

Descriptif

Au-delà d'une transition technologique, le numérique constitue un changement de paradigme culturel majeur qui remodèle l'ensemble des processus de production, de circulation et de validation du savoir. La culture de l'imprimé n'existe aujourd'hui plus indépendamment d'une culture numérique désormais présente à toutes les étapes de la chaîne éditoriale (de la production à la diffusion). « Fin du livre », « dématérialisation des contenus », « trahison des droits d'auteurs »... les expressions abondent pour qualifier les mutations du paysage éditorial contemporain sous l'effet des nouveaux médias. Dans un contexte où les nouvelles technologies sont encore perçues comme une menace à une tradition éditoriale, ce cours entend comprendre les enjeux des mutations contemporaines, en se concentrant particulièrement sur la culture et les métiers du livre, notamment au Québec. Le média livre, s'il peut revêtir une large variété de formes et correspondre à différents types de commercialisation, en est cependant à une nouvelle étape de son histoire, et possiblement à un moment de crise culturelle. Les problématiques en terme de rentabilité (surproduction et pression de la nouveauté), d'expertise (le déplacement d'un marché des instances d'édition de métier à des instances de commercialisation du livre) et de technologie (éclatement des formes techniques où les formats normalisés comme le ePub ne sont pas majoritaires) fondent un questionnement général sur le devenir du livre dans la culture numérique. En revenant sur l'histoire du livre, des grandes étapes de l'imprimerie et de l'industrialisation jusqu'à sa *dématérialisation*, nous traiterons des enjeux de son édition en abordant les dimensions techniques, institutionnelles, culturelles, politiques et littéraires. L'exploration des reconfigurations et remédiations nous permettra de nuancer l'idée de crise du livre ou même de révolution numérique, tout en soulignant combien les projets éditoriaux contemporains entrent en dialogue avec les modèles du passé par l'expérimentation de formes éditoriales.

Ce cours a pour but d'explorer la réalité pratique du travail éditorial actuel en se focalisant plus particulièrement sur un de ses modèles forts afin de répondre à une question d'actualité : qu'est ce qu'un livre numérique ? comment fabrique-t-on un livre numérique ? comment le livre, en tant que média, produit-il du sens et fait-il encore sens à ses contemporains aujourd'hui à l'heure des formats hybrides et des enjeux d'accessibilité ? Ces questions nous amèneront à réfléchir au sens de certains concepts littéraires majeurs comme celui d'auteur, de lecteur mais également d'éditeur. En plus de livrer des bases théoriques et techniques fondamentales de l'édition numérique, le cours encadrera des ateliers pratiques autour de l'édition numérique du livre.

Structure

Le cours sera structuré autour de trois axes :

1. Production des contenus : Comment le numérique modifie les pratiques de production de contenus jusqu'à intervenir dans le statut même de ces contenus (rendant, par exemple, indécise la frontière entre les genres littéraires ou entre les statuts) ?
2. Circulation des contenus : Comment circule le savoir ? Comment cohabitent ou non les contenus imprimés et les contenus numériques ? Peut-on identifier des modèles économiques ou humains (par exemple, le rôle des communautés en ligne) qui participent à la circulation du savoir ?
3. Légitimation des contenus : Quels sont les modèles de légitimation des contenus numériques ? Quel rôle joue encore la notion d'*auteur* ? Quels sont les prochains modèles de légitimation ?

Pour appréhender et analyser les phénomènes éditoriaux dans toute leur complexité culturelle, le cours alternera entre des temps de présentation de principes théoriques, l'analyse de projets d'édition numérique sous la forme de cas d'étude, la pratique encadrée d'outils et d'environnements devenus fondamentaux dans la pratique de l'édition numérique.

Objectifs

Le cours vise à délivrer aux étudiants et étudiantes les connaissances et l'accompagnement nécessaires pour développer une culture avertie de l'édition numérique et du livre numérique :

- identifier et reconnaître les différentes formes éditoriales du livre numérique : connaître les enjeux culturels de la chaîne du livre (en termes d'édition, de révision et de distribution) ;
- développer une réflexion critique sur les modèles éditoriaux du livre numérique : aborder les problématiques, comprendre les implications en terme de modélisation et d'implémentation technique ;
- conceptualiser un modèle de livre numérique dans le cadre d'un cahier des charges.

Calendrier

Le cours se déroulera sur 14 séances. En plus du contenu du cours, chaque séance comprend la discussion d'un texte ainsi qu'un atelier pratique dédié à un outil d'édition particulier (notamment InDesign, Stylo, Zotero, Leaf).

Séance	Date	Intitulé
1	29 août	Introduction au cours et à ses objectifs
2	5 septembre	Édition Numérique : dernière arrivée d'une longue histoire
3	12 septembre	Le Livre : modèle médiatique et défis de ses remédiations
4	19 septembre	Les formats : modèles politiques et économiques
5	26 septembre	L'éditeur, entre engagement et loi du marché
6	3 octobre	Chaînes et fabriques du livre : mouvements et collaborations éditoriales
7	10 octobre	Le manuscrit et les versions : les renouveaux de l'édition savante
8	17 octobre	Architectures d'information : le livre entre document et data
9	31 octobre	Le modèle anthologique : édition critique et éditorialisation
10	7 novembre	Designs de la lecture : enrichissement, hybridation, hypertexte
11	14 novembre	Les nouvelles matérialités d'une littérature : entre sens et sensorialité
12	21 novembre	L'auteur, l'écrivain et le profil
13	28 novembre	Place aux « fous » : émergences des fanzines, fanfictions
14	5 décembre	Écologies du livre : impacts environnementaux et modes d'une culture verte

---

Modalités d'évaluation

Évaluation continue : Lectures, discussion des textes et pratique en atelier (20%)

Une lecture hebdomadaire de texte scientifique sera demandée à l'étudiant/étudiante comprenant : l'annotation du texte et la discussion en classe de ses problématiques. À cela s'ajoute la participation aux ateliers hebdomadaires. Cette évaluation se fera sur un mode continu.

