii) Ces dernières années : Mangetsu, Noeue Grafx, Vega
 - c) Les références et les nouveaux venus
 - i) Asano
 - ii) Matsumoto
 - iii) Box-office et pépites
 - (1) Mangas et animés actuels
 - (2) Haruko, Shinzo, Mochizuki, etc.
 - d) Pour les plus jeunes ? Une sélection
 - i) Premiers mangas

ii) Les mangas de sport

4) Et le reste de l'Asie ?

- a) Thaïlande : Art Jeeno
- b) Chine : Golo Zhao, Taniguchi, Old Xian, Tan Jiu
- c) Corée : Naver et les webtoon

Éléments biobibliographiques

Originaire de l'État de New-York, Gregory Messina a commencé sa carrière à Manhattan au sein de l'agence littéraire Curtis Brown, où il s'est occupé de la vente des droits audiovisuels. Il a ensuite passé cinq ans à Los Angeles, où il a exercé ses talents auprès d'une agence artistique (CAA), d'une société de production (*Shady Acres Entertainment*) et enfin d'un studio hollywoodien (*Universal*). Depuis 2004, Gregory Messina vit à Paris. Il a passé dix ans dans différents services de droits : chargé des droits étrangers chez Robert Laffont puis responsable des cessions dérivées chez Place des Éditeurs. En mars 2015, Gregory Messina a fondé la société *Linwood Messina Literary Agency*. Basée à Paris et au cœur de l'Europe, elle satisfait les besoins des auteurices, des éditeurices et des agences littéraires à la recherche d'un développement tant national qu'international.

Présentation du cours : « Les droits étrangers et dérivés » (10h)

Les droits dérivés sont essentiels à la vie économique d'un livre : étranger, poche, club, livre audio, audio visuels, grands caractères...

Toutes les étapes de la vente et de l'achat de ces droits seront étudiées et analysées à travers des exemples : du choix du titre à l'élaboration du matériel de présentation, à la formulation de l'offre ; de l'écriture du contrat au suivi post-signature : accord de la maquette, relevé de ventes, etc. Il y aura une attention donnée notamment aux droits étrangers et les foires internationales.

Cette intervention se veut utile pour des personnes qui s'orientent vers la cession des droits, au sein d'une maison d'édition ou une agence littéraire, et aussi aux éditeurices, pour mieux formuler leur offre d'achat.

Philippe Mesnard

M1 CÉLJG 2026-2027

Littérature comparée

Présentation du chargé de cours

Toutes questions liées au rapport entre témoignage et littérature, ou témoignage et représentation du début du XXe siècle à nos jours, en référence aux violences historiques et politiques, et à leur mémoire. Extension possible des questions testimoniales, d'une part, à d'autres époques notamment en rapport à la représentation de la cruauté et du martyr, d'autre part, à des corpus visuels (cinéma, photo, arts plastiques) ou dramatiques

Présentation du cours

L'EXPRESSION TESTIMONIALE. CONTRAINTES, MARGES, LIBERTÉS

À partir d'un corpus littéraire et filmique témoignant ou relatant d'événements de grande ampleur ayant bouleversé l'histoire et l'identité d'une ou de plusieurs communautés, on interrogera le sens et l'évolution du binôme que forment le témoin et son témoignage jusqu'à notre époque contemporaine. Quels sont les liens entre témoignage et littérature ? témoignage et cinéma ? oral et écrit ? silence et parole ? Quels sont les témoins les plus représentatifs dans notre culture ? Pourquoi d'autres le sont moins ? À quelles formes de violence ou à quels événements renvoient-ils prioritairement ? Si la mémoire dite « collective » est indissociable de ses cadres sociaux (Halbwachs), quelle place y trouvent les témoins ?

Pour développer ces questions on travaillera sur les différences entre singulier et collectif dans l'économie testimoniale. On s'intéressera aux dispositifs d'énonciation et de représentation qui les caractérisent. On portera une attention particulière aux rapports polyphoniques, choraux ou anthologiques qui déterminent alors les expressions testimoniales, incluant la question de la transmission transgénérationnelle.

