

PROGRAMME DE FORMATION 2023-2024

Groupe de travail sur le livre d'artiste - L'imprimerie X Atelier Circulaire

Horaire : Vendredi après-midi 29 sept; 13 oct; jeudi après-midi 26 oct; 9, 30 nov; 14 déc 2023; 18 janv; 1, 15; 29 fév; 14 et 28 mars 2024 de 13h à 16h

Formatrice : Emmanuelle Jacques et invité-e-s

36 heures de formation

6 places

Description

S'adressant aux artistes et créateurices ayant une pratique en art imprimé ou photographique, le *Groupe de travail sur le livre d'artiste* offre une occasion de concevoir et entreprendre un projet de livre d'artiste tout en partageant sa démarche et ses réflexions avec ses collègues au cours du processus. Au fil des rencontres, des présentations thématiques, des démonstrations techniques, des visites et des discussions d'ateliers seront proposées aux membres du groupe. La formation est offerte en collaboration avec l'Atelier Circulaire afin de proposer aux participant-e-s différents lieux de travail et démontrer la diversité des équipements disponibles en centres d'artistes à Montréal.

Objectifs du cours

L'objectif du groupe de travail est de fournir un cadre stimulant et enrichissant pour initier, développer, ou approfondir un projet de livre d'artiste tout en acquérant de nouvelles connaissances liées à cette pratique. Notez que les rencontres ne serviront pas à l'apprentissage de techniques d'impression ou de logiciels de traitement de l'image. Les participant-e-s doivent être autonomes dans le développement de leur expertise et maîtriser au moins une des techniques suivantes : gravure en creux, gravure en relief, sérigraphie, lithographie, photographie ou traitement numérique de l'image. Les séances auront lieu à L'imprimerie situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et à l'Atelier Circulaire situé dans le Mile-End, les participant-e-s doivent être en mesure de se déplacer selon le calendrier proposé. De plus, Il est nécessaire d'être autonome dans l'une ou l'autre des pratiques connexes aux centres et être assidu-e aux travaux qui se poursuivent entre les séances.

Matériel à apporter et préparation

Boîte à outils

Coffre à crayons et outils de base (règle, couteau x-acto), cahier de notes/croquis, tablier

Besoins particuliers

Inspirations, prototypes, plans, recherche de matériaux, d'images, etc.

Matériaux fournis

- Papiers, fil, colle et autre matériel pour démonstrations et exercices
- Produits de nettoyage
- Projecteur

Déroulement (évolutif, en fonction des besoins des participant-e-s)

Jour 1 avec invité.e Andrée-Anne Dupuis-Bourret (vendredi 29 septembre à L'imprimerie)

Discussion/introduction

- Présentation de la formatrice et invitée Andrée-Anne Dupuis-Bourret
- Objectifs et plan du Groupe de travail
- Présentation des participant-e-s, des intentions de travail et listes des besoins

Présentation thématique

- Présentation et discussion autour des types et des formes de livres d'artiste et des approches thématiques : pratique, documentaire, autoreprésentation, archive et collection, etc.

Exploration matérielle

- Manipulation et observation de livres d'artistes

Jour 2 / avec invité.e Andrée-Anne Dupuis-Bourret (Vendredi 13 octobre à L'imprimerie)

Exploration matérielle avec Andrée-Anne Dupuis-Bourret

- Manipulation et observation d'exemples de reliures et de pliages
- Documentation technique sur le livre d'artiste

Présentation technique + discussion

- o Planification d'un projet de livre d'artiste (choix de papier, format, type de reliure, tirage et matériaux en fonction des procédés d'impression)
- o Démonstrations techniques
- Imposition des pages selon les modèles
- Mise en page traditionnelle (marges)
- Création d'une maquette

Jour 3 (26 octobre à L'imprimerie)

Discussion et travail d'atelier

- Suivi des projets et échanges

Démonstrations techniques et expérimentation

- Sens du papier, manipulation, pliage et coupe du papier
- Cisaille, sens et coupe du carton
- Reliures cousues (sélection selon les besoins)
 - o en 8 (à 1 ou 2 cahiers)
 - o autres reliures à 1 cahier cousu (pamphlet)
 - o Japonaise
- Guillotine

Jour 4/ avec invité.e Audrey Beaulé (Jeudi 9 novembre à l'Atelier Circulaire)

Présentation thématique avec l'invité.e Audrey Beaulé

- Pratique personnelle du livre d'artiste
- Présentation
- Quelques notions de design (typographie, mise en page)

Discussion et travail d'atelier

- Suivi des projets et échanges

Jour 5 (30 novembre à L'imprimerie)

Discussion et travail d'atelier

- Suivi des projets et échanges

Démonstration technique et expérimentation

- Reliure cousue
 - o Couture française

Jour 6/ avec Camille Lamy (Jeudi 14 décembre à L'imprimerie)

Démonstration technique avec Camille Lamy

- Imprimante laser

Discussion et travail d'atelier

- Suivi des projets et échanges

Jour 7/ avec Andrea Vargas Alonso (Jeudi 18 janvier à Atelier Circulaire)

Visite de l'Atelier Circulaire

Présentation Risographie avec Andrea Vargas Alonso

Discussion et travail d'atelier

- Suivi des projets et échanges

Jour 8/ (Jeudi 1er février à L'imprimerie)

Discussion et travail d'atelier

- Suivi des projets et échanges

Démonstrations techniques et expérimentation (sélection selon les besoins)

- Couvertures rigides (reliures Bradel, suisse)
- Fenêtres et incrustations (faux gaufrage)
- Embossage à chaud

Jour 9 / (Jeudi 15 février à Atelier Circulaire)

Présentation thématique / invité-e ou visite d'atelier à déterminer selon les besoins

Discussion et travail d'atelier

- Recherche de solutions
- Suivi des projets et échanges

Jour 10 (Jeudi 29 février à la BANQ)

Visite BANQ

Présentation thématique

- Code d'éthique, colophon
- Dépôt légal, ISBN
- Tirage de tête

Jour 11 (Jeudi 14 mars à L'imprimerie)

Discussion et travail d'atelier

- Recherche de solutions
- Suivi des projets et échanges

Démonstrations techniques (sélection selon les besoins)

- Reliure collée (allemande)
- Reliure copte, belge secrète (Crisscross), à couture visible (longstitch)
- Pliages spéciaux, livres pop-up

Jour 12/ (Jeudi 28 mars à L'imprimerie)

Présentation thématique

- Présentation sur la diffusion, la vente et l'archivage des livres d'artiste
- Liste de ressources

Discussion

- Retour sur les projets réalisés ou en cours