Travail individuel de mi-session : Analyse éditée de texte (30%)

À la mi-session, l'étudiant/étudiante produira une lecture critique d'un texte soumis par l'enseignante en en présentant les grands axes théoriques, les problématiques et thématiques et en discutant les hypothèses et conclusions de recherche. Le texte sera à éditer avec au choix un des outils d'édition présentés dans le cadre des ateliers.

Travail final d'équipe : Conceptualisation d'un modèle de livre numérique (50%)

Par groupe, les étudiants et étudiantes travailleront collaborativement pour établir la modélisation théorique d'un livre numérique. Chaque groupe devra documenter le processus de réalisation de ce modèle en prenant notamment en compte les défis techniques, les enjeux théoriques (en remobilisant les notions vues en cours) et les impacts culturels. Le travail final sera divisé en deux temps : une présentation à l'oral du modèle avec discussion (10%) ; le descriptif détaillé et édité du modèle (40%).

Intégrité intellectuelle - plagiat et autres délits relatifs aux études

Nous vous invitons à lire attentivement le document informatif sur l'intégrité intellectuelle (page suivante), à visiter la [page Internet portant sur l'Intégrité intellectuelle](#), onglet Apprentissage et réussite de la section Étudiant dans le site Internet de l'Université, et à effectuer le [Quiz antiplagiat](#).

Veuillez également prendre connaissance de la section 9 du [Règlement des études](#), portant sur la discipline. Le Règlement se trouve sur le site Internet du bureau du registraire.

Tout cas de plagiat ou toute autre manœuvre visant à tromper mènera au dépôt d'une plainte auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté, en vertu de la procédure prévue au [Règlement des études](#). Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction disciplinaire.

Bibliographie indicative

- Benhamou, Françoise. 2014. *Le Livre à l'heure Numérique. Papier, Écrans, Vers Un Nouveau Vagabondage : Papier, Écrans, Vers Un Nouveau Vagabondage*. Média Diffusion.
- Birkets, Sven. 2006. *The Gutenberg Elegies : The Fate of Reading in an Electronic Age*. New York : North Point Press.
- Bon, François. 2011. *Après le livre*. Paris : Éd. du Seuil.
- Chartier, Roger. 1997. *Culture écrite et société : l'ordre des livres (XIVe - XVIIIe siècle)*. Bibliothèque Albin Michel Histoire. Paris : Albin Michel.
- Darnton, Robert, et Jean-François Sené. 2010. *Apologie du livre : demain, aujourd'hui, hier*. NRF essais. Paris : Gallimard.
- Driscoll, Matthew James, et Elena Pierazzo. 2016. *Digital Scholarly Editing : Theories and Practices*. Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/obp.0095>.
- Eberle-Sinatra, Michael, et Marcello Vitali Rosati. 2014. *Pratiques de l'édition numérique*. Parcours numériques. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.
- Fauchié, Antoine. 2021. « Vers un système modulaire de publication ». *Sens public*, 1-20. <https://doi.org/10.7202/1089652ar>.
- Gauthier, Stéphane. 1998. « La chaîne du livre ». *Liaison*, n 96 : 14-17.
- Kirschenbaum, Matthew G. 2016. *Track Changes : A Literary History of Word Processing*. Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press.
- Legendre, Bertrand. 2019. *Ce que le numérique fait aux livres*. Communication, médias et société. Fontaine : Presses universitaires de Grenoble.
- Ludovico, Alessandro. 2012. *Post-Digital Print : The Mutation of Publishing Since 1894*. Onomatopée 77. Eindhoven : Onomatopée.
- Michon, Jacques. 2010. *La bataille du livre : 1960-2000*. Histoire de l'édition littéraire au Québec au XXe siècle 3. Montréal (Québec) : Fides.
- Schuer, Philippe. 2002. *Traité pratique d'édition*. Éditions du Cercle de la Librairie. <https://doi.org/10.3917/elec.schu.2002.01>.

Shillingsburg, Peter L. 1996. *Scholarly Editing in the Computer Age : Theory and Practice*. 3rd ed. Editorial Theory et Literary Criticism. Ann Arbor : University of Michigan Press.

Vandendorpe, Christian. 1999. *Du papyrus à l'hypertexte : Essai sur les mutations du texte et de la lecture*. Sciences et société. Paris : La Découverte.

Vial, Stéphane, et Marie-Julie Catoir-Brisson. 2017. *Design et innovation dans la chaîne du livre : écrire, éditer, lire à l'ère numérique*. Paris : Presses universitaires de France.

Vincent, Josée, Stéphanie Bernier, et Sophie Drouin. 2014. *Le livre comme art : matérialité et sens*. Quebec : Nota Bene.