# FOCUS OCTOBRE 2018 L'ÉDITION D'ART AU ROYAUME-UNI



Auteur Joséphine SEBLON
Coordination Clémence THIERRY

# SYNTHÈSE

- Si l'édition est en mutation depuis la crise bancaire et financière de l'automne 2008, les Britanniques restent d'avides lecteurs et de grands consommateurs de livres. En effet, le marché éditorial britannique, avec ses 65 millions d'habitants, est le second plus grand marché d'Europe en valeur et le cinquième mondial derrière les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Allemagne.
- Les principaux éditeurs d'art au Royaume-Uni ne sont pas les grands groupes (Penguin Random House, Hachette Livre, Harper Collins ou Macmillan) mais plutôt des éditeurs indépendants et spécialisés dans le secteur (Thames & Hudson, Tate Publishing, Phaidon, Laurence King Publishing, Yale University Press etc.). En effet, les « Big Four » de l'édition britannique n'ont pas tous une division livres illustrés ou beaux livres mais certains de leurs imprints publient des livres d'art ou des livres illustrées notamment Penguin Books, Ebury Press et Particular Books chez Penguin Random House et les différents imprints d'Octopus chez Hachette Livre UK (Cassell, Conran Octopus, Mitchell Beazley, Ilex etc.). Harper Collins UK et Pan Macmillan publient peu de livres d'art.
- En plus de coûts iconographiques élevés, les éditeurs de livre d'art britanniques sont également confrontés à l'explosion des médias numériques (Internet, téléchargement en ligne) et aux difficultés rencontrées par le marché du livre en général (saturation du marché, réduction du nombre de points de vente). On observe ainsi que le tirage moyen d'un livre d'art a considérablement diminué au cours des dix dernières années et cela a deux conséquences principales. La première conséquence est que certains titres autrefois publiés par des éditeurs grand public (et tirés à 5 000 exemplaires) sont désormais publiés par des éditeurs académiques ou professionnels (et tirés à moins de 2 500 exemplaires). La seconde répercussion est que certains éditeurs ouvrent désormais leur catalogue à d'autres sujets plus porteurs tels que la cuisine, l'art de vivre ou les loisirs créatifs.
- L'une des spécificités du marché britannique, c'est sa capacité à exporter (60 % de sa production en 2017) et cela s'applique aux livres d'art et livres illustrés. Cette caractéristique rend possible la publication d'ouvrages plus spécialisés, notamment en architecture. Les éditeurs britanniques traduisent très peu et certains éditeurs allemands, hollandais et français publient désormais directement en anglais afin de toucher le marché britannique mais également d'autres pays anglophones.
- Face à la révolution numérique, les éditeurs cherchent à offrir ce qu'Internet ne peut offrir : un accès à des archives non publiées (inédites, sans présence en ligne) et une qualité de reproduction des images et de fabrication inégalées (livre-objet). Au-delà du plaisir de la lecture et de la richesse du contenu, un livre doit être un objet admirablement conçu que l'on prend plaisir à lire, mais aussi à regarder et à manipuler. Cela est devenu primordial à une époque où les lecteurs cherchent un antidote au monde numérique qui domine leurs vies professionnelles.

- De plus en plus, les éditeurs doivent répondre aux tendances (par exemple généalogie en histoire, féminisme en art, minimalisme en design, brutalisme en architecture, éthique en mode etc.) et sont soucieux de rajeunir leur lectorat. Une partie de la production se fait ainsi plus accessible, moins académique, visant un lectorat plus jeune.
- La conclusion principale de cette étude est sans doute que de nombreux éditeurs d'art réorientent leur liste en publiant davantage de livres d'art de vivre, et de livres pour la jeunesse au détriment des livres d'art au sens strict du terme et offrent un éventail de titres plus large où culture visuelle et créativité sous toutes leurs formes sont célébrées.

# SOMMAIRE

SYNTHÈSE	
L'ÉDITION AU ROYAUME-UNI	4
> Contexte économique : l'impact du référendum sur le Brexit	
> Paysage éditorial général	
Production éditoriale	5
Les ventes de livres	7
Les canaux de vente	10
Système de prix et réglementations	13
L'OFFRE DE LIVRES D'ART AU ROYAUME-UNI	15
> Les chiffres de ventes de livres d'art	15
Le CA du livre d'art en hausse en 2017	15
Des prix moyens en hausse	16
> La production de livres d'art	16
Nombre de titres publiés et tirage moyen	
Les différentes catégories éditoriales	
> Les difficultés liées aux droits de reproduction	21
TENDANCES ÉDITORIALES ET MEILLEURES VENTES	23
> Des lignes éditoriales en vogue	23
> Les enseignements des meilleures ventes	25
LES ÉDITEURS D'ART	28
> Les principales maisons d'art	28
> Les presses universitaires et académiques	33
> Les presses muséales et fondations	34
> Les maisons généralistes	36
> Les packagers	39
> Auto-publication	40
DISTRIBUTION, VENTE ET PROMOTION DU LIVRE D'ART AU ROYAUME-UNI	41
> Système de commercialisation	41
> Points de vente du livre d'art	43
> Outils de promotion	44
IMPORTATION & TRADUCTION	46
> Les livres importés	46
> Les échanges de droits	49
Les cessions de droits (coéditions comprises)	49
Les acquisitions de droits (coéditions comprises)	
Les aides à la traduction	51
ANNIJAIRE	52

# L'ÉDITION AU ROYAUME-UNI

# CHIFFRES CLÉS DE L'ÉDITION AU ROYAUME-UNI [2017]

- Nombre de titres publiés : 206 386 nouveaux titres (+1,3 % par rapport à 2016)
- % de traductions : 1,5 % (un peu plus en fiction littéraire avec 3,5 % des publications)
- CA total : 3,7 milliards de £ (+4 % par rapport à 2016)
- CA numérique : 543 millions de £ (-2 % par rapport à 2016), dont 191 millions de £ pour livres numériques grand public (-9 % par rapport à 2016)
- CA audio : 31 millions de £ (+25 % par rapport à 2016)
- CA exportation : 60 % du chiffre d'affaires des éditeurs
- Prix moyen: 8,38£
  - > Contexte économique : l'impact du référendum sur le Brexit

Alors que le marché britannique s'est montré résilient face à la crise économique de 2008, le 23 juin 2016, ignorant les menaces de désastre économique brandies par les institutions internationales, les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne, ouvrant ainsi une ère d'incertitude rarement égalée.

Plus de deux ans après le référendum, les impacts sont encore difficilement mesurables. Pour autant, les experts du Trésor britannique se sont exprimés et anticipent plusieurs conséquences. Premièrement, les experts ont observé une forte inflation avec une chute du taux de change livre sterling-euros dès le jour des résultats du référendum¹. En effet, la valeur de la monnaie britannique s'est dépréciée, passant alors de 1,31 € pour 1 £ à environ 1,11 € pour 1 £ moins de quatre mois plus tard, soit une chute de 15,2 %. Depuis, le cours de la livre reste très instable. Point positif, cette baisse de la valeur de la livre rend le Royaume-Uni plus compétitif à l'export alors même que plus d'un tiers des exportations sont destinées à l'Europe.

Deuxièmement, une réduction de la croissance du produit intérieur brut (PIB) a aussi pu être observée depuis juin 2016 : au Royaume-Uni, il n'a progressé que de 1,7 % en 2017, et ne devrait croître que de 1,5 % en 2018. Les plus pessimistes s'attendent même à seulement 1 %. Troisièmement, avec la chute de la livre, les salaires n'ont pas progressé et le pouvoir d'achat commence à se restreindre. Enfin, les négociations de sortie de l'Union européenne qui semblent s'enliser ralentissent l'investissement et intensifient les délocalisations.

Le référendum a-t-il jusqu'à présent épargné l'édition britannique ? Selon la Publishers Association<sup>2</sup> (www.publishers.org.uk/), le Brexit pourrait avoir des conséquences multiples et néfastes sur l'industrie du livre. Parmi les inquiétudes exprimées par les professionnels du secteur, il faut retenir : des coûts de production en hausse (la plupart des beaux livres sont imprimés en Europe ou en Asie), une perte d'influence et une disparition de la « voix britannique » (notamment sur la réglementation de l'UE – y compris celle régissant le copyright),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « What the UK's Brexit impact assessments says », The Financial Times, 9 février 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Brexit: Implications for the UK publishing industry », août 2016.

une perte d'accès privilégié au marché unique européen (pour l'export) et enfin une réduction de l'attractivité pour les talents et les professionnels du livre européens. Selon Stephen Lotinga, directeur de la Publishers Association, « l'édition est une énorme réussite au Royaume-Uni. Avec plus de la moitié de ses revenus générés par les exportations, le secteur est un acteur de premier plan sur la scène internationale. En raison du rythme rapide des changements dans l'industrie, les éditeurs ont de plus en plus besoin d'embaucher des travailleurs ayant des compétences numériques et technologiques qui ne peuvent pas toujours être satisfaites par la main-d'œuvre domestique<sup>3</sup>. » Un rapport a par ailleurs recommandé au gouvernement d'introduire un nouveau visa, *creative freelancer*, pour les travailleurs hors de l'UE et l'a appelé à négocier la libre circulation des travailleurs britanniques et européens pour des projets à court terme.

Pour conclure sur ce point, ce dont les éditeurs – en particulier les éditeurs de livres illustrés – souffrent le plus pour le moment est la dépréciation de la monnaie. Certes, cela favorise l'export de leur production mais les coûts du papier et de fabrication des livres imprimés en Chine sont en conséquence en forte hausse.

# > Paysage éditorial général

Avec un chiffre d'affaires total de 3,7 milliards de £ en 2017 et une augmentation de 7,6 % des ventes des livres physiques, l'édition britannique fait figure de proue de l'édition mondiale. Depuis 2013, la valeur du marché du livre physique a augmenté de 12,4 %.

Une des forces de l'édition britannique est sa capacité à s'exporter et à rencontrer un large succès à l'étranger : on estime qu'environ 60 % du chiffre d'affaires de l'industrie provient de l'exportation.

Les ventes de livres électroniques grand public ont chuté de 9 % entre 2016 et 2017. Les téléchargements de livres audio, eux, sont à la hausse, avec un bond de 25 % pour atteindre 31 millions de £ de chiffre d'affaires, une contribution certes modeste mais significative. Entre 2013 et 2017, les revenus des éditeurs de livres électroniques grand public ont diminué d'un quart, alors que les ventes de téléchargement de livres audio ont plus que doublé<sup>4</sup>.

# Production éditoriale

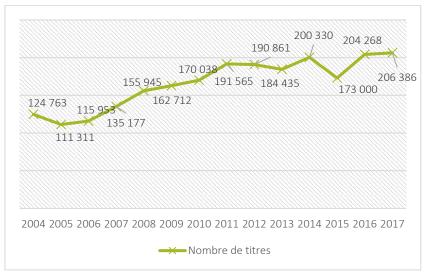
• Nombre de nouveautés en hausse

Nielsen Book a enregistré 206 386 nouveaux titres (ou révisés) publiés au Royaume-Uni en 2017, soit une légère hausse de 1,3 % par rapport à 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> « Creative industries facing "catastrophic" loss of talent after Brexit », *The Bookseller*, 19 octobre 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> « Audio is publishing's new star as sales soar across genres», *The Guardian*, 9 juin 2018.

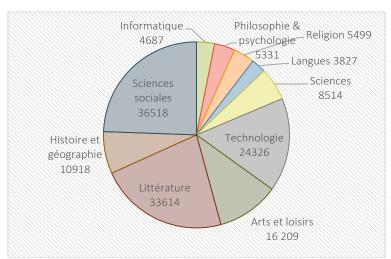
# ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION ÉDITORIALE [2004 – 2017]



Source: Nielsen Book Services Ltd (Nielsen Book Discovery).

La production éditoriale se répartit ainsi : 21 % des nouveautés sont des titres de sciences sociales, suivi de 19,5 % de titres de littérature, 14 % de livres de technologie et enfin environ 10 % des nouveautés sont des titres d'arts et loisirs créatifs.

# RÉPARTITION DE LA PRODUCTION EN 2016 (SELON LA CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY)



Source : British National Bibliography, basé sur le dépôt légal, British Library 2017.

# • Maisons d'édition : localisation et principaux acteurs

En 2016, 2 255 maisons d'édition assujetties à la TVA britannique ont été répertoriées. Parmi elles, les trois plus grands conglomérats **Penguin Random House**<sup>5</sup>, **Hachette UK**<sup>6</sup> et **HarperCollins**<sup>7</sup> **UK** concentrent à eux seuls près de 45 % des parts de marché. Le reste se répartit entre quelques grandes maisons généralistes (Pan Macmillan, Bloomsbury, Simon & Schuster) ou spécialisées (Pearson Education, Thames & Hudson, Walker Books), les presses universitaires (Oxford University Press, Cambridge University Press) et une myriade d'imprints ou de maisons indépendantes (comme celles rassemblées par la Faber Independent Alliance).