Œuvres complètes au programme

Primo Levi, *Les Naufragés et les rescapés* (1985), traduit de l'italien par Gérard Maugé, Paris, Gallimard, 1987.

Des groupements de textes littéraires, critiques et théoriques.

Patrick Miramand
M2- CÉLIG 2025-2026
Identité visuelle

Présentation de l'intervenant

Infographiste et gérant au sein de l'entreprise « Hors-Série » - Atelier graphique à Clermont-Ferrand.

Présentation du cours

Il s'agit de se familiariser avec les applications de PAO et plus particulièrement Adobe Illustrator, logiciel dédié à la création graphique d'illustrations et de logotypes.

- Contraintes techniques. Images matricielles et vectorielles.
- Approche du logiciel de création d'images vectorielles Adobe Illustrator
- Approche des logiciels la suite Affinity (Affinity Publisher, Affinity Photo, Affinity Designer)
- Méthodologie
- Approche historique de la typographie et du logotype
- Accompagnement et suivi des réalisations graphiques et de la mise en page
- Choix format, support et typographie
- Création et application d'une ligne graphique

À noter qu'il y aura aussi 4 « heures-relais » avec Philippe Mouret

La présentation du projet par l'étudiant-e au cours des heures-relais établit le lien de continuité avec Philippe Mouret autour des futurs axes de travail pour chaque projet éditorial.

Littérature de jeunesse

Présentation de la chargée de cours

Toutes questions relatives aux travaux de recherche et implications professionnelles trouvent réponses dans le lien ci-joint : https://www.uca.fr/medias/fichier/curriculum-vitae-josiane-guitard-morel-mai-2021_1620301531780-pdf. PRAG, qualifiée CNU 9° et 70° sections, Josiane MOREL enseigne à l'INSPE UCA depuis 2006 où elle assure les enseignements linguistiques et littéraires en Licence Sciences de l'Éducation et la préparation aux CRPE et CAPES de Lettres Modernes. Ses missions enseignantes l'amènent à étudier la diversité des ouvrages de littérature de jeunesse au service de l'éducation et de la formation des jeunes lecteurs.

Présentation du cours UE 20 EC1 Littérature de jeunesse

Ce programme est conçu pour des étudiantes et étudiants souhaitant approfondir leur compréhension et interprétation de la littérature de jeunesse. Il met l'accent sur l'analyse littéraire, symbolique et thématique des œuvres, tout en explorant leurs résonances auprès des jeunes lecteurs et jeunes adultes.

Ce programme vise à développer une analyse critique et contextualisée de la littérature de jeunesse, en mettant en avant son rôle éducatif, émotionnel et sociétal.

Approche méthodologique

- Études de cas : Analyse approfondie des œuvres proposées.
- Discussions interactives : Encourager les échanges sur les interprétations et effets des textes.
- Travail en groupe : Préparation d'une étude à présenter en fin de programme, à titre d'évaluation.

Contenus des cours :

Réseau littéraire autour d'une autrice : Valérie Weishar Giuliani

Les effets du fantastique : *L'Arbre qui chante*, Bernard Clavel

Le genre littéraire du conte merveilleux : *Le Petit Chaperon Rouge*

Littérature de jeunesse et émotions : la peur. Les œuvres de littérature de jeunesse suivantes proposent une mise en scène progressive et souvent ludique de la peur, adaptée aux jeunes lecteurs. Avec *A Dark, Dark Tale* de Ruth Brown et *Shhh!* de Sally Grindley et Peter Utton, la peur naît d'un jeu de suspense. *Les Trois Brigands* de Tomi Ungerer mobilise une esthétique sombre et inquiétante, rapidement subvertie par une transformation morale des personnages. À l'inverse, un album comme *Plouf !* de Philippe Corentin désamorce la peur par l'humour. *C'est bien* de Philippe Delerm évoque des peurs quotidiennes plus diffuses de l'expérience enfantine. Loin d'être seulement négative, la peur constitue un ressort narratif essentiel favorisant chez le jeune lecteur l'exploration de ses émotions.

