

Bibliographie pour accompagner la professionnalisation

Documents disponibles à la Médiathèque de l'ESAD Saint Etienne ou en ligne

MH Desestré, juillet 2025

GUIDES PRATIQUES

Guides CNAP

Artistes-auteurs : droits et aides sociales

Centre national des arts plastiques

CNAP, Paris, 2022 (Guides de l'art contemporain)

<https://www.cnap.fr/ressource-professionnelle/guides-telechargeables/artistes-auteurs-droits-et-aides-sociales>

140 aides privées et publiques en faveur des artistes

Centre national des arts plastiques (France)

CNAP, Paris, 2013 (Guides de l'art contemporain)

707.2 AID

149 questions-réponses sur l'activité des artistes plasticiens

Centre national des arts plastiques

CNAP, Paris, 2014 (Guides de l'art contemporain)

707.2 CEN

Le 1% artistique et la commande publique

Centre national des arts plastiques

CNAP, Paris, 2024 (Guides de l'art contemporain)

<https://www.cnap.fr/ressource-professionnelle/guides-telechargeables/le-1-artistique-et-la-commande-publique>

707.2 UNP

La commande de design graphique

Centre national des arts plastiques

CNAP, Paris, 2024 (Guides de l'art contemporain)

https://www.cnap.fr/sites/default/files/Cnap_CommandeDesignGraphique_Interieur_240531.pdf

741.13 COM

Les Résidences d'arts visuels

Centre national des arts plastiques

CNAP, Paris, 2025 (Guides de l'art contemporain)

707.2 RES

<https://www.cnap.fr/ressource-professionnelle/guides-telechargeables/les-residences-darts-visuels>

*

Amélioration des pratiques professionnelles, Assurance guide d'accompagnement n° 2

1 vol. Artistes-créateurs...

1 vol. Structures des arts visuels

Pôle arts visuels Pays de la Loire, 2024

707.2 AME

<https://poleartsvisuels-pdl.fr/wp-content/uploads/2024/02/pav-guide-assurances-artistes-independantes.pdf>

Atlas du spectacle vivant en Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant, 2023

707.2 AUV

Entreprendre dans la culture, Auvergne-Rhône-Alpes : répertoire, 2^e édition

préfaces Marion Gatier, Nicolas Riedel].

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant, 2023

707.2 AUV

Les statuts collectifs dans le spectacle vivant

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant, 2024

707.2 AUV

Comment devient-on créateur.trice ?

sous la direction d'Anaël Pigeat

École supérieure d'art et de design de Reims & les Presses du réel, 2022

707.02 COM

Comment survivre après l'école d'art ?

édit-rices-eurs Olivier Bertrand, Clémence Fontaine et Chloé Horta

Surfaces utiles et erg, Bruxelles, 2020

707.2 COM

Création en cours : 3e édition, 2018-2019

préfaces Cathy Bouvard, Franck Riester, Jean-Michel Blanquer

Ateliers Médicis, 2020

707.2 CRE

Les photographes et le droit : droit d'auteur et droit à l'image

Manuela Dournes

Eyrolles, Paris, 2015

707.2 DOU

Le B A BA du photographe professionnel : sorti de l'école de photo ? Et après ?

Demetrius Fordham

Pyramyd, Paris, 2016

707.2 FOR

La galerie d'art

Marie-Claire Marsan

Filigranes. Trézélan, 2010

706.2 MAR

Se lancer dans un parcours artistique

sous la direction du bureau d'études de l'Association professionnelle des métiers de la création (Smart)

Les Impressions nouvelles, Bruxelles, 2014

707.2 SEL

La commande de design graphique

préface Béatrice Salmon

Centre national des arts plastiques, 2024

741.13 COM

<https://www.cnap.fr/actualites/evenements/publication-du-guide-la-commande-de-design-graphique-edition-2024>

Profession graphiste indépendant

Julien Moya, Eric Delamarre

Eyrolles, Paris, 2017

741.13 MOY

Designer : carrières et professionnalisation

Christian Guellerin, Nicolas Minvielle, Marie de Jacquilot

De Boeck, Bruxelles, 2010

743.02 GUE

Exercer le métier de designer : du statut au contrat d'exploitation

Dominique Serrell

Eyrolles, Paris, 2015

743.024 SER

RESIDENCES, PRIX

225 bourses et prix pour les artistes et les auteurs des arts plastiques

Centre national des arts plastiques

CNAP, Paris, 2022 (Guides de l'art contemporain)

<https://www.cnap.fr/ressource-professionnelle/guides-telechargeables/225-bourses-et-prix-pour-les-artistes-et-les>

Choisir et préparer sa résidence d'artiste, séminaire de formation

Agence européenne des jeunes créateurs

Editions Pépinières, 2004

707.2 GUI

Résidences d'artistes en entreprises : introductions, résidences 2017-2018, guide pratique

sous la direction de Bénédicte Chevallier, Béatrice Salmon

Ministère de la Culture, Paris & Mécènes du Sud, Marseille, 2019

707.2 RES

DROIT D'AUTEUR

Droit d'auteur et copyright

Françoise Benhamou, Joëlle Farchy

La Découverte. Paris - 2007

707.2 BEN

Guide juridique de l'image

Christelle Capo-Chichi, Isabelle Durand

Pyramyd, Paris, 2009

707.2 CAP

Le droit après la dématérialisation de l'œuvre d'art

Judith Ickowicz

Les Presses du réel, 2013

707.2 ICK

Le droit d'auteur : un dispositif de protection des œuvres

textes Emmanuel Pierrat, dessins Fabrice Neaud

Le Lombard, Bruxelles, 2016 (collection Petite bédéthèque des savoirs)

707.2 PIE

Une brève histoire du droit d'auteur : de l'Antiquité à l'intelligence artificielle

Jean-Baptiste Rendu, Richard Robert ; préfaces Jack Lang, Pierre Sirinelli

Flammarion, 2024

707.2 REN

Copiez ce livre : un manuel sur le droit d'auteur et les communs culturels par et pour les artistes

Eric Schrijver & co.