Les maisons d'édition sont principalement situées à Londres (30 %), suivi du Sud-Est (Brighton, Oxford, Lewes) et du Sud-Ouest (Bristol, Bath).

# Les ventes de livres

### • Un chiffre d'affaires total en hausse

Dans le rapport annuel sur la situation de l'industrie du livre publié en 2018 par la Publishers Association<sup>8</sup>, les chiffres des ventes totales de livres (physiques et numériques) sont plus qu'encourageants : un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de £ a été enregistré en 2017 et les ventes ont largement augmenté depuis 2015 (+7 %), et par rapport à 2016 (+4 %), notamment pour ce qui est de la non-fiction, au détriment de la littérature. Il s'agit de la plus forte augmentation des ventes de livres au Royaume-Uni depuis 2007, année qui avait vu arriver le numérique à grande échelle dans le pays.

Ce rapport enregistre également une croissance importante des ventes à l'exportation qui représentent désormais 60 % du chiffre d'affaires des éditeurs.

Cependant, alors que la plupart des secteurs d'activité se portent bien, les ventes de manuels scolaires ont, elles, diminué de 12 %, une conséquence directe des coupes budgétaires brutales dont souffre le secteur de l'éducation à l'heure actuelle.

\_

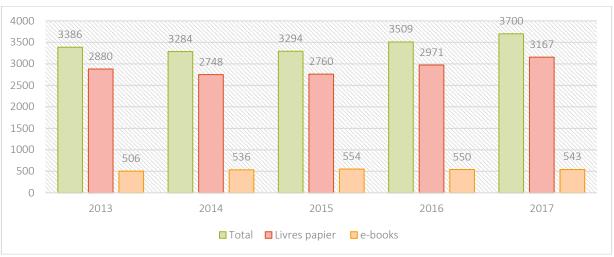
<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Imprints Penguin: Penguin, Hamish Hamilton, Allen Lane, Michael Joseph, Viking, Rough Guides, Dorling Kindersley, Puffin, Ladybird, Warne. Imprints Random House: Random House, Century, Hutchinson, William Heinemann, Arrow, Chatto & Windus, Jonathan Cape, Harvill Secker, Vintage, Pimlico, Bodley Head, Transworld, Doubleday, Bantam Press, Black Swan, Bantam, Corgi, Ebury Press, BBC Books; Virgin Books, Black Lace, Nexus, Cheek; Andersen Press.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Headline, Hodder & Stoughton, Sceptre, Quercus, Little, Brown, Abacus, Sphere, Piatkus, Orbit, Virag, Orion, Weidenfeld & Nicolson, Gollancz, Phoenix, Everyman, John Murray, Octopus, Cassell, Hamlyn, Mitchell Beazley, Philips, Orion Children's Books, Hodder Children's Books, Orchard Books, Franklin Watts, Wayland, Hodder Education, Chambers Harrap.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> HarperCollins, 4th Estate, Avon, Voyager, Collins, HarperPress, Blue Door.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> « PA Publishing Yearbook 2017 ».

# CHIFFRES D'AFFAIRES DE L'ÉDITION AU ROYAUME-UNI (EN MILLIONS DE £)



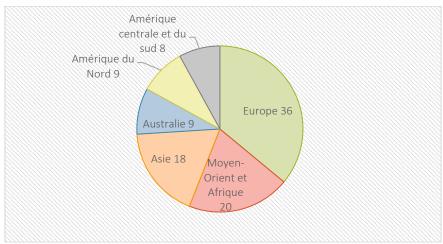
Source: PA Publishing Yearbook 2017, The Publishers Association 2018

En 2017, les ventes de livres reliés (hardback) ont augmenté à la fois pour la fiction (+3 %) et la non-fiction (+4 %). David Shelley, CEO d'Hachette UK a déclaré : « Ce qu'il faut retenir de 2017 c'est que l'édition grand public est un secteur qui affiche une résilience remarquable. Les chiffres de 2017 témoignent de la créativité et de l'innovation d'une industrie qui est en excellente santé. » En effet, l'édition grand public se porte bien et progresse de 5 % à 1,8 milliard de £, alimenté en grande partie par un retour à la croissance des ventes de livres pour enfants et des ventes de livres de non-fiction.

# • Le Royaume-Uni : le plus gros exportateur mondial de livres

Si l'Europe reste le premier marché d'exportation (36 %, en augmentation de 13 % en 2017), les ventes vers l'Asie de l'Est et du Sud augmentent de 8 % alors que les exports vers l'Amérique du Nord diminuent de 10 %. Ces ventes à l'exportation continuent de stimuler les revenus des éditeurs britanniques en 2017 et progressent de 8 % en tout, une augmentation qui s'explique en partie par la baisse de la valeur de la livre depuis juin 2016. Près de 9 % des exportations sont à destination des États-Unis et du Canada et 9 % à destination de l'Australie (en forte augmentation en 2017). Pour les pays non anglophones, la répartition se fait principalement à destination de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas.

# DESTINATIONS DES EXPORTATIONS DE LIVRES PHYSIQUES DEPUIS LE ROYAUME-UNI EN VALEUR ET EN % [2017]



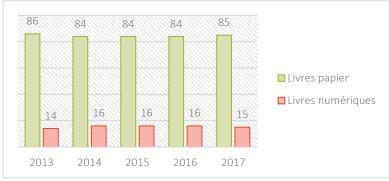
Source: PA Publishing Yearbook 2017, The Publishers Association 2018

La vigueur des ventes à l'exportation est particulièrement évidente chez les éditeurs universitaires et académiques. Cependant, de nombreux autres domaines de l'édition ont également connu une augmentation substantielle à l'étranger : les exportations de livres pour enfants ont augmenté de 28 % entre 2013 et 2017 et les éditeurs de matériel d'apprentissage du primaire et secondaire ont vu leurs ventes à l'étranger augmenter de 19 % sur cette période.

### • Des ventes numériques en perte de vitesse

Si la valeur des ventes de livres physiques a augmenté de 7,6 % en 2017, les ventes de livres numériques ont, elles, diminué de 2 % poursuivant ainsi une tendance à la baisse observée pour la première fois en 2015. Cette baisse est liée à celle des ventes d'eBooks grand public (-9 %). Les ventes de livres numériques représentent désormais 15 % du total des ventes numériques et physiques des éditeurs britanniques, contre 16 % entre 2014 et 2016.

PART DES VENTES PAPIER ET NUMÉRIQUES EN %



Source: PA Publishing Yearbook 2017, The Publishers Association 2018

Cependant, de nombreuses voix s'élèvent contre ces chiffres qui ne refléteraient pas le marché plus large des livres électroniques. Nielsen Book et Amazon insistent sur le fait que le marché des livres électroniques est toujours en croissance et que cette croissance provient des ventes de livres électroniques autopubliés. Selon eux, les livres électroniques représenteraient plus du tiers

de la valeur du marché de la fiction, si on prend en compte les ventes de titres autoédités qui sont en augmentation<sup>9</sup>.

# Dynamisme autour des livres audio

Selon le sondage Nielsen UK Books & Consumers, les ventes de livres audio ont doublé au cours des cinq dernières années<sup>10</sup>. Les achats de livres audio représentent désormais 5 % des dépenses de livres grand public au Royaume-Uni, et 7 % des ventes de fiction en valeur. Le total des téléchargements audio grand public atteint à un chiffre d'affaire de 31 millions de £ en 2017.

Jacks Thomas, directrice de la London Book Fair, a déclaré que l'audio apportait de « nouveaux consommateurs » sur le marché, tout en étant encouragé par les podcasts. Ce sondage révèle que l'audio s'adresse à un nouveau profil de consommateur, principalement des personnes âgées de 25 à 44 ans, vivant à Londres et dans le nord-ouest. Les ventes dans l'audio sont particulièrement élevées pour les genres tels que la science-fiction et la fantaisie, la fiction classique, le *self-help*, l'histoire et la science.

TÉLÉCHARGEMENTS DE LIVRES AUDIO GRAND PUBLIC, EN MILLIONS DE £



Source: Nielsen Book Research 2018

# Les canaux de vente

Les points de vente principaux demeurent les librairies (chaînes et libraires indépendants confondus), suivies par les ventes en ligne (Amazon et autres). En 2016, en valeur, les achats de livres ont augmenté à la fois en ligne et en magasin : les ventes en ligne ont augmenté de 5 % et les ventes en magasins de 7 %. Toutefois, on remarque qu'en parts relatives, les ventes en ligne gagnent du terrain sur les ventes en librairies traditionnelles. Les librairies représentent toujours à l'heure actuelle la plus grande part des titres vendus en volume avec 42 % de parts de marché, suivies des sites de vente en ligne avec 32 % de parts de marché.

À titre de comparaison et selon les données du ministère de la Culture, en 2015, en France, les libraires représentent 22 % des titres vendus (contre 42 % au Royaume-Uni) et les ventes en ligne 19 % (contre 32 % au Royaume-Uni). Ces différences s'expliquent en partie par le fait qu'en

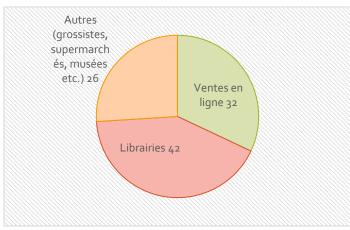
10

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> « Don't believe everything you read – e-books are on the rise », *The Bookseller*, 13 avril 2018.

 $<sup>^{\</sup>rm 10}$  « Booming' audiobook sales double in five years », The Bookseller, 9 avril 2018.

France, 24 % des ventes de livres ont lieu dans des chaînes de magasins spécialisés dans la distribution de produits culturels du type FNAC ou Cultura, sans réel équivalent au Royaume-Uni<sup>11</sup>.

### PRINCIPAUX POINTS DE VENTE EN 2017 AU ROYAUME-UNI EN %



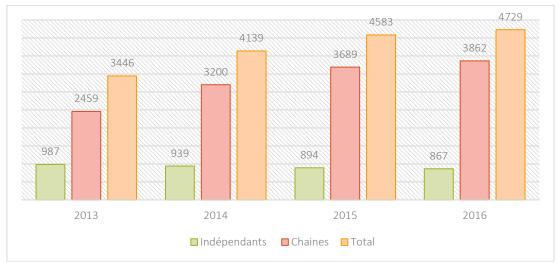
Source: Nielsen Book Research, 2017

• Chaînes et librairies indépendantes (42 % du volume des ventes)

Waterstones (275 points de vente) est le premier libraire spécialisé du Royaume-Uni et représente autour de 25 % des ventes pour les éditeurs. WHSmith est l'un des principaux points de vente de journaux, de livres et de papeterie au Royaume-Uni (612 points de vente). Blackwells est spécialisé dans la vente de livres académiques et professionnels. Les libraires indépendants les plus connus sont Foyle's (quatre points de vente à Londres et trois autres à Birmingham, Bristol et Chelmsford) et Daunt Books (six points de vente à Londres). The Booksellers Association offre un répertoire en ligne consultable des librairies indépendantes du Royaume-Uni. L'Association des libraires de Grande-Bretagne et d'Irlande, qui représente 95 % des libraires au Royaume-Uni et en Irlande, compte 4 729 points de vente en 2016, contre 4 583 en 2015. 867 d'entre eux étaient indépendants, contre 894 en 2015. Au 1<sup>er</sup> mars 2016, 1 085 libraires et 3 585 détaillants de livres, de journaux et de papeterie étaient inscrits à la TVA. Depuis la fin du prix unique livre en 1995, le nombre de librairies indépendantes a décru mais les chaînes de librairies (WHSmith, Waterstones, Blackwells) ont ouvert plus de magasins :

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> La chaîne Waterstones ne vend que des livres et de la papeterie, HMV est un détaillant de disques et de livres qui a fermé 66 de ses 220 points de vente au Royaume-Uni en 2014 dont le "plus grand magasin de musique du monde", 150 Oxford Street.

# NOMBRE DE LIBRAIRIES AU Royaume-Uni [2013 – 2016]



Source: The Booksellers Association of Great Britain and Ireland (www.booksellers.org.uk)

Les grandes chaînes comme **Waterstones** et les grandes surfaces (qui ont la possibilité de vendre les livres à prix très réduits depuis la fin du Net Book Agreement en 1995) représentent un défi de taille pour les petites librairies indépendantes. Toutefois, il semblerait que celles-ci aient élaboré un certain nombre de stratégies pour survivre, soutenues notamment par la Booksellers Association.

Citons par exemple la campagne *Books Are my Bag*, une collaboration entre éditeurs, libraires et auteurs qui rappellent que 56 % de toutes les décisions d'achat de livres sont prises par les consommateurs dans une librairie! (Certaines décisions se traduisant parfois par un achat ultérieur en ligne pour profiter d'une remise avantageuse...).