Histoire et littérature de jeunesse : *Zappe la guerre* (Pef) et *Lulu et la Grande Guerre* (Fabian Grégoire)

Conscience écologique : *L'Homme qui plantait des arbres*, Jean Giono.

Connaissance des logiciels de l'édition

Présentation du chargé de cours :

Web-designer, maquettiste PAO, post-producteur vidéo exerçant en entreprise individuelle à Clermont-Ferrand.

Maitrise les logiciels de la suite Adobe, du support imprimé, numérique et internet.

Je suis chargé des séances d'initiation à Photoshop et Indesign en M1 ainsi que du suivi de projet éditorial en M2 en compagnie de Patrick Miramand.

Présentation du cours Photoshop M1

- Le cours de M1 est centré sur la découverte et l'apprentissage des principaux outils de Photoshop, un des logiciels majeurs professionnels de traitement, manipulation et montage d'images destinées aussi bien à l'impression qu'à une utilisation sur les réseaux sociaux et sur les sites web.

Présentation du cours Indesign :

- Le cours de M1 vise à s'initier aux principales fonctionnalités du logiciel Adobe InDesign, logiciel de mise en page pour la PAO print et/ou numérique.

À la fin des 33 heures, vous serez capable de faire une mise en page de qualité (dépliant, brochure, magazine, journal ou livre...), alliant textes, visuels, tableaux et liens interactifs... et d'exporter le document pour le print, le web ou une publication numérique.

Suivi PAO M2

En M2, un suivi multi logiciels graphiques de 32 heures en huit séances de quatre heures permet d'épauler et guider chaque étudiant.e dans la réalisation de son projet éditorial. À la fin il est demandé à chaque étudiant.e de remettre :

- 1/ Un logotype et ses usages.
- 2/ Une charte graphique en quatre pages maximum présentant palette(s) de couleurs, images et visuels récurrents, déclinaisons sur différents supports)
- 3/ Une charte typographique comprenant titrage, corps de texte et interlignage.
- 4/ Une couverture complète pour chaque collection
- 5/ Un mockup de livre fermé plus mockup livre ouvert par collection

**Éditer la littérature brésilienne pour la jeunesse en France :
circulation, transformation et controverses**

Ce cours propose une initiation aux principaux enjeux de l'édition de littérature brésilienne pour la jeunesse en France. À partir de trois études de cas, il examine la manière dont un texte change de public, de format, de contexte culturel et de statut éditorial. Les étudiants analyseront les choix de traduction, d'illustration, de collection, de paratexte et de positionnement. Le cours abordera également la patrimonialisation des œuvres étrangères ainsi que la responsabilité de l'éditeur lorsque la réception d'un livre évolue. L'objectif est de former les étudiants à prendre des décisions éditoriales argumentées, adaptées au lectorat français contemporain.

BOPP, Raul, *Cobra Norato. Nheengatu de la rive gauche de l'Amazone*, trad. Ciro de Morais Rego et Christine Morault, illustrations de Sandra Machado, Nantes, MeMo, 2005.

LOBATO, Monteiro, *Le Saci*, trad. Mathieu Dosse, illustrations de Ghislaine Herbéra, Paris, Chandeigne, 2025.

MACHADO, Ana Maria, *Rêve noir d'un lapin blanc*, trad. Dominique Boisdron et Sylvie Gradel, illustrations d'Hélène Moreau, Châteauneuf-le-Rouge, Vents d'ailleurs, 2002.

Présentation du chargé de cours

Fondateur des Éditions courtes et longues en 2005 qu'il dirige toujours aujourd'hui.