Les commissaires anonymes, 2023

707.2 SCH

Le droit du design : entreprises et designers, comment protéger, exploiter et défendre vos créations

Isabelle Marcus Mandel, Tamara Bootherstone, Pierre Massot

Dunod, Paris, 2012

743.026 MAN

Profession designer : l'essentiel du droit d'auteur en 20 conseils

Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (France)

ADAGP, Paris, 2023

743.026 PRO

Designers, quels sont vos droits ?

Agnès Tricoire

Pyramyd, Paris & Cité du design, Saint-Etienne, 2014

743.026 TRI

MARCHE de L'ART, ECONOMIE

L'art et l'argent

dirigé par Jean-Pierre Cometti et Nathalie Quintane

éditions Amsterdam, Paris, 2017

706.2 ART

Ecrits d'artistes sur l'économie, une anthologie : de modestes propositions

Sous la direction de Sophie Cras

textes de Joseph Beuys, Burkhard Brunn et Charlotte Posenenske, Luis Camnitzer, etc.

B42, Paris, 2022

701 ECR

Le marché de l'art : mondialisation et nouvelles technologies

Raymonde Moulin

Flammarion, Paris, 2009 (Collection Champs)

706.2 MOU

Le marché de l'art contemporain

Nathalie Moureau, Dominique Sagot-Duvaurox

La Découverte, Paris, 2016 (collection Repères)

706.2 MOU

L'artiste et son marché : artiste, plasticien, photographe, designer, vidéaste

Caroline Schirman

Filigranes éditions, Trézélan, 2017

707.2 SCH

In art we trust : l'art au risque de son économie

Tristan Trémeau

Al Dante, Marseille & Aka, Paris, 2011

701 TRE

CONDITION D'ARTISTE et de DESIGNER

Ateliers : l'artiste et ses lieux de création dans les collections de la bibliothèque Kandinsky : exposition, Centre Pompidou, Galerie du musée, 2 avril-4 juin 2007

catalogue sous la direction de Didier Schulmann, Annalisa Rimmaudo et Catherine Tiraby
Centre Pompidou. Paris, 2006
706.1 ATE

Vos devenirs

Brigitte Bauer
Ecole supérieure des beaux-arts de Nîmes, éditions Loco, Paris, 2021
707.2 VOS

Les mondes de l'art

Howard Becker
Flammarion, Paris, 2010 (collection Champs)
Première édition en anglais 1982
701 BEC

Aujourd'hui, on dit travailleur.ses de l'art

texte de Julia Burtin Zotea, illustrations Louise Druhle
369 éditions, Cognac, 2022 (collection Manuels)
706.1 BUR

Notre condition : essai sur le salaire au travail artistique

Aurélien Catin
Riot éditions, Saint Denis, 2020
706.1 CAT

Le commun par l'usage : construire et habiter en artiste

Mathilde Chénin
MétisPresses, 2024
Collection VuesDensemble. Essais
706.1 CHE

L'artiste-chercheur : un rêve américain au prisme de Donald Judd

Sandra Delacourt
B42, Paris, 2019
706.1 DEL

L'artiste contemporain : sociologie de l'art d'aujourd'hui

textes Nathalie Heinich, dessins Benoît Feroumont
Le Lombard, Bruxelles, 2016 (collection Petite bédéthèque des savoirs)
706.1 HEI

Être artiste : les transformations du statut des peintres et des sculpteurs

Nathalie Heinich
Klincksieck, Paris, 2005 (collection 50 questions)
706.1 HEI

Generator : 2014-2021

direction de publication Anne Langlois, Danièle Yvergnaux, Raphaël Brunel et 40mcube, Rennes
Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne ; 40mcube, Centre d'art contemporain, Rennes, 2022
707.2 GEN

Le métier d'artiste : les transformations de la profession artistique face aux politiques de soutien à la création

Françoise Liot
L'Harmattan. Paris, 2004
Bibliothèque du Musée d'art moderne, MAM 1.2 LIO

Collectifs d'individualités au travail : les artistes plasticiens dans les champs de l'art contemporain à Paris et à Berlin

Séverine Marguin ; préface de Véronique Goudinoux
Presses universitaires de Rennes, 2019
706.1 MAR

Être artiste : œuvrer dans l'incertitude

Pierre-Michel Menger
Al Dante, Marseille & Aka, Paris, 2012
701 MEN

Artistes plasticiens : de l'école au marché

Frédérique Patureau, Jérémie Sinigaglia
Ministère de la culture et de la communication & Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris,
2020
706.1 PAT

Artistes mais femmes : une enquête sociologique dans l'art contemporain

Mathilde Provansal
ENS éditions, Lyon, 2023 (Collection Perspectives genre)
706.1 PRO

Quel est le rôle de l'artiste aujourd'hui ?

directeurs de publication Jérôme Sans et Marc Sanchez
Palais de Tokyo, Paris, 2001
706.1 SAN

Vikhi Vahavek : biographie d'une artiste très professionnelle : d'après un séminaire

mené à l'Ecole supérieure d'art d'Annecy Alpes
Les commissaires anonymes, 2020
706.1 VIK