Les libraires indépendants misent dorénavant sur une valorisation de l'espace (espace lecture, coin café chez Foyle's), un effort de promotion (exemplaires dédicacés, conférences, etc.) et enfin de nouvelles méthodes commerciales (newsletters, réseaux sociaux, sacs en toile à l'effigie de la librairie (à l'image de Daunt Books, London Review Bookshop, National Book Tokens<sup>12</sup>).

• Ventes en ligne (32 % du volume des ventes)

Amazon est le premier libraire en ligne du Royaume-Uni et représente à lui seul entre 15 % et 25 % des ventes pour les éditeurs britanniques. Les ventes sur Amazon reflètent la couverture médiatique (un passage en télévision a un impact sur les commandes en ligne en temps réel) mais aussi la visibilité des ouvrages en librairies physiques. Amazon a acquis Abebooks, vendeur en ligne de livres d'occasion neufs, des livres rares et épuisés. Les réductions sur les prix de vente sont souvent autour de 30 % mais peuvent aller au-delà (jusqu'à 50 %).

Hormis Amazon, d'autres librairies en ligne existent tels que **Hive.co.uk** (un réseau en ligne de 360 librairies indépendantes au niveau national, qui reverse un pourcentage des bénéfices à la

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cartes-cadeaux acceptées dans les grandes chaînes de librairies et les indépendants au Royaume-Uni et en Irlande, notamment : WHSmith, Waterstones, Blackwell, Easons, John Smith, Foyles et toutes les bonnes librairies indépendantes. Ils peuvent également être dépensés sur les sites de ces librairies en ligne.

librairie indépendante la plus proche ou votre librairie « préférée » à chaque fois que vous effectuez un achat) ou **Wordery.com** (fondée en 2012, par le grossiste britannique Bertrams et l'ancien directeur du Book Depository qui propose une gamme de plus de 9 millions de titres différents avec en compte 5 millions de clients).

Par ailleurs, les librairies traditionnelles (Waterstones, Foyles, Blackwells) ont élargi et mis à jour leurs offres en ligne ces dernières années pour rivaliser avec Amazon.

• Grossistes et autres points de vente (26 % du volume des ventes)

La distribution des livres est généralement réalisée directement par l'éditeur auprès du libraire lorsqu'il s'agit d'une chaîne ou d'un libraire de taille importante, alors que les plus petits points de vente sont desservis par des grossistes tels que **Bertrams Group** ou **Gardners Book**. Les autres points de vente peuvent être les supermarchés (Tesco, Waitrose, Sainsbury's), les concepts stores, les boutiques de musées, les boutiques de mode etc. Pour plus de détails, voir la partie relative à la distribution des livres d'art spécifiquement (p.40).

# Système de prix et réglementations

### Prix libre et taux de TVA

Le système du prix unique a été abrogé en 1995. Par conséquent, le prix des livres se fixe librement et peut donc varier dans le temps et selon les points de vente.

Pour autant, un prix de vente conseillé est mentionné par l'éditeur sur la couverture. Si les libraires vendent souvent les livres au prix indiqué sur la quatrième de couverture, Amazon offre des réductions allant jusqu'à 50 % (il est possible d'acheter par exemple *Civilisations* de Mary Beard sur Amazon à 8,05£ au lieu de 15£).

Le livre papier bénéfice d'une exemption de TVA. En revanche, le livre numérique et le livre audio ne font pas l'objet d'une telle exemption fiscale et sont soumis à une TVA de 20 %. La Publishers Association fait régulièrement appel au gouvernement pour la supprimer mais la Commission européenne ne reconnaît pas encore fiscalement les e-books et les livres audio comme des livres. Cependant, le 1<sup>er</sup> juin 2017, le Parlement européen a voté une loi visant à diminuer la TVA des publications numériques, l'alignant sur celle des contenus imprimés<sup>13</sup>. L'application de cette disposition contribuera certainement au développement du marché du livre numérique en Europe<sup>14</sup>.

# Réglementation sur le copyright

Le Royaume-Uni fait partie des 164 pays qui ont signé la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques en 1886, dont la version actuelle est l'Acte de Paris, entré en vigueur en 1974. Les droits britanniques relatifs à la propriété intellectuelle sont définis par le copyright, designs and patents Act depuis 1988. Celui-ci désigne l'auteur de l'œuvre comme titulaire des droits, mais comme toute propriété, ces droits peuvent être cédés ou vendus. Pour les œuvres littéraires, la durée des copyrights est de 70 ans après la mort de l'auteur de l'œuvre.

13

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> « Le Parlement européen adopte une TVA réduite sur le livre numérique », *ActuaLitté*, 1<sup>er</sup> juin 2017.

 $<sup>^{14}</sup>$  « Bruxelles veut laisser les États fixer les taux réduits de TVA », La Croix, 10 janvier 2018.

Le droit d'auteur sur les œuvres artistiques dure généralement toute la vie de l'artiste plus 70 ans après sa mort, une durée identique à celles des œuvres littéraires, une règle importante pour les éditeurs de livre d'art, particulièrement ceux se spécialisant dans l'art moderne et contemporain. Les droits d'auteur sur les œuvres audiovisuelles suivent des règles différentes : en effet, les émissions sont protégées pendant seulement 50 ans à compter de la date de diffusion. Les films sont protégés pendant 70 ans à compter du décès de la dernière des personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur du dialogue ou le compositeur de la musique originale utilisée dans le film. Le droit d'auteur sur les arrangements typographiques d'une édition publiée a une durée plus courte en vertu du droit d'auteur britannique : il dure seulement 25 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'édition a été publiée pour la première fois.

# L'OFFRE DE LIVRES D'ART AU ROYAUME-UNI

# CHIFFRES CLÉS DE L'ÉDITION D'ART

• Nombre de titres publiés en « Arts & recreation » (2017) : 16 209

• % de traductions : entre 2 et 3 % (estimation)

• Tirage moyen : 2 000 à 5 000 exemplaires/titre

• CA du secteur (2017): 70 millions de £ (+2,4 % par rapport à 2016)

• Nombre d'exemplaires vendus (2017) : 4 619 062

• Prix moyen : 15,15£

# > Les chiffres de ventes de livres d'art

Les ventes de livres d'art se portent bien : on enregistre une hausse du CA du secteur de 2,4 % en 2017 par rapport à 2016, confirmant une tendance à la hausse.

Si le nombre d'exemplaires vendus est en légère baisse, cela est compensé pour les éditeurs par une hausse des prix moyens (15,15£ en 2017).

# Le CA du livre d'art en hausse en 2017

En 2017, selon les données enregistrées par Nielsen<sup>15</sup>, le chiffre d'affaires du secteur art dépasse les 70 millions de £ et a augmenté de 2,4 % par rapport à 2016. Cela représente 4,4 % de la valeur des ventes totales de livres papier réalisées au Royaume-Uni (ce chiffre ne comprenant pas les exportations). En comparaison, le livre d'art représente 3,4 % du chiffre d'affaires de l'édition française en 2015 selon les chiffres de Syndicat national de l'édition.

# CHIFFRES DE VENTE DU LIVRE D'ART

CATÉGORIE ARTS <sup>16</sup>	2016	2017	ÉVOLUTION 2016-2017
VALEUR EN £	68 404 282,11	70 053 032,47	2,4 %
NOMBRE D'EX.	4 631 900	4 619 062	-0,3 %

Source : Nielsen BookScan data, extrait du TCM Trade Consumer Market, 15 août 2018

Pour mémoire, 2015 avait été une année exceptionnelle pour la section arts et loisirs créatifs : Nielsen avait alors enregistré une augmentation de 234 % du volumes des ventes des livres d'arts et de loisirs créatifs, reflétant le succès des livres de coloriage pour adultes qui s'étaient vendus à plus de 4 millions d'exemplaires sur l'année (Secret Garden de Johanna Basford publié par

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nielsen BookScan data, extrait du TCM Trade Consumer Market, 15 août 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ces données, fournies par Nielsen, couvrent les catégories suivantes : général et référence, arts, manuels scolaires, beaux-arts et histoire de l'art, artistes/monographies, graphisme, photographie, architecture, cinéma, télévision et radio, musique et danse, autres arts vivants, antiquités et objets de collection.

Laurence King Publishing et *Animal Kingdom* de Millie Marotta publié par Pavilion Books étant parmi les best-sellers).

En volume, la diminution des ventes est légère : 0,3% (soit 13 000 exemplaires environ pour 4,6 millions de livres vendus en 2017.

# Des prix moyens en hausse

Si le nombre de livres d'art vendus a légèrement diminué entre 2016 et 2017, le chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de plus de deux points, ce qui suggère que le prix moyen est également à la hausse. L'augmentation du prix moyen d'un livre d'art au Royaume-Uni est de 3 % en 2017 pour atteindre 15,15 £ (contre 14,77 £ en 2016), ce qui est presque deux fois supérieur au prix moyen d'un livre : 8,38 £ en 2017 (il était de 8,15 £ en 2016 et de 7,95 £ en 2015<sup>17</sup>).

# > La production de livres d'art

En 2017, on compte plus de 16 000 nouveaux titres d'art et de loisirs. Un livre d'art est tiré en moyenne entre 2 000 et 5 000 exemplaires.

# Nombre de titres publiés et tirage moyen

Le nombre de titres déposés à la British Library sous la catégorie « Arts & recreation 18 » s'élève à 16 209 titres ce qui représente 10,8 % du volume des titres publiés (149 443 titres au total), selon les statistiques publiées par la British Library en 2017 pour l'année 2016 (dépôt légal). Cela représente une augmentation par rapport à 2015 où seulement 15 600 titres avait été déposés à la British Library sous la même catégorie.

Le tirage moyen d'un livre d'art est aujourd'hui situé entre 2 000 et 5 000 exemplaires – 10 000 exemplaires étant considéré aujourd'hui comme un très gros tirage, hors catalogue d'exposition, et ce malgré la diffusion internationale. De manière générale, les éditeurs considèrent désormais que 60 % du tirage doit être vendu un an après publication de manière à être viable économiquement.

# Les différentes catégories éditoriales

En adoptant la définition selon laquelle le livre d'art désigne une catégorie de livres où les illustrations occupent une place prépondérante par rapport au texte, ce terme regroupe différents secteurs :

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Nielsen Book Research: 2015 in Review.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Qui couvre les sous-catégories suivantes : art, architecture, sculpture, arts décoratifs, peinture, gravure, photographie, film, musique et sports.

Art (art ancien, art moderne et contemporain, arts décoratifs)

Cette catégorie comprend principalement des **catalogues d'exposition** (*Monet and Architecture*, National Gallery; *Charles I: King and Collector*, Royal Academy of Arts ou encore *Picasso 1932: Love, Fame, Tragedy*, Tate Modern) ou des livres faisant écho aux expositions en cours (avec un prix de vente souvent inférieur à celui des catalogues d'exposition, offrant ainsi une alternative intéressante à l'amateur).

Elle comprend aussi des **monographies** parmi lesquelles on peut citer celles publiées récemment : Modigliani, Paul Cézanne, John Piper et Frida Kahlo (notons par exemple les monographies de la collection « Complete Works » de Taschen telles que celle sur le Caravage (ou encore Van Gogh), des publications par des auteurs phares (Mary Beard, John Berger, Martin Gayford, Grayson Perry, Neil Mac Gregor, Will Gompertz) ou enfin des livres d'introduction plus généraux, se déclinant souvent sous forme de série (*Art: the Whole Storyl,* Thames & Hudson ; *1 001 Paintings you Must See before you Die*, Cassell Illustrated ; *A Short Book about Painting,* Quadrille ; *The Art Book: Mini Format,* Phaidon ; *A Short Story of Art*, Laurence King Publishing).

Il semble que les livres thématiques (*surveys*) soient plus difficiles à vendre et ne figurent que peu ou pas dans le classement des meilleures ventes.

Cette catégorie offre par ailleurs de plus en plus de *narrative art titles* comme *The Unfinished Palazzo* de Judith Mackrell (Thames & Hudson) qui fait revivre le Palazzo Venier à Venise. Cette catégorie est elle-même divisée en deux sous-catégories, « art ancien » et « art moderne et contemporain », la seconde occupant une place grandissante en librairies.

# Photographie

D'une manière générale, la section photographie semble bien se porter avec l'apparition de petites maisons spécialisées connaissant un succès à la fois critique et public telles que MACK (fondée en 2010 par Michael Mack [ex-Steidl]) ou Hoxton Mini Press (fondée en 2013 par Martin et Ann Usborne). The East End in Colour 1960-1980 (Hoxton Mini Press) et Soviet Bus Stops (FUEL publishing) sont deux exemples de livres de photographies publiés par de petites maisons indépendantes qui se sont très bien vendus, ce qui témoigne de l'existence d'un marché pour les livres de photographies sophistiqués mais abordables.