Ancien collaborateur d'André Schiffrin à The New Press, New York, secrétaire général de *Beaux Arts magazine*, puis rédacteur en chef de *Dada* et directeur de collection des albums associés. Il est également l'auteur d'albums, dont les remarqués *Louise de New York*, *la détective* et *Jack, marin d'eau douce*, et de livres adultes dont *L'Image à venir*, *mémoires d'un collectionneur* avec Pierre Apraxine.

Présentation du cours

Évaluer les projets de création de maisons d'édition du groupe Master 2 et ultimement révéler ce qui dans ces projets peut dire des orientations profondes de chaque étudiant(e), de ses qualités et de ses faiblesses, de ses motivations et de ses rejets.

Composition du cours :

- 1) présentation succincte de chaque projet éditorial devant le groupe classe.
- 2) un moment d'échange entre chaque étudiante et l'éditeur à propos des forces et faiblesses du projet..
- 3) Retour de Jean Poderos devant le groupe classe sur les impératifs d'un tel type de projet en lien avec les orientations professionnelles des étudiant(e)s.

Présentation de la chargée de cours

Traductrice littéraire, membre de l'ATLF (association des traducteurs littéraires de France), lectrice pour diverses maisons d'édition. Après avoir vécu dix ans en Scandinavie, titulaire d'une maîtrise d'anglais, d'une maîtrise de langues scandinaves ainsi que d'un doctorat en littérature française de l'université d'Uppsala, Suède (thèse sur le double-lectorat dans l'œuvre de Claude Ponti), elle se consacre à la traduction en français de livres scandinaves pour enfants et pour adultes (plus d'une centaine de titres à ce jour).

<https://atlf.org/repertoire-des-traducteurs/renaud1/>

Master 1

Traduction – étude de cas (8 h)

Dans ce cours, nous tenterons de mieux comprendre ce qu'un·e éditeurice a à voir avec la traduction et les traducteurices. Nous considérerons cette question dans un premier temps d'un point de vue pragmatique (code des usages, contrat, etc.), puis nous nous pencherons, à partir d'exemples concrets, sur ce que recouvre le travail du·de la traducteurice et le rôle qu'a l'éditeurice à jouer dans la parution d'une traduction. Nous examinerons le cas de la littérature de jeunesse en prenant plus particulièrement les albums, dont quelques classiques, comme exemples concrets ; mais nous évoquerons aussi le cas de la traduction de la poésie, de la littérature générale ou encore cette catégorie populaire pour les adultes qu'est le polar scandinave dont s'amorce peut-être le déclin. Une bibliographie détaillée sera distribuée en début de cours.

Master 2

Littérature de jeunesse scandinave : une littérature sans tabous ? (2 h)

Ce cours sur la littérature scandinave (principalement suédoise et danoise) mettra en lumière cette littérature qui n'a pas peur des tabous. Nous évoquerons notamment ces nombreux sujets potentiellement tabous pour nous, lecteurices francophones, en particulier dans les albums pour les plus jeunes, qui peuvent aborder des sujets comme les familles à géométries multiples, les questions de genre, de religion, de crise climatique, de différences, ou encore le suicide, l'euthanasie, etc. Nous verrons aussi comment ce tabou qu'est parfois en France l'accès à l'image pour les plus grand·es dépasse le cadre de la BD en Scandinavie, avec des albums pour ados ou encore des romans graphiques qui sont littéralement cela, une combinaison de roman et de graphismes. Une bibliographie détaillée sera distribuée en cours.

Daniel Rodrigues

M1 CÉLIG 2025-2026

(1 année/2)

Histoire de l'édition et des littératures lusophones

Présentation du chargé de cours

Maître de conférences à l'Université Clermont Auvergne, chercheur rattaché au CELIS (Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique – EA 4820) et Directeur du Département d'Études Portugaise et Brésiliennes depuis 2016. Sa recherche se focalise sur la littérature contemporaine portugaise, en particulier sur l'œuvre du poète Herberto Helder et sur les poétiques du sujet. Il co-dirige, avec Assia Mohssine, l'axe « Genres littéraires et *gender* » au CELIS. Il est également professeur de littérature et civilisation portugaises et de langue portugaise. Il est également membre du projet MAAC *Matrimoine afro-américano-caribéen*.

- DUMAS, Catherine, MENDES DOS SANTOS, Ilda, RODRIGUES, Daniel (org.), *Herberto Helder. Se eu quisesse enlouquecia*, Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2015. [ISBN 978-85-65505-79-6]
- LAVERGNE, Lucie, MATHIOS, Bénédicte, RODRIGUES, Daniel, *ExPoEx Digital*, Exposition digitale. URL : <https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/expoex/ExPoEx.html>
- RODRIGUES, Daniel, « Avouer le crime de la beauté chez Herbert Helder », *Les Écritures de la confession dans la péninsule ibérique et en Amérique latine*, [AUBÈS, Françoise, LEPAGE, Caroline, (eds.)], Poitiers : GRELLP/ CRLA Archivos, 2015, p. 194-202. [ISBN : 2-910050-52-1]
- RODRIGUES, Daniel. « Impossibles épopées. Une lecture de *Epopéias* d'Ana Luísa Amaral », in (Dir), *Revista Épicas. De l'héroïne mythique à l'héroïne en haillons. Métamorphoses du genre épique dans l'écriture des femmes des Amériques et de l'aire ibérique* [MOHSSINE, Assia (dir.)] n° 1, Ano 1, Ago 2017, p. 1-10. [ISSN 2527-080X]. [URL : https://docs.wixstatic.com/ugd/ccf9af_fddc5a5ffeac4e9b8bf5a1d2d990726b.pdf]

L'édition jeunesse dans le monde arabe

Présentation de la chargée de cours

Librairie spécialisée dans les littératures du monde arabe. Responsable du pôle jeunesse et du e-commerce à la librairie de l'Institut du Monde arabe à Paris, elle travaille sur la promotion du livre arabe à l'international par le biais des plateformes en ligne.

Présentation du cours

Ce cours propose d'introduire l'édition jeunesse dans le monde arabe aux étudiant-e-s. Le cours aborde dans un premier temps l'histoire et l'évolution de l'édition jeunesse dans chaque pays du monde arabe, puis propose d'étudier chaque enjeu propre à cette jeune production. Le cours s'attardera particulièrement sur les enjeux de la langue, des cultures, et de la technicité. Il sera aussi proposé aux étudiant-e-s des outils pour mieux se repérer dans la production en question. Deux ateliers viendront ponctuer le cours : le premier pour savoir élaborer une critique constructive de la production jeunesse en langue arabe, et le second pour préparer à l'achat de droit d'une production en arabe.

Bibliographie du cours

- Manon Pic, "Fiche de lecture : *Regards sur l'édition dans le monde arabe*, sous la direction de Charif Majdalani et Franck Mermier", *Monde du Livre*, 20 juillet 2017, <https://mondedulivre.hypotheses.org/6672>
- CHAHINIAN, Hasmig, *L'Édition pour la jeunesse dans les pays arabes, en français et en arabe*, Paris, La Joie par les livres, 2001
- MERMIER, Franck, *L'Édition arabe au Moyen-Orient. Les Acteurs éditoriaux du livre de jeunesse. Enquête*, Beyrouth, Institut Français du Proche-Orient, 2002
- Dar Al-Fata al-Arabi : créer et transmettre le patrimoine culturel arabe : <http://takamtikou.bnf.fr/dossiers/dossier-2013-patrimoine-et-transmission/dar-al-fata-al-arabi-cr-er-et-transmettre-le-patrim>
- « Quelles langues pour la littérature de jeunesse dans les pays arabes ? » par Hala Bizri <http://takamtikou.bnf.fr/dossiers/dossier-2012-langues-et-livres-pour-la-jeunesse/quelles-langues-pour-la-litt-rature-de-jeun>
- Le site de TakamTikou : http://takamtikou.bnf.fr/bibliographies/monde_arabe
- Le site d'IBBY Europe : www.ibby-europe.org
- 100 livres pour la jeunesse en arabe : http://takamtikou.bnf.fr/vie_du_livre/2017-03-24/100-livres-pour-la-jeunesse-en-arabe