On note que, comme pour la catégorie art, les monographies bénéficient grandement du soutien d'une exposition (*Alex Prager: Silver Lake Drive*, publié par Thames & Hudson accompagnant une exposition à la Photographer's Gallery à Londres ou *Joel Meyerowitz: Where I Find Myself* publié par Laurence King Publishing et qui coïncide avec une grande rétrospective à C/O Foundation à Berlin).

Les **manuels pratiques** tels que *Beginner's Photography Guide* (DK), *Digital Photography Complete Course* (DK) ou encore *Digital Photography Handbook* (Quercus) figurent en tête des ventes.

Soulignons également une forte présence en librairies de titres portant sur la **ville de Londres** (London Uncovered ou encore Unseen London, tous deux publiés par Frances Lincoln mais aussi *I've Lived In East London For 86 1/2 Years*, Hoxton Mini Press).

Enfin, des titres sur les lieux désaffectés ou secrets sont aussi très présents sur les étagères (Abandoned Places, Lannoo, et Abandoned: The most Beautiful and Forgotten Places from around the World, Ebury Press).

Les sous-sections « wildlife photography » avec notamment les publications du Natural History Museum et « street photography » sont particulièrement fournies.

# • Graphisme

Cette catégorie comprend à la fois les livres de graphisme, de typographie, de branding, d'illustration, de sérigraphie ou encore de calligraphie ou de dessin technique.

Les best-sellers de la catégorie sont *Know your Onions Graphic Design, Know your Onions Web Design* (tous deux publiés par BIS Publishers), *Why Fonts Matter* (Virgin Books) ou encore *Creating a Brand Identity: a Guide for Designers* (Laurence King Publishing).

De manière générale, on trouve de plus en plus de titres pratiques et accessibles en **conception graphique** qui aide à « penser comme un créatif » (*How to have Great Ideas* de John Ingledew publié par Laurence King Publishing ou *Book of Ideas: a Journal of Creative Direction and Graphic Design* publié par Brand Nu.

On trouve également un nombre grandissant de livres sur le design et le graphisme d'inspiration soviétique ou communiste comme *Made in North Korea: Graphics from Everyday Life in the DPRK,* publié par Phaidon et soutenu par une exposition à la House of Illustration à Londres ou bien *Designed in the USSR (1950-1989)* lui aussi chez Phaidon et en partenariat avec le Moscow Design Museum, fondé en 2012. Ces ouvrages semblent s'inscrire dans une tendance dite de nostalgie (présentée en détail plus loin p.24).

### Mode

Dans les rayons mode, ce sont les marques des grandes maisons de **haute couture** qui dominent (Chanel, Dior, Alexander McQueen, YSL, Tom Ford, Louis Vuitton) tout comme celles des grands magazines (*Vogue* [publications d'Abrams et de la National Portrait Gallery], *Harper's Bazaar, 150 Years: the Greatest Moments* et *Vanity Fair 100 Years from the Jazz Age to our Age,* tous deux chez Abrams).

On note également la présence de livres consacrés à des **tendances vestimentaires** (sneakers, vintage ou encore street fashion dans la veine du *Sartorialist* de Scott Schumann). Ainsi, en plus des livres consacrés à la haute couture ou au luxe (publiés principalement par Abrams, Rizzoli, Thames & Hudson, Assouline ou Laurence King Publishing), on trouve aussi des livres de style plus abordables (souvent publiés par Ebury Press ou Pavilion), en format broché, alimentés par des auteurs-bloggeurs (*How to Dress, Secret Styling Tips from a Fashion Insider*, Pavilion Books; *Capture Your Style*, Abrams; *How to Be a Parisian*, Doubleday, etc.). L'éditeur Fashionary (établi à Hong Kong en 2008) propose des titres pratiques (*Fashionpedia: the Visual Dictionary of Fashion Design*).

Les catalogues d'exposition du Victoria & Albert Museum (*Alexander McQueen: Savage Beauty* ou plus récemment *Balenciaga: Shaping Fashion*) sont souvent des best-sellers dans cette section.

### Architecture

Depuis une dizaine d'années, on observe que les titres d'architecture tirent de plus en plus vers l'art de vivre, dans l'optique de toucher un public plus large.

Les **titres spécialisés** n'ont pour autant pas disparu et continuent à bien s'exporter (*Urban Pioneer, Interiors Inspired by Industrial Design* publié par Ryland Peters & Small ou encore *Warehouse Home* publié par Thames & Hudson). Le public professionnel (étudiants) alimente une demande pour des titres pointus. *101 Things I Learned in Architecture School* publié par The MIT Press et *Archidoodle: an Architect's Activity Book* publié par Laurence King Publishing sont de grands succès commerciaux de cette section.

On observe que l'architecture brutaliste a le vent en poupe<sup>19</sup> (*Brutal London: 2016*, September Publishing ; *Brutal London*, Prestel ; *Brutalist London Map*, Blue Crow Media), des ouvrages qui se vendent très bien à la boutique du Barbican, le plus grand centre des arts du spectacle d'Europe, ouvert en 1982 et construit dans un style brutaliste.

Certains ouvrages mettent en évidence le lien entre **architecture et bien-être**, en s'attardant sur la relation entre entre un environnement bien bâti et une vie heureuse comme *The Architecture of Happiness* d'Alain de Botton (Penguin), *Building and Dwelling* de Richard Sennett (Allen Lane), *Living with Buildings, Walking with Ghosts—on Health and Architecture* de lain Sinclair (Wellcome Collection) ou encore *The Experience of Architecture* de Henry Plummer (Thames & Hudson).

RIBA Publishing est l'un des principaux éditeurs britanniques pour les architectes et les professionnels de l'environnement bâti.

# Musique et pop culture

On trouve dans cette catégorie un très grand nombre de **biographies** (texte noir) mais également un certain nombre de livres de photographies au format beau livre, soit sur un **artiste** (*Michael Jackson: all The Songs*, Cassell; *Michael Jackson on the Wall*, National Portrait Gallery), soit sur un **groupe** (*The Beatles: Tom Murray's Mad Day Out*, ACC Art Books; *The Rolling Stones 50*, Thames & Hudson), mais aussi sur un **mouvement** (*Soul. R&B. Funk. Photographs 1972-1982 de Bruce W. Talamon*, Taschen, ou *Hip Hop Raised Me*, Thames & Hudson) ou encore l'histoire d'un **label** (*Blue Note, Verve, Motown, Mute* chez Thames & Hudson).

Ces publications offrent une découverte d'histoires inédites, en visitant les coulisses. Elles sont souvent conçues en partenariat avec les artistes et s'appuient sur un anniversaire (50 ans de la formation d'un groupe) ou sur un événement (exposition, tournée, sortie d'un nouvel album). Ces titres sont parfois référencés dans la catégorie graphisme lorsqu'ils proposent des catalogues raisonnés des pochettes d'albums comme Vinyl, Album, Cover, Art: The Complete Hipgnosis Catalogue (Thames & Hudson) ou 1 000 Record Covers (Taschen). David Bowie is et Pink Floyd: Their Mortal Remains (tous deux au catalogue de V&A Publishing) sont les best-sellers de la catégorie.

19

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> « Concrete trends: How Brutalism came back into architectural fashion », *The Independent*, 20 juin 2016.

### • Histoire culturelle

Cette catégorie a évolué de manière significative au cours des dernières années et le marché semble s'être déplacé vers des **titres moins illustrés**, portés par des auteurs reconnus avec si possible une présence sur le petit écran (Mary Beard, Neil MacGregor, Simon Schama, Andrew Grahma-Dixon etc.). Les livres d'histoire illustrée étaient très fortement soutenus par les clubs de livre qui ont disparu, ce qui explique leur raréfaction.

Les anniversaires semblent guider le calendrier des publications dans cette catégorie. En 2017, c'est le centenaire de la révolution russe qui a été célébré avec *Russian Revolution, Hope, Tragedy and Myths* publié par la British Library, en 2018 c'est le centenaire du droit de vote des femmes et le mouvement des suffragettes qui font l'objet de nombreuses publications avec par exemple *Visionary Women and Visible Children, England 1900-1920,* publié par Palgrave Macmillan.

On note le grand succès des livres de **cartes** (*History of Britain in Maps* publié par Harper Collins, *Great Maps* chez DK, *Phantom Atlas* publié par Simon & Schuster). Il y a aussi un regain d'intérêt pour les **mythes** d'Europe du Nord, avec par exemple *Norse Mythology* de Neil Gaiman publié par Bloomsbury et *The Penguin Book of Norse Myths: The Gods of the Vikings*. Les **labyrinthes** sont aussi un sujet à la mode cette année avec plusieurs publications qui leur sont dédiés : *Red Thread: on Mazes and Labyrinths* (chez Jonathan Cape), *Follow this Thread: a Maze Book to Get Lost In* (chez Particular Books) ou encore *The Maze: a Labyrinthine Compendium* (chez Laurence King Publishing).

Enfin, l'un des livres de la rentrée 2018 qui fait parler de lui en histoire culturelle est *The Colour of Time: a New History of the World, 1850-1960* de l'historien britannique Dan Jones et de l'artiste brésilienne Marina Amaral (qui a colorisé les photographies historiques), publié par Head of Zeus.

# • Art de vivre & loisirs créatifs

C'est une nouvelle catégorie que les éditeurs traditionnels de beaux livres cherchent à explorer. Les tendances actuelles semblent graviter autour du *slow & thoughtful living* et du minimalisme en se tournant souvent vers les traditions scandinaves<sup>20</sup> (*hygge* et *lagom*) et le mode de vie japonais (*shinrin-yoku, wabi-sabi,* et *ikigai*). D'une manière générale, il s'agit souvent pour ces livres de promouvoir une mode de vie plus simple (*This is Home: the Art of Simple Living, Hardie Grant*) et plus sain (*The Beauty of Everyday Things* de Soetsu Yanagi publié par Penguin).

Il y a aussi un grand intérêt porté à l'habitat, aux loisirs créatifs (comme refuge en temps de crise) mais aussi aux activités liées à la nature (comme échappatoire). Les médiums qui semblent remporter le plus de suffrage sont la céramique (*Clay: Contemporary Ceramic Artisans*, Thames & Hudson) et la calligraphie (*Modern Calligraphy Workshop*, Quadrille).

Certains éditeurs publient aussi de la **papeterie** et des **livres jeunesse** que nous avons décidé d'exclure de cette étude.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> « Hygge under Threat from Friluftsliv as Lifestyles Battle for Bookshop Supremacy », *The Guardian,* 20 juin 2017.

# > Les difficultés liées aux droits de reproduction

### LE LIVRE D'ART AU ROYAUME-UNI EN DANGER?

Dans un article du *Telegraph*<sup>21</sup>, le journaliste Rupert Christiansen défend l'idée selon laquelle les livres d'art seraient en danger et que le monde de l'art serait le « coupable ». Il blâme notamment le prix trop élevé des droits de reproduction facturés par les musées. Dans cet article, Christiansen s'inquiète du fort déclin des titres dits « traditionnels » tout en reconnaissant que les livres plus « haut de gamme » semblent tirer leur épingle du jeu.

Plus récemment, le journaliste Ivan Macquisten<sup>22</sup> remet lui aussi en cause le droit des musées britanniques de facturer des frais de reproduction. Enfin, dans une lettre adressée au *Times*, un groupe de 28 universitaires et personnalités du monde de l'art mené par l'historien de l'art Bendor Grosvenor exhorte les musées du Royaume-Uni à revoir leur politique en termes de droits de reproduction, notamment pour les œuvres n'étant plus soumises aux droits d'auteur. Le groupe soutient que ces frais « constituent une menace sérieuse pour l'histoire de l'art » et que les institutions britanniques devraient adopter les mêmes politiques de libre accès que celles mises en place par « un nombre croissant de musées internationaux » tels que Le Mauritshuis à La Haye ou la Fondation Barnes à Philadelphie qui ont récemment rendu accessibles des milliers d'images hors droits pour un usage non commercial. Depuis, un membre de la Chambre des Lords, Valerian Freyberg, a appelé le gouvernement britannique à aborder cette question épineuse et le groupe Tate a par ailleurs annoncé vouloir revoir sa politique en 2018<sup>23</sup>.