***Mythica* : les mythes grecs et romains et leur présence dans la littérature de jeunesse**

Ce cours propose une initiation aux principaux mythes grecs et romains et une réflexion sur leur réception dans la littérature de jeunesse. Il vise un double objectif : construire un socle de repères mythologiques pour des étudiantes et étudiants qui ne connaissent pas nécessairement bien les récits antiques, et apprendre à analyser les formes contemporaines de transmission, d'adaptation et de réécriture des mythes à destination des jeunes publics.

On partira des grands récits antiques (naissance du monde et des dieux, Olympiens, Prométhée, Pandore, Héraclès, Thésée, Persée et Méduse, Ulysse, Jason, Médée, Orphée, Narcisse, Daphné, Arachné, Psyché, Perséphone, Énée, Romulus et Rémus, etc.) pour comprendre comment la mythologie grecque et romaine constitue à la fois un répertoire de figures, un ensemble de récits fondateurs et une manière de penser les grandes questions humaines : l'origine du monde, le rapport aux dieux, la violence, l'héroïsme, l'amour, la mort, la métamorphose, la fondation des cités, l'identité individuelle et collective...

Le cours accordera une place importante aux textes antiques (étudiés en traduction) : Homère, Hésiode, les tragiques grecs, Apollonios de Rhodes, Virgile, Ovide, Apulée, etc., ainsi qu'à certaines traditions mythographiques. Il ne s'agira pas seulement de résumer les mythes, mais de comprendre qu'ils ne nous sont jamais parvenus sous une forme neutre : ils sont déjà, dans l'Antiquité, des objets littéraires, repris, ordonnés, déplacés, interprétés.

La littérature de jeunesse sera envisagée comme l'un des lieux privilégiés de survie et de transformation des mythes antiques. Albums, romans, bandes dessinées, documentaires, collections patrimoniales, récits illustrés ou séries mythologiques transmettent les mythes, mais les transforment aussi profondément. Le cours interrogera ces opérations de réécriture : simplification narrative, réduction des généalogies, sélection des épisodes, atténuation ou déplacement de la violence, moralisation, humour, actualisation du langage, psychologisation des personnages, relecture féminine ou féministe de certaines figures, transformation du merveilleux antique en imaginaire d'aventure ou d'apprentissage... Une attention particulière sera portée aux difficultés spécifiques que pose l'adaptation des mythes antiques pour la jeunesse. Comment raconter à de jeunes lecteurs des récits marqués par la guerre, l'abandon, la vengeance, le meurtre, la punition divine ou la violence sexuelle ? Que devient le sacré antique lorsque les dieux sont transformés en personnages romanesques, comiques ou familiers ? Comment les œuvres contemporaines traitent-elles les monstres, les héroïnes, les vaincus, les figures marginales ou les personnages longtemps condamnés par la tradition ? Le cours montrera que la littérature de jeunesse ne se contente pas d'édulcorer les mythes : elle peut aussi les rendre plus lisibles, plus sensibles et parfois plus critiques.

La progression suivra une logique à la fois mythologique et problématique. Les premières séances seront consacrées aux définitions du mythe, aux récits d'origine et au monde des dieux. Les suivantes aborderont les héros, les monstres, les voyages, les figures féminines, les métamorphoses, les Enfers et les mythes de fondation. La fin du semestre permettra de réfléchir de manière transversale à ce que la littérature de jeunesse fait aux mythes : elle les transmet comme patrimoine, mais elle les transforme aussi en instruments de médiation culturelle, de construction de soi et d'interrogation morale, sociale et politique.

Compétences travaillées : acquisition des grands repères de la mythologie grecque et romaine ; lecture de textes antiques en traduction ; analyse d'albums, romans, bandes dessinées et documentaires pour la jeunesse ; étude des procédés d'adaptation et de réécriture ; réflexion sur la transmission patrimoniale ; prise en compte du public destinataire ; construction d'une problématique ; élaboration d'un dossier universitaire.

Bérénice Waty

M1 CÉLIG 2026-2027

Sociologie de la lecture

Présentation de la chargée de cours :

Diplômée de l'Institut politique de Rennes et docteure en anthropologie culturelle et historique de l'EHESS, Bérénice Waty est responsable du service d'appui à la recherche à l'École française de Rome. Ses travaux l'ont amenée à étudier les pratiques de lecture des grands lecteur·rice·s (20 livres et + lus par an), des tout-petit·e·s ou encore des blogueur·euse·s. Elle a dirigé plusieurs projets scientifiques, pour le ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que le CNRS. Elle a aussi étudié l'identité professionnelle des bibliothécaires, les modalités d'écriture de soi de candidat·e·s au Prix des lecteur·rice·s France Inter, ou encore le Prix des Incorruptibles avec une ethnographie d'une classe maternelle. Elle a eu et a encore des charges de cours à l'Université Paris 13, à l'Université Paris 12 et collabore depuis plusieurs années avec le Master « Édition- Création éditoriale des littératures de jeunesse et générales » à l'Université Clermont Auvergne (cours M1 et encadrement de mémoires M2).

Présentation du cours :

L'objectif du cours est d'introduire les étudiant·e·s à la sociologie de la lecture en les initiant à cette discipline dans une approche pluridisciplinaire (histoire, sociologie, littérature, psychologie, etc.) en France. La sociologie de la lecture étudie les pratiques et les comportements liés à la lecture dans différents contextes sociaux. Elle examine comment les facteurs socio-économiques, culturels et éducatifs influencent les habitudes de lecture. Cette discipline analyse également l'impact des institutions, comme l'école, l'État, la religion ou la famille, sur la promotion de la lecture. Elle s'intéresse aux inégalités d'accès à la lecture et aux différentes formes de lecture selon les groupes sociaux. Enfin, la sociologie de la lecture explore les effets de la lecture sur la construction des identités et des représentations sociales.

L'un des fils rouges du cours sera d'observer la plainte sur « les crises du livre » en France depuis les années 1950. Une autre focale sera déclinée autour de l'idée de « nation littéraire », fortement ancrée dans la société française, hier comme aujourd'hui, avec la prégnance d'une culture et représentation « lettrée » de la lecture, du livre, du·de la lecteur·rice.

Une attention particulière sera portée aux pratiques de lecture des tout-petits (0 à 6 ans), aux ouvrages qui leurs sont proposés ou encore au prix des Incorruptibles, conçu uniquement pour les enfants et les jeunes.

Le cours a aussi pour vocation de leur faire prendre conscience de différents lectorats selon les âges ou l'identité sexuelle (ex : tout-petit·e·s, les femmes), selon les genres littéraires (ex : la *new romance*), ou selon des situations d'empêchement (ex : situations d'illettrisme). Les récents *Baromètres sur les pratiques de lecture* (CNL-IPSOS) ou les travaux sur *Les pratiques culturelles des Français* (ministère de la Culture) pourront être mobilisés. Enfin, le cours pourra pointer les effets de nouveaux dispositifs (audiolivres, lecture sur écrans, pratiques de partage) dans le monde du livre.

Bibliographie :

- BARTH-RABOT Cécile et EVANS Christophe, « Appréhender les usages d'une institution culturelle. Entretien avec Christophe Evans, responsable du service Études et recherche de la Bibliothèque publique d'information », *Biens Symboliques / Symbolic Goods* [Online], 11 | 2022, Online. URL: <http://journals.openedition.org/bssg/1188> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/bssg.1188>
- BARTH-RABOT Cécile, *La lecture. Valeur et déterminants d'une pratique*, Paris, DUNOD, 2023 – Collection U.
- CAVALLO Guglielmo, CHARTIER Roger et al. *Histoire de la lecture dans le monde occidental* [1995]. Paris, Seuil, 1997 (L'univers historique).
- CHARTIER Anne-Marie, HEBRARD Jean, *Discours sur la lecture (1880-1980)*, Paris, BPI, 1989.
- COGNEAU Denis, DONNAT Olivier, *Les pratiques culturelles des Français, 1973-1989*, La Découverte - Documentation française, 1990.
- DOUNIES Thomas et al., « Rencontres en librairie. Une offre culturelle de sciences sociales à la lisière de l'Université », *Biens Symboliques / Symbolic Goods* [Online], 11 | 2022, Online. URL: <http://journals.openedition.org/bssg/1282> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/bssg.1282>
- DUCORNAU Claire et HOMMEL Elodie, « Du grain du papier au grain de la voix : modalités de réception du livre

audio en format numérique », Dans Vincent Berry, Anne Jonchery et Amandine Louguet, *Culture en régime numérique*, MCC-DEPS, Coll. « Questions de culture », 2026, p. 159-177.

- LAHIRE Bernard, « Le modèle de l'honnête homme est battu en brèche », in BESSAR-BANQUY (Olivier) (dir.), *Les mutations de la lecture*, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2012, p. 51-67.

- LE MAREC Joëlle, *Essai sur la bibliothèque. Volonté de savoir et monde commun*. Villeurbanne, Presses de l'Enssib, 2021.

- OCTOBRE Sylvie, *Deux pouces et des neurones : les cultures juvéniles de l'ère médiatique à l'ère numérique*, Paris, La documentation française, 2014.

- POISSENOT Claude, *Sociologie de la lecture*, Armand Colin, 2019

- VAN DER LINDEN Sophie, *Tout sur la littérature jeunesse. De la petite enfance aux jeunes adultes*, Paris, Gallimard, 2021.

- WATY Bérénice, « Quand des tout-petits parlent du livre : toute une histoire ! », *Mémoires du livre/Studies in Book Culture*, vol. 5, n°1, 2013. En ligne : <http://erudit.org/revue/memoires>

- « Auto-bio-graphies : voir et lire le lecteur. Typologie exploratoire de bibliothèques conçues comme des autoportraits de grands lecteurs », *Conserveries mémorielles* (5), 2008, p. 20-37. En ligne :

<http://cm.revues.org/120>

3 – Contacts

Responsables pédagogiques du Master Édition-Célig

Leisha Lecointre : Leisha.LECOINTRE@uca.fr

Hélène Vial : Helene.vial@uca.fr

Daniel Rodrigues : Daniel.rodrigues@uca.fr

Saulo Neiva : Saulo.Neiva@uca.fr

Éditeur-riche-s associé-e-s

Véronique Haitse : Veronique.HAITSE@uca.fr (bureau 114)

Talya Chaumont : Talya.chaumont@uca.fr (bureau 114)

Gestionnaire pédagogique du master : bureau 206

Nadine Petoton : 04 73 34 65 02

lettres.master.lcsh@uca.fr

Service scolarité

scolarite.LCSH@uca.fr

04.73.34.65.07/04.73.34.65.26

Service de la formation continue (FC)

Isabelle Alfonso: 04.73.34.65.88

isabelle.afonso@uca.fr

Service Relations Internationales et Stages

Anne Daudé : 04.73.34.66.93

stage.LCSH@uca.fr

Pour tous problèmes médicaux, n'hésitez pas à contacter les infirmières **Carole BONJEAN** ou **Loëtitia FILIOL** au **04.73.34.66.00** Bureau 234 (2ème étage).

INSTITUT LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

**UFR Lettres, Culture
et Sciences Humaines**