Le problème majeur rencontré par les éditeurs n'est pas, de manière surprenante, les coûts de production (l'impression se fait désormais en grande partie en Chine où les stocks de papier sont bons et où la numérisation a rendu l'image beaucoup moins chère) mais les droits de reproduction. Ainsi, les coûts peuvent s'élever à plusieurs dizaines de milliers de livres, entre les droits d'auteur revenant aux artistes, à leurs domaines, au photographe, à l'agence contrôlant l'image et/ou à l'institution qui possède l'objet etc. Il n'existe pas de réglementation et les musées et agences fixent eux-mêmes leurs tarifs (la National Gallery est régulièrement critiquée pour ses exigences élevées) et nombreux sont les éditeurs et les auteurs à exiger une réglementation des frais de reproduction. Les droits iconographiques deviennent régulièrement exorbitants. En effet, les tarifs pratiqués par la DACS<sup>24</sup> restent très élevés pour la reproduction d'œuvres d'artistes vivants<sup>25</sup>. La pratique « rapace » des musées est souvent critiquée car ceux-ci revendiquent le droit d'auteur sur les images des objets. Cependant, il s'agit d'un domaine dans lequel la situation s'est améliorée, en particulier aux États-Unis. Des musées tels que le Getty et le Met rendent

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> « Art books are in danger—and the art world is the culprit », *The Telegraph*, 19 février 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> « UK museums' right to charge image fees is called into question », *The Art Newspaper*, 28 novembre 2017

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> « British Museum and Tate "cash in" on pictures of art », *The Times*, 4 août 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Crée en 1984, la Design and Artists Copyright Society (DACS) est une organisation britannique de gestion des droits à but non lucratif qui collecte et distribue des redevances aux artistes visuels. Elle veille aussi à la protection du droit d'auteur et des droits connexes des artistes visuels.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> « Copyright changes set to "decimate" illustrated publishing », *The Bookseller*, 7 décembre 2015.

accessibles les œuvres de leur collection gratuitement à des fins académiques. Au Royaume-Uni, le V&A a lui décidé de ne plus faire payer l'utilisation de ses images aux universitaires.

Les initiatives autour du numérique au sein de l'édition d'art au Royaume-Uni sont relégués au second plan et bien souvent les éditeurs proposent leurs ouvrages au format numérique uniquement pour les livres peu illustrés et à destination du monde académique. Ceci s'explique en partie par le fait que les droits iconographiques des images pour le format numérique ne sont pas inclus dans les droits de reproduction du livre au format papier. C'est donc un investissement supplémentaire que les éditeurs sont rarement prêts à faire car pour l'heure, les coûts de développement restent également très élevés par rapport aux recettes générées. C'est là un des freins majeurs à un réel développement dans ce domaine.

# TENDANCES ÉDITORIALES ET MEILLEURES VENTES

# > Des lignes éditoriales en vogue

Des sujets comme notre rapport à la nature, le féminisme ou encore la question de la diversité rencontrent un vif succès en librairies et témoignent d'un mouvement de fond, plus que d'une tendance. Les éditeurs de livres d'art ont su s'emparer de ces thématiques.

Ces tendances qui peuvent être observées dans le livre d'art ne sont que le reflet des grandes préoccupations actuelles : un intérêt pour la nature (retour à la terre et préservation de l'environnement), un souci de construire une société plus égalitaire (féminisme, visibilité des minorités, droits civiques), le développement d'une vision moins occidentalo-centrée (approche globale et internationale) et la critique de la révolution numérique (retour à l'analogique, nostalgie etc.).

La **nature** a été annoncée comme l'une des très grandes tendances de non-fiction en 2018, qui avait déjà été amorcée en 2017. Qu'il s'agisse de faire entrer la nature chez soi (*Living with Plants: a Guide to Indoor Gardening*, Hardie Grant) ou au contraire de partir à la rencontre de la nature (*Around the World in 80 Trees*, Laurence King Publishing), il semble que plus qu'une tendance, ce soit un vrai mouvement de fond<sup>26</sup>. Penguin a annoncé la publication pour le printemps 2019 d'un livre consacré aux « merveilles cachées de la mousse » (*Moss* d'Ulrica Nordström) et confirme que cette tendance s'installe de manière pérenne.

Un autre mouvement de fond est la popularité des livres **féministes**<sup>27</sup> comme en atteste le succès de *Strong Is the New Pretty* (Workman Publishing), *The Female Lead: Women who Shape our World* (Ebury Press) ou encore *The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits* (Particular Books). Au Royaume-Uni, où on fête en 2018 le centenaire du droit de vote des femmes, le mouvement anti-harcèlement #MeToo a encouragé de nombreuses publications de qualité. Laurence King Publishing publie par exemple *Girl on Girl, Art and Photography in the Age of the Female Gaze* de Charlotte Jansen et *Madam & Eve, Women Portraying Women* de Liz Rideal and Kathleen Soriano. John Parton, éditeur chez Laurence King Publishing, dans un entretien en ligne sur le site de l'éditeur, se réjouit à l'idée que « l'édition de livre d'art et le monde de l'art en général répondent à cette nouvelle tendance » et reconnaît « qu'il y a encore beaucoup à faire » pour redresser la balance.

On observe aussi une promotion de la **diversité** et de l'égalité sous toutes ses formes, comme en témoigne *Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power* (Tate Publishing) ou encore *Queer British Art* (Tate Publishing). Laurence King Publishing publie par ailleurs *Alright Darling?* un livre de photographies de drag queens. Selon son éditeur, John Parton, « cela aurait probablement semblé assez audacieux il y a seulement quelques années, mais les drag queens font désormais partie de la conscience populaire ». L'industrie du livre publie par ailleurs des rapports de manière régulière sur la nécessité d'une meilleure représentation d'employés BAME (*black, asian and minority ethnic*) afin que les livres publiés reflètent mieux la diversité de la société britannique. Selon un rapport de *Spread The Word's Writing the Future*, plus de 90 % des personnes

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> « Japanese art of forest bathing among non-fiction trends for 2018 », *The Bookseller*, 19 février 2018.

 $<sup>^{27}</sup>$  « Feminist fiction drives big money at London book fair » *The Guardian*, 13 avril 2013.

employées dans l'édition seraient blanches. Sensible à cette problématique, le Arts Council England a attribué une bourse de 580 000 £ afin de soutenir l'initiative de l'organisation The Good Agency visant à identifier et à soutenir des auteurs issus des minorités BAME et LGBTQ<sup>28</sup>.

Il semblerait que nous soyons aussi confrontés à un retour de l'analogique, qui connaît à nouveau les faveurs des artistes et des créatifs, à en juger par le retour des vinyles (*The Vinyl List: 100 Albums you Need on Vinyl and Why*, Cassell Illustrated) et des polaroids (*Polaroid: How to Take Instant Photos*, Mitchell Beazley). Les artistes partent en croisade contre l'hyper connectivité du monde actuel, et de nombreux titres reflètent ce regain d'intérêt pour ce type d'objets comme la sérigraphie (*Printmaking: a complete Guide*, Laurence King Publishing) ou les vieux appareils photos (*Retro Cameras: the Complete Guide to Vintage Film Photography*, Thames & Hudson).

Cette tendance s'inscrit aussi dans la vague actuelle de titres de **nostalgie**<sup>29</sup> qui avait vu son apogée dans le « phénomène Ladybird », cette série de livres rétro de jeunesse à destination des adultes<sup>30</sup>. Les livres de nostalgie sont très nombreux et apparaissent dans toutes les catégories. Un des plus amusants est peut-être *CCCP Cookbook* (Fuel Publishing), qui nous plonge dans l'histoire de la cuisine soviétique avec des illustrations aux couleurs fanées et des contrastes criards, typiques des livres de cuisine des années 1950.

On observe aussi que le « journalisme narratif » ou « **narrative non-fiction** » s'épanouit sans que les livres d'art ne soient épargnés<sup>31</sup>. Cet engouement pour les « histoires vraies » de personnes réelles répond à la crise de la fiction. L'éditeur Chatto & Windus a particulièrement bien investi cette tendance des livres de non-fiction qui se lisent comme des romans avec des titres tels que *The Hare with Amber Eyes, A Family's Century of Art and Loss* d'Edmund de Waal ou *Van Gogh's Ear: the True Story* de Bernadette Murphy.

Une autre tendance est celle des livres sur l'influence des nouveaux médias et du numérique sur l'art (sur sa production mais aussi sur sa réception) : on observe un large éventail de publications ces dernières années, majoritairement chez des éditeurs académiques ou professionnels pour le moment. Un auteur qui semble particulièrement s'intéresser à la question est Omar Kholeif (Goodbye, World! Looking at Art in the Digital Age, Sternberg Press, 2018, et You are Here: Art After the Internet, Cornerhouse, 2015). Yale University Press publie cette année Art in the Age of the Internet de Eva Respini et Contemporary Art and Digital Culture (Routledge, 2016) est un ouvrage de référence sur le sujet.

On observe aussi qu'une approche plus globale et internationale est favorisée lorsqu'il s'agit d'histoire, d'histoire de l'art et d'archéologie. Art and its Global Histories: a Reader (Manchester University Press, 2017) est un bon exemple de publication qui reflète une nouvelle manière d'enseigner l'histoire de l'art soucieuse de ne plus s'intéresser uniquement à l'art produit en Occident. Dans ce titre, une attention particulière est accordée à l'art des artistes en Inde britannique, au détriment de l'orientalisme et de l'art français produit à la même période. Le livre réexamine aussi la Renaissance en explorant l'art de cette époque à la lumière des connexions mondiales. Palgrave Macmillan publie aussi en 2018 Global History and New Polycentric Approaches: Europe, Asia and the Americas in a World Network System qui s'inscrit dans cette

24

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> « The Good Agency wins major grant to boost diversity in publishing », *The Guardian*, 21 décembre 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>« Nostalgia BOOM: demand for retro items increases during global crises », *Express*, 28 mai 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> « The Ladybird phenomenon: the publishing craze that's still flying », *The Guardian*, 21 février 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> « DK moves into narrative non-fiction », *The Bookseller*, 18 mars 2013.

nouvelle approche et qui interroge les façons dont l'histoire mondiale est envisagée et conceptualisée dans divers pays tels que la Chine, le Japon, le Mexique ou l'Espagne, en mettant en évidence comment les problèmes mondiaux sont en définitive liés aux communautés locales et nationales. Laurence King Publishing lance aussi une nouvelle série d'ouvrages d'histoire de l'art à destination des étudiants intitulée « Global Perspectives<sup>32</sup> ».

Enfin, les livres portant sur les questions d'activisme, de résistance et des droits civiques, sont nombreux à paraître en 2018, parfois en référence à Mai 1968 et au mouvement de protestation des étudiants français mais aussi à différents moments de résistance de la même année, ou de la même période : le printemps de Prague, les manifestations contre la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques aux États-Unis et la lutte africaine pour l'indépendance. À la croisée entre histoire et graphisme, ces publications reviennent sur ces mouvements de protestation qui ont marqué à la fois l'histoire et la culture visuelle de notre époque. Parmi ces publications, notons Resist! How to Be an Activist in the Age of Defiance (Laurence King Publishing), How to Resist: Turn Protest to Power (Bloomsbury) ou encore Resist! The 1960s Protests, Photography and Visual Legacy (Lannoo).

# > Les enseignements des meilleures ventes

L'analyse des meilleures ventes de livres d'art [janvier – juin 2018] permet de mettre en lumière le succès auprès du public des catalogues d'exposition, des livres tirés de programmes télévisés, des livres d'apprentissages pratiques (notamment de la photographie), d'introduction à l'histoire de l'art, etc.

Le prix de ventes des livres est également une donnée importante dans le succès d'un livre : parmi les meilleures ventes, rares sont celles qui dépassent les 30£ – les librairies sont peu disposées à stocker des ouvrages jugés trop onéreux.

# 1. Une présence importante des catalogues d'exposition

Parmi les cinquante meilleures ventes en art (pour les catégories listées dans la partie « Les différentes catégories éditoriales », p. 16) entre janvier et juin 2018, on note la présence de nombreuses publications en lien avec des expositions, publiées par Tate Publishing, V&A Publishing, Royal Academy of Arts, British Museum, National Gallery, National Portrait Gallery ou encore Natural History Museum. En effet, on ne compte pas moins de dix-huit catalogues d'exposition dans le classement des cinquante meilleures ventes, une situation assez comparable à la situation du marché du livre d'art de France. Parmi les cinquante meilleures ventes en art sur l'année 2017, là encore, on peut noter une très forte présence des catalogues d'exposition avec David Hockney, Paul Nash et Giacometti publiés par Tate Publishing, Hokusai: Beyond the Great Wave publié le British Museum en partenariat avec Thames & Hudson, Russian Art et le catalogue de la Summer Exhibition publiés par la Royal Academy of Arts ou encore Balenciaga: Shaping Fashion publié par le V&A.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> « Laurence King unveils "richly illustrated" art history series », *The Bookseller*, 14 mars 2018.

# 2. Le succès des ouvrages en partenariat avec les documentaires télévisés de la BCC

Cependant, la meilleure vente en art du premier semestre 2018 n'est pas un catalogue d'exposition mais *Civilisations*: *How do we Look* de Mary Beard publié par Profile Books. Fondée sur le documentaire télévisé en neuf épisodes *Civilisations* de la BBC, elle atteste de l'impact des programmes télévisés sur les ventes (les auteurs et présentateurs de cette nouvelle série documentaire pour la BBC sont Simon Schama, Mary Beard et David Olusoga). On note aussi la présence d'*Art, Passion & Power, The Story of the Royal Collection*, publié par BBC Books, une performance qui s'explique par de bons scores d'audience du programme télévisé en quatre épisodes, qui est le fruit d'un partenariat majeur entre la BBC et Royal Collection Trust, et qui révèle « l'histoire fascinante de l'une des plus importantes collections d'art du monde, celle de la couronne britannique ».

# 3. Une forte demande pour les initiations et les ouvrages didactiques

Les autres types de publication figurant en tête des ventes sont des titres dits de vulgarisation ou des « introductions » visant un public large tels que *Ways of Seeing* de John Berger (Penguin Classics, 2008), 1 001 Paintings you Must See Before you Die (Cassell Illustrated, 2006) ou Art the Whole Story (Thames & Hudson, 2010). Il est intéressant de voir que l'appétit pour des titres pratiques de photographie ne semble pas se tarir, à en juger le succès de publications telles que les Beginner's Photography Guide ou Digital Photography Guide de DK, mais aussi la série Read This... de Henry Carroll publiée par Laurence King Publishing (Read This if you Want to Take Great Phographs ou encore Read This if you Want to Be Instagram Famous etc.).

# 4. La photographie, un médium de plus en plus populaire

La section « wildlife photography » est aussi très populaire au Royaume-Uni tout comme la section photographie en général qui semble prendre de l'ampleur grâce aux publications de maisons d'édition telles que Hoxton Mini Press, Fuel Publishing ou encore MACK.

# 5. Les femmes artistes

Les titres consacrés aux femmes artistes ou les beaux livres dédiés aux femmes, souvent en soulignant un aspect « rebel<sup>33</sup> », rencontrent également un certain succès. Citons ici *Strong Is the New Pretty: a Celebration of Girls Being Themselves* (Workman Publishing), *Atlas of Beauty: the Women of the World in 500 Portraits* (Particular Books) ou encore *100 Pioneering Women* (National Portrait Gallery).

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> « Why is publishing suddenly obsessed with "rebel" women? », The Newstatesman, 4 juillet 2018.

# 6. Un tropisme britannique

Notons la présence significative de titres consacrés à des artistiques britanniques : Jamie Hewlett (Taschen), John Piper (Pavilion Books), Ravilious & Co: The Pattern of Friendship (Thames & Hudson) ou encore Modernists & Mavericks: Bacon, Freud, Hockney and the London Painters (Thames & Hudson). Les admirateurs de l'artiste Grayson Perry lui sont toujours fidèles, comme en attestent les très bonnes ventes de Playing to the Gallery: Helping Contemporary Art in its Struggle to be (Penguin Books) et de The Most Popular Art Exhibition Ever! (Particular Books). Cependant si ces titres rencontrent un franc succès au Royaume-Uni, ceux-ci s'exportent relativement moins.

# 7. Impact du prix de vente et attrait pour les nouveautés

Seulement trois livres avec un prix de vente de 40 £ (deux catalogues d'exposition et une monographie de Taschen) et trois livres avec un prix de vente de 30 £ (deux catalogues d'exposition et une publication de la BBC) apparaissent dans ce top 50. La plupart des autres livres sont vendus entre 14,95 £ (paperback) et 24,95 £ (hardback), ce qui s'explique en partie par le fait que les grandes chaînes de librairie comme les libraires indépendants ne stockent pas ou très peu de livres dont le prix de vente dépasse les 30 £.

Deuxième point intéressant, toutes les publications datent de 2016 ou de 2017, à de rares exceptions près. Les livres ayant été publiés avant 2016 et qui figurent en tête des ventes sont soit des livres qui sont devenus des classiques (*Ways of Seeing* de John Berger, Penguin, 2008; *Wall and Piece* de Banksy, Century, 2006), soit des manuels de photographie (*Read This if...* de Henry Carroll, Laurence King Publishing, 2014; *Digital Photography Complete*, DK, 2015), soit des titres qui sont à nouveau d'actualité car en lien avec une exposition (*Hokusai: Beyond the Great Wave* de Timothy Clark, British Museum, 2011; *Monet's Ultimate Impressionist* [1993] et *Frida Kahlo* dans la collection « New Horizons » [2008], tous deux chez Thames & Hudson).

# LES ÉDITEURS D'ART

Le livre d'art au Royaume-Uni est entre les mains des éditeurs spécialisés: Thames & Hudson, Phaidon, Laurence King Publishing et ACC Art Books en particulier. Les principaux éditeurs d'art au Royaume-Uni ne sont donc pas les grands groupes (Penguin-Random House, Hachette Livre, Harper Collins ou Macmillan).

Du côté des musées internalisant l'édition, Tate Publishing est un acteur majeur du secteur et Yale University Press fait partie des éditeurs universitaires et académiques qui ont un catalogue de livres d'art.

En plus de ces éditeurs, d'autres maisons d'édition se spécialisent dans le livre d'art tels que Lund Humphries, Philip Wilson Publishers, Paul Holberton, Merrel ou encore Heni Publishing.

En photographie et en design, certaines maisons ont été créés récemment comme MACK, Hoxton Mini Press ou encore Fuel Publishing.

# > Les principales maisons d'art

### **THAMES & HUDSON**

Thames & Hudson, éditeur indépendant depuis sa fondation en 1949, publie des livres illustrés dans les domaines de l'art, la photographie, l'architecture, le graphisme, le design, les jardins, la mode et les textiles, l'archéologie, l'histoire, les voyages ou encore la culture populaire. La maison a son siège social à Londres, mais a une société sœur à New York (T&H Inc) et des filiales à Melbourne, Singapour et Hong Kong. À Paris, elle a une autre filiale, Interart, qui distribue des livres en anglais. Cette présence à l'étranger se double d'une stratégie d'exportation : un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires provient de l'export (Europe, Australie, Asie, Moyen-Orient et Afrique).

Thames & Hudson emploie environ 200 personnes dans le monde entier, principalement au siège de Londres, avec un programme annuel d'édition de 180 nouveautés par an. En octobre 2015, T&H a annoncé de nouveaux partenariats éditoriaux avec le British Museum et le Victoria & Albert Museum et a officialisé cette stratégie avec la création d'une division « Museum and Institutional Publishing » dédiée à ses deux partenaires majeurs mais aussi à l'Imperial War Museum, au National Maritime Museum et à la collection Khalili.

Parmi les publications emblématiques de la maison, citons la série World of Art et A Concise History of Painting: From Giotto to Cézanne de Michael Levey (alors le directeur de la National Gallery). Si les nouveautés sont une part importante du chiffre d'affaires de la maison, en 2017, plus de la moitié provient du catalogue grâce à des titres phares du fonds tels que Chanel: Collections and Creations et Art: The Whole Story. En 2016, T&H a rencontré un grand succès avec A History of Pictures de David Hockney et Martin Gayford (25 000 exemplaires vendus). En 2017, la version poche de Histories of Nations s'est écoulé à plus de 60 000 exemplaires tandis que Ravilious & Co, Ronnie Wood: Artist et Hokusai: Beyond the Great Wave se sont chacun vendus à plus de 10 000 exemplaires. Le succès de Vinyl, Album, Cover, Art a bénéficié de l'activité

promotionnelle autour l'exposition dédiée aux Pink Floyd au V&A. Les titres publiés par T&H qui s'exportent particulièrement bien sont les titres de mode (*Christian Dior: Designer of Dreams* ou *Dior Catwalk*) ou les titres d'architecture (*Warehouse Home*).

En 2017, T&H a été particulièrement actif en photographie, en art, en graphisme et en mode. La maison publie de plus en plus de livres jeunesse et continue d'investir dans la publication de livres universitaires. Néanmoins, l'édition d'art (avec une nouvelle série intitulée « Art Essentials »), la photographie (partenariat avec l'agence Magnum, les monographies), le design (en travaillant sur les collections du V&A) et la mode (avec la série des « Catwalk » notamment) restent au cœur de son programme éditorial<sup>34</sup>.

# **PHAIDON PRESS**

Phaidon est l'un des grands éditeurs internationaux de livres sur les arts visuels, l'art contemporain, l'architecture, le design, la photographie, le voyage, les arts décoratifs, la gastronomie et les livres jeunesse. Fondée en 1923 à Vienne, la maison s'est installée à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. En octobre 2012, Phaidon a été acheté par Leon et Debra Black. Phaidon a des bureaux à Londres, New York, Paris et Berlin et exploite un réseau mondial de vente et de distribution, vendant dans plus de 100 pays et publiant des livres en anglais, français, espagnol, japonais et allemand et en travaillant avec des éditeurs locaux pour les autres langues.

En 1999, Phaidon publie ses premiers ouvrages en langue française, notamment *Siècle*, livre monument relatant l'histoire du xx<sup>e</sup> siècle en photographies, *L'Art aujourd'hui*, panorama de l'art contemporain depuis les années 1960, ou encore l'emblématique *Histoire de l'art* d'E. H. Gombrich vendu à plus de 6 millions d'exemplaires et traduit dans une trentaine de langues.

Si Phaidon publie un programme ambitieux de titres d'art<sup>35</sup>, de photographie et de design, son catalogue culinaire occupe une place importante depuis le succès de *Silver Spoon* publié en 2005 et qui s'est écoulé à plus de un million d'exemplaires et a été traduit en 8 langues. Parmi ses récentes publications en art, citons *Flying Too Close to the Sun, Body of Art, Vitamin P3, The 21st Century Art Book.* Phaidon a aussi publié « Phaidon in Focus », une série présentant la vie et l'œuvre d'artistes majeurs, d'Andy Warhol à Francis Bacon en passant par Georgia O'Keeffe et Cindy Sherman. Enfin, Phaidon est célèbre pour sa série « Contemporary Artists » (comprenant des volumes sur Frank Stella, Sterling Ruby, Nigel Cooke, Paul McCarthy, Yin Xiuzhen, Mark Bradford, Yayoi Kusama, Jessica Stockholder, Jimmie Durham et Mona Hatoum).

Parmi les titres phares de l'automne 2018, notons une rétrospective complète de l'œuvre de Lucian Freud, un *Atlas of Brutalist Architecture* et enfin *Animal: Exploring the Zoological World*, ce qui confirme qu'art britannique, architecture brutaliste et photographie animalière sont des sujets porteurs actuellement.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> « The art of publishing », entretien avec Rolf Grisebach, CEO de Thames & Hudson, *The Bookseller*, 18 janvier 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> « Phaidon lifts revenue, cuts losses in 2016 », *The Bookseller*, 10 avril 2017.

# LAURENCE KING PUBLISHING

Établi en tant qu'éditeur à Londres en 1991 (mais existant en tant que packager – Calmann and King – depuis 1976), Laurence King Publishing est reconnu comme l'un des principaux éditeurs de livres sur les arts créatifs dans les domaines du design, de la mode, de l'art, de l'architecture et de la photographie. À ses débuts, l'éditeur était spécialisé dans les livres à destination des professionnels (notamment les graphistes); toutefois, la baisse du marché consécutive à la révolution numérique des contenus a conduit la maison à s'adresser à un plus large public. Laurence King Publishing a lancé une filiale allemande en 2017 et a racheté l'éditeur hollandais BIS ce qui s'inscrit dans un plan « audacieux » visant à renforcer ses ventes internationales, en Europe du Nord en particulier<sup>36</sup>.

Laurence King Publishing a connu un succès sans précèdent avec la série de livres de coloriage pour adultes (*Secret Garden* de Johanna Basford qui s'est vendu à plus de 9 millions d'exemplaires dans le monde) et plus récemment avec la série de Henry Carroll *Read This if...* L'éditeur est aussi bien implanté dans le « marché des cadeaux », pas seulement avec des produits tels que les cartes postales mais aussi avec des jeux semi-éducatifs tels que *Bird Bingo* ou *Story Box*.

En 2018, Laurence King Publishing a annoncé le lancement d'une nouvelle série de titres richement illustrés pour les étudiants, « plaçant l'art dans une géographie globale et ouvrant de nouvelles possibilités d'interprétation ». Le premier titre est consacré à l'art moderne américain : Hemispheric Art 1910-1960 par Edward J. Sullivan, Global Art & The Cold War de Jay Curley sera publié en janvier 2019 et Heritage and Debt in Art de David Joselit sortira en 2020. Parmi les titres forts de l'année, notons Ways of Being: Advice for Artists, by Artists, une étonnante collection de conversations avec des artistes contemporains (mais aussi quelques citations provenant d'archives), un livre sur la carrière de Steve McCurry, un guide sur l'art d'Alex Katz ou encore The Movie Kama Sutra, de Little White Lies.

# **ACC ART BOOKS**

Anciennement Antique Collectors Club, la maison a été rebaptisée ACC Art Books depuis son rachat en août 2016 par le groupe australien Images Publishing, spécialisé en architecture et en design depuis 1983 et dont ACC assurait la distribution au Royaume-Uni<sup>37</sup>. Depuis cette acquisition qui marque une nouvelle ère pour l'entreprise<sup>38</sup>, ACC a publié *The Essential Marilyn Monroe*, et a signé plusieurs nouveaux éditeurs pour la distribution, y compris la Royal Academy.

ACC Art Books publie des beaux livres sur les arts créatifs, l'art contemporain et le design mais aussi des monographies (architecture et photographie majoritairement) et des catalogues d'exposition. Parmi les récentes publications de ACC, citons *Dylan by Schatzberg, The Beatles by Norman Parkinson* ou encore *Last Paining: Final work of the Great Masters*.

### **LUND HUMPHRIES**

Depuis qu'elle a quitté Ashgate et est redevenue indépendante en 2015, la maison d'édition Lund Humphries « souhaite se diversifier » tout en poursuivant ses activités notamment de publication

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> « Laurence King Publishing expands into Europe », *The Bookseller*, 15 septembre 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Certains titres sont publiés sous la marque ACC Art Books et ACC Publishing Group est la société d'édition et de distribution qui a des bureaux en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> « Smith named chief of Images/ACC Publishing Group », *The Bookseller*, 29 août 2017.

à destination des professionnels et de livres sur le marché de l'art (en collaborant avec la maison de vente Sotheby's sur le marché de l'art chinois), encouragée par le succès de *The Dark Side of the Boom* qui s'est écoulé à 5 000 exemplaires. Lund Humphries collabore avec de nombreux musées et galeries depuis les années 1980 comme Hepworth Wakefield ou la National Gallery Washington et elle travaille également avec des galeries commerciales.

La maison compte 200 titres au catalogue et publie environ 20 nouveautés par an ; elle souhaite à terme augmenter le nombre de parutions annuelles à 40 titres. L'éditeur Val Rose développe une liste pour les professionnels de l'architecture et du design. Lucy Clark, directrice éditoriale pour l'art, précise que « chaque publication est subventionnée d'une manière ou d'une autre », que ce soit par une vente directe à un musée, grâce au financement des auteurs ou une absence de frais liées aux droits de reproduction ou enfin grâce à des subventions publiques ou privées. Les deux best-sellers de la maison, célèbre pour ses publications consacrées au *British modernism*, sont *Eric Ravilious: Artist and Designer* et *Leonora Carrington*.

# PHILIP WILSON PUBLISHERS

Depuis quarante ans, la maison Philip Wilson Publishers (PWP) s'est spécialisée dans la production de livres d'art et d'illustrés de référence. Ayant débuté sous le nom de Sotheby's Publications, la maison d'édition est devenue indépendante en 1977. Acquise par I. B. Tauris en 2011, son catalogue comprend des monographies sur les beaux-arts et les arts appliqués, des catalogues raisonnés et des catalogues d'exposition. En 2015, PWP a signé un accord d'édition avec le National Trust.

Parmi leurs publications récentes, notons *Chinese Wallpaper in Britain and Ireland* d'Emile de Bruijn, *The Life and Work of Thomas Chippendale Junior* de Judith Goodison ou encore les catalogues d'exposition de la Dulwich Picture Gallery consacrés au peintre canadien David Milne et à l'artiste anglais Edward Bawden.

# PAUL HOLBERTON PUBLISHING

Paul Holberton Publishing publie des livres d'art et des catalogues d'exposition et collabore avec des musées, des galeries, des institutions et des collectionneurs au Royaume-Uni, en Europe, au Canada et aux États-Unis. Parmi leurs récentes publications, on trouve des titres consacrés à Augustus Johns, Henry Lamb ou encore aux textiles de la Renaissance. La maison est souvent citée en exemple lorsqu'il s'agit de faire l'éloge des livres d'art savants publiés au Royaume-Uni.

# **HENI PUBLISHING**

Fondée en 2009 par Joe Hage, Heni Publishing est une petite maison d'édition spécialisée dans les livres d'art. Ses publications, créées en étroite collaboration avec des artistes, vont des publications professionnelles majeures aux catalogues raisonnés, en passant par les livres d'artiste et les éditions limitées. Heni a publié certains des artistes les plus célèbres (Gerhard Richter, David Bailey, Francis Bacon et Gilbert & George) et a collaboré avec des institutions de premier plan telles que le Brooklyn Museum et Tate Museum. Heni Publishing fait partie du groupe Heni, qui offre plusieurs services à l'attention des artistes et des galeries : Heni Digital, Heni Gallery services, Heni Editions et Heni Talks. La maison a une cinquantaine de titres au catalogue et publie une douzaine de titres par an, avec des tirages oscillant entre 1 000 et 3 000 exemplaires.

Parmi les publications les plus récentes, citons *The Complete Works : Colour Space* de Damien Hirst, *Outline* d'Eugénie Paultre ou encore *Self-Exposure* par le photograhe américain Ralph Gibson tandis que *Fireflies* de Philippe Parreno paraîtra au printemps 2019.

Jacky Klein, qui vient de prendre la direction de Heni Publishing, souhaite consolider la liste et la rendre plus commerciale, en publiant des monographies et des livres thématiques forts ainsi qu'en développant des co-publications et des partenariats (avec la fondation Luma par exemple). Pour Jacky Klein, l'un des plus grands défis pour un éditeur d'art actuellement est de « générer un profit avec des titres plus niches, et des tirages plus modestes ».

# **MERRELL PUBLISHERS**

La maison Merrell Publishers est spécialisée dans les livres sur l'art, le design, la photographie, l'architecture, la mode, les jardins et les intérieurs. Les éditions collaborent avec des écrivains, des photographes, des musées, des galeries, des fondations, des collectionneurs privés et ne publient qu'un nombre restreint de nouveaux titres soigneusement sélectionnés chaque année. Un des titres phares publié par Merrell cette année est une biographie illustrée de l'architecte finlandais Alvar Aalto.

# UNICORN PUBLISHING

Unicorn Publishing est un éditeur indépendant avec trois marques distinctes: Unicorn, spécialisée dans les arts visuels et l'histoire culturelle, Uniform, spécialisé dans l'histoire militaire, et Universe, spécialisé dans la fiction historique. Unicorn Sales & Distribution est le bras marketing de Unicorn Publishing, avec des opérations de vente et de distribution dans le monde entier. Unicorn Publishing a des bureaux à Londres et à Chicago et a un studio de design à Lewes, Sussex. Parmi leurs récentes publications, notons 1920s Jazz Age Fashion & Photographs et une biographie en deux volumes de Stanley Spencer.

### MACK

MACK est une maison d'édition indépendante d'art et de photographie basée à Londres qui a été fondée en 2010 par Michael Mack. MACK souhaite développer une forte identité et travailler en étroite collaboration avec des artistes établis et émergents, des écrivains, des conservateurs et des institutions culturelles. La maison publie entre 20 et 25 livres par an.

Parmi ses récents succès, citons *Sleeping by the Mississipi* (Alec Soth) ou *The Map and Territory* (Luigi Ghirri) que MACK a publié en quatre langues : anglais, français, allemand et espagnol. La maison ne vend ni n'acquiert de droits étrangers mais favorise l'exportation de ses publications en anglais ou la publication d'éditions étrangères par leur soin. Tous les livres sont imprimés en Allemagne et se distinguent par leur forte présence sur les réseaux sociaux.

# **FUEL PUBLISHING**

Fuel est une société d'édition graphique créée en 1991 par Damon Murray et Stephen Sorrell. En mettant l'accent sur l'art contemporain, Fuel a développé des relations à long terme avec un certain nombre d'artistes, galeristes et éditeurs, et s'est spécialisé dans la conception et la production de catalogues et de monographies. Tous les livres sont édités et conçus par Fuel dans leur studio de Spitalfields. La maison a rencontré un certain succès avec *Russian Criminal Tatoos* et *Soviet Bus Stops*.

# **CARLTON BOOKS**

Carlton Books est un éditeur de livres basé à Londres qui propose des ouvrages de référence illustrés, couvrant les domaines de l'histoire, du sport, de l'humour et du divertissement, des puzzles et des jeux, des loisirs et de l'art de vivre sous les marques Carlton, Goodman, Goodman Fiell, André Deutsch, Prion et Carlton Kids. Initialement connu sous le nom de Goodman Books, la société a rapidement noué des partenariats commerciaux avec le principal groupe de médias londonien, Carlton Communications, et a pris le nom de Carlton Books.

# **ANOMIE PUBLISHING**

Anomie publishing est un petit éditeur spécialisé dans l'art contemporain et la musique électronique, dont les publications sont le fruit d'une coopération avec les artistes et leurs galeries qui offrent un soutien financier. La maison vient d'annoncer la publication de *The Anomie Review of Contemporary British Painting*, regroupant l'œuvre peinte de 40 artistes contemporains britanniques « qui célèbre le travail d'artistes dont l'œuvre peinte contribue à la scène nationale et internationale ».

Citons enfin **Pavilion Books** qui est le partenaire éditorial du National Trust (*Pat Albeck, Queen of the Tea Towel*) et son imprint Batsford (qui a une réputation enviable dans les domaines du design, de la broderie et du textile, du patrimoine, de l'art et de l'architecture) et **Quadrille**, qui a été racheté par l'éditeur australien Hardie Grant en 2013, et qui est particulièrement actif en art de vivre et en mode (série « Vogue on... »). Pour un aperçu plus complet des éditeurs spécialisés dans le livre d'art, un annuaire est disponible à la fin de cette étude.

# > Les presses universitaires et académiques

# YALE UNIVERSITY PRESS

Le catalogue de Yale University Press se concentre sur quatre grands domaines : l'histoire, la religion, l'actualité (politique et économique) et l'art. Yale University Press London publie une trentaine de livres d'art par an, avec un tropisme britannique et américain. À terme, le directeur éditorial Mark Eastment souhaiterait « développer des titres à destination du grand public » de manière à financer des publications plus onéreuses à produire telles que les catalogues raisonnés. L'une des forces d'une maison comme YUP est sa capacité à subventionner ses titres les plus spécialisés avec la vente de livres plus commerciaux. L'un des défis de la maison est toutefois de « maintenir l'excellence académique » malgré des ventes en baisse et de « toucher un lectorat plus jeune ».

YUP a récemment publié des titres faisant la lumière sur les femmes artistes (Cristina Rossetti, Gluck, Charlotte Salomon). Parmi les succès récents, notons *The Maisky Diaries, The Long Long Life of Trees*, deux nouvelles « Little Histories » et *Play All* de Clive James.

# OXFORD UNIVERSITY PRESS

L'Oxford University Press (OUP) est peut-être la plus importante maison d'édition universitaire du monde, comptant parmi les vingt-cinq premiers groupes éditoriaux internationaux et est le

second plus ancien éditeur indépendant encore en activité après Cambridge University Press. La maison publie les célèbres *Dictionaries of Art and Artists* et le spécialiste britannique de Leonardo Da Vinci, le professeur Martin Kemp, auteur notamment de *Christ to Coke, How Image Becomes Icon*. En 2018, OUP a notamment publié *The Oxford Illustrated History of the Renaissance, The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture* et enfin *Art and Authority: Moral Rights and Meaning in Contemporary Visual Art.* 

### BLOOMSBURY ACADEMIC

La division académique de Bloomsbury publie plus de 1 200 livres par an, avec une présence significative dans les sciences humaines, les sciences sociales et les arts visuels. Toutes les nouveautés en provenance de Continuum, Berg et Bristol Classical Press sont maintenant publiées sous le nom « Bloomsbury » et avec les acquisitions de Berg, Fairchild Books et AVA Publishing, Bloomsbury est désormais considéré comme le plus grand éditeur d'arts visuels académiques (notamment avec les titres de l'imprint Shire). La contribution de la maison Bloomsbury se fait notamment avec l'ancien imprint « A & C Black Publishers » qui devient l'imprint « Bloomsbury Visual Arts » (Isms: Understanding Art). La maison vient aussi d'acquérir l'éditeur IB Tauris en mai 2018 (avec notamment les publications Philip Wilson Publishers). Bloomsbury offre une grande variété de livres sur l'étude de l'art et de la culture visuelle du monde entier, en mettant l'accent sur la culture matérielle, les études interdisciplinaires et les aspects du genre et de la race liés aux études visuelles. Parmi ses publications les plus notables mentionnons Beyond Critique: Contemporary Art in Theory, Practice, and Instruction et Gauguin's Challenge New Perspectives After Postmodernism.

Enfin, **Routledge** est une maison d'édition britannique d'ouvrages universitaires fondée en 1851. Une majorité des livres de Routledge touchent aux sciences humaines et aux sciences sociales mais aussi à l'art, la maison fait partie du groupe **Taylor & Francis**. En 2018, la maison a publié *Interior Design Masters*.

# > Les presses muséales et fondations

# TATE PUBLISHING

La contribution de Tate Publishing au marché du livre d'art au Royaume-Uni est de premier ordre. Créé en 1911, Tate Publishing publie essentiellement des catalogues d'exposition et des ouvrages d'histoire de l'art, avec une attention toute particulière apportée à la qualité des reproductions. Outre ces titres liés aux expositions ayant lieu dans les quatre Tate (Tate Modern, Tate Britain, Tate Liverpool et Tate St Ives) et à l'histoire de l'art, Tate Publishing produit également une gamme innovante de livres pour enfants — avec une bonne partie de livres traduits du français — s'adressant « à la prochaine génération d'amateurs d'art ».

Tate Publishing publie environ 50 nouveautés par an, dont une vingtaine de titres jeunesse, 25 titres en lien avec une exposition et 5 à 6 titres d'art général ou d'histoire culturelle comme *The Ghost: A Cultural History* de Susan Owens. Le catalogue contient 450 titres. Il est intéressant de noter que 90 % des ventes de catalogue ont lieu dans les boutiques Tate. Tate Publishing travaille aussi avec les institutions accueillant les expositions itinérantes de la Tate telles que K20 à Düsseldorf (« Anni Albers »), Ny Carlsberg Glyptotek à Copenhague et Bank Austria Kunstforum à Vienne (« Pierre Bonnard »). En France, Tate Publishing travaille avec le Centre Pompidou

(« David Hockney », « Franz West ») et avec d'autres institutions comme le Petit Palais (« Les Impressionnistes à Londres. Artistes français en exil, 1870-1904 »).

Comme la plupart des éditeurs d'art, le défi pour Tate Publishing est, selon John Stachiewicz, directeur éditorial et commercial, celui de « s'adresser à un public plus large et plus jeune ». Tate va ainsi élargir l'éventail de ses publications en développant une gamme de livres de loisirs créatifs, en partenariat avec Octopus<sup>39</sup>. Cette stratégie s'inscrit dans une volonté de publier des titres moins académiques à destination du grand public. Tate Publishing a également quatre séries en cours, deux séries consacrées à l'art britannique et deux séries dédiées à l'art moderne. Parmi les publications récentes, en dehors des catalogues d'exposition (*David Hockney, Giacometti, Soul of a Nation, Radical Eye, Picasso, Modigliani*), notons *How art made Pop* de Micheal Roberts et *Performance in Contemporary Art* de Catherine Wood. Enfin, notons que la maison ne publie plus activement de publications au format numérique mais partage du contenu de qualité en ligne, accessible gratuitement.

# Royal Academy Publications (RA)

Depuis sa fondation en 1768, la Royal Academy of Arts de Londres a donné une voix à l'art et aux artistes. C'est une organisation caritative indépendante dirigée par d'éminents artistes et architectes – les académiciens royaux – qui poursuit sa mission à travers des expositions, des formations et des débats. Les publications de la Royal Academy comprennent les catalogues d'exposition ayant lieu à la Royal Academy mais offrent aussi des aperçus sur le travail des académiciens royaux. Leurs séries d'édition limitée reproduisent les œuvres d'artistes comme Allen Jones, Gary Hume et Christopher Le Brun, et les bénéfices sont reversés aux écoles de la Royal Academy.

Parmi leurs publications récentes, notons 250th Summer Exhibition Illustrated 2018, A Buyer's Guide to Prints, A Royal Academy A-Z, Artists Working from Life ou encore Charles I: King and Collector.

# **V&A Publishing**

La branche éditoriale du Victoria & Albert Museum produit des beaux livres, « innovants et populaires » sur l'art et le design. V&A Publishing publie chaque année une trentaine de livres et de produits numériques sous l'enseigne V&A Publishing, sur le thème de la mode et du textile, du design et des arts décoratifs, du théâtre, du dessin, de l'artisanat et des beaux-arts. Une des missions de V&A Publishing est de fournir des informations accessibles sur les collections et les expositions du musée. Leurs publications donnent un « aperçu de différents mondes, sociétés et périodes historiques, du Moyen Âge à nos jours, partout dans le monde ».

En plus des catalogues d'exposition (« Frida Kahlo », « David Bowie », « Alexander McQueen » et « Horst »), on trouve des publications sur des sujets aussi divers que les sculptures médiévales en ivoire et les dessins hollandais et flamands. En collaboration avec Thames & Hudson, le V&A publie des titres qui explorent la vaste gamme d'objets du musée. Le V&A travaille aussi avec Penguin Random House Children pour produire des livres d'art pour les enfants.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> "Octopus spreads its arms with Tate link-up", *The Bookseller*, 9 avril 2018

#### **BRITISH MUSEUM PRESS**

En mai 2016, Thames & Hudson et le British Museum ont signé un accord de publication de quatre ans et publient désormais des livres en coédition. Sophy Thompson, directrice de publication chez T&H, avait alors déclaré : « L'accès à plus de 10 000 ans d'histoire et plus de sept millions d'objets [dans la collection du British Museum] est le rêve de tout éditeur visuel<sup>40</sup>. » Le British Museum a un autre partenariat avec l'éditeur jeunesse Nosy Crow avec qui il coédite des livres d'art pour enfants. Ces accords font suite à la restructuration des divisions du numérique et de l'édition du British Museum.

Les autres musées dotés d'un département éditorial sont le **Natural History Museum**, la **National Gallery**, la **National Portrait Gallery** ou encore l'**Imperial War Museum**.

# > Les maisons généralistes

#### PENGUIN RANDOM HOUSE UK

Sous l'imprint **Penguin Books** sont publiés les auteurs phares : Neil MacGregor (*Living with the Gods, A History of the World in 100 Objects* et *Germany: Memories of a Nation*), Grayson Perry (*The Most Popular Art Exhibition Ever!*), Will Gompertz (*Think Like an Artist* et *What are we looking at?*), Hans Ulrich Obrist (*Lives of the Artists, Lives of the Architects*), Marina Abramović (*Walk from Walls*), Simon Schama (*Rembrandt's Eyes*) ou encore les classiques de John Berger (*Ways of Seeing*) ou de Susan Sontag (*On Photography*). Les titres publiés sous l'imprint Penguin Books sont plutôt des livres de texte et des essais, peu illustrés. Récemment, Penguin Books a publié *Really Good Dog Photography* en partenariat avec Hoxton Mini Press et ce titre a été annoncé comme le premier d'une série de partenariats entre les deux maisons.

**Particular Books** s'adresse à des lecteurs « particulièrement passionnés », et ce depuis 2009. C'est peut-être l'imprint de PRK qui publie le plus de « beaux livres ». Il a annoncé la publication en novembre 2019 d'un livre sur la vie en tournée de David Bowie par son photographe officiel. Il est aussi l'éditeur de deux succès éditoriaux en photographie : *The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits* (2017) et de *The Sartorialist* (2015).

**Ebury Press** est une marque bien établie en non-fiction (autobiographie, histoire, politique, culture, sport, voyages, cuisine, lifestyle) avec une ligne plus commerciale que celle de Particular Books. Leur éventail d'auteurs comprend Caitlin Moran, Yotam Ottolenghi, Harry Redknapp ou encore Dan et Phil. Ils ont récemment publié le livre de mode *Tattoo Street Style* et le livre de photographie *Abandoned: The most Beautiful and Forgotten Places from around the World*.

Century Publishing a été fondé en 1982 par Gail Rebuck et publie un large éventail de non-fiction à succès sur des célébrités (Sir David Jason, Russell Brand, Peter Kay et Dawn French), ou des grands noms du monde de la musique (Tina Turner, Eric Clapton, Rod Stewart, Phil Collins et Johnny Marr). Century a connu un immense succès avec *Wall and Piece* de Banksy. Les ventes de ce manifeste de Bansky ont atteint 1,5 million d'exemplaires dans le monde depuis sa publication en 2005. Century a récemment publié *The Illustrated History of Football* de David Squires et continue de publier dans la section street art et graffiti avec l'artiste britannique Stik.

 $<sup>^{40}</sup>$  « T&H partners with the British Museum », *The Bookseller*, 14 octobre 2015.

**DK** a été fondé à Londres en 1974 et publie de la non-fiction très visuelle pour les adultes et les enfants. DK produit au Royaume-Uni, en Inde, aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, au Canada, en Espagne et en Australie et travaille beaucoup en coédition.

BBC Books est l'éditeur des livres en lien avec les programmes et les personnalités de la BBC (les chefs Rick Stein et Mary Berry, le naturaliste David Attenborough ou encore le jardinier Alan Titchmarsh), et combine « la qualité éditoriale et l'intégrité de la BBC avec le pouvoir de vente et de marketing de Penguin Random House ». Leur catalogue est aussi large et varié que la BBC ellemême, et a connu un large succès dans les domaines de la cuisine, de l'histoire naturelle et de la culture populaire. BBC Books publie des livres de photographie, notamment sur la nature et l'espace tel qu'*Earth from Space* de Michael Bright et Chloe Sarosh.

La liste de non-fiction de **Chatto & Windus** (Vintage) comporte des noms éminents comme Peter Ackroyd, Tim Butcher, Nick Davies, Hermione Lee, Colin Thubron, Richard Mabey, Andrew Solomon et Marina Warner ou plus récemment Sarah Bakewell (*At The Existentialist Café: Freedom, Being, and Apricot Cocktails*, 2017, et *How to Live: A Life of Montaigne in One Question and Twenty Attempts at An Answer*, 2011) ou encore Edmund de Waal. Chatto & Windus publie des ouvrages littéraires sur le monde de l'art tels que *The Vanishing Man: In Pursuit of Velasquez* de Laura Cumming (critique d'art à *The Observer* depuis 1999), *Van Gogh's Ear: The True Story* de Bernadette Murphy (le premier livre de l'historienne de l'art qui vit dans le Sud de la France depuis une trentaine d'années), *Bess of Hardwick and the Building of Elizabethan England* ou encore la correspondance de Leonora Carrington.

**Fig Tree** a été fondé en 2005. Près des trois quarts de son catalogue est de la fiction, mais Fig Tree publie aussi des livres d'histoire, d'histoire de l'art, des mémoires et des titres de cuisine illustrés. Tout comme Chatto & Windus, Fig Tree publie de la narrative non-fiction et des biographies de groupe comme *In Montparnasse, The Emergence of Surrealism in Paris, from Duchamp to Dali* de Sue Roe (qui fait suite à *In Montmartre, Picasso, Matisse and Modernism in Paris 1900-1910*).

**Virgin Books** a été lancé en 1979 en tant qu'éditeur de musique rock lié à Virgin Records. C'est aujourd'hui un éditeur de biographies (sport, monde des affaires) mais aussi de livres d'humour. Parmi leurs auteurs, citons Johanna Basford (ex-auteur Laurence King Publishing), Jay Z, Peter Thiel... et bien sûr Sir Richard Branson. Virgin Books est l'éditeur de *Why Fonts Matters* en graphisme et *London Rock, The Unseen Archive* en musique.

**Viking** publie aussi bien de la fiction que de la non-fiction (histoire, biographie, mémoire, économie, science, narration non-fiction, musique, art et sport). Viking est l'éditeur britannique de *In Paris, 20 Women on Life in the City of Light* (Lauren Bastide, Jeanne Damas) dont les droits ont été acquis à l'éditeur français Grasset.

**Merky Books** est une nouvelle marque au sein de Penguin Random House UK, dédiée à la publication de fiction, non-fiction et de poésie. Cette nouvelle marque est conçue et dirigée par le musicien britannique (hip hop) Stormzy, qui lancera le premier titre *Rise Up* en novembre 2018. Merky Books publiera deux à trois livres par an et constituera « une nouvelle génération de voix ».

#### HACHETTE LIVRE UK

Octopus Publishing est la branche illustrée du groupe Hachette Livre au Royaume-Uni. Le groupe est composé de dix imprints, chacun avec leur propre identité sur un éventail de sujets,

comprenant aussi bien la cuisine, le vin, le jardinage, la décoration d'intérieur, la santé, la parentalité, le sport, l'esprit que les animaux ou encore la cartographie. Octopus a récemment annoncé un nouveau partenariat avec Tate Publishing autour des livres pratiques. Joe Cottington, responsable du département mode, design et culture populaire explique que pour construire son catalogue, il suit les tendances, telles que les tatouages (*Tatoo Street Style*) et les modes urbaines (*Urban Cycling*). Il admet être de plus en plus attentif au profil de l'auteur (présence sur les réseaux sociaux, audience captive etc.) lorsqu'il signe un livre. Joe Cottington observe également que le format des livres illustrés tend à devenir un peu plus compact, un peu moins « beau livre » que par le passé. Enfin, l'attention accordée au packaging et au graphisme est de plus en plus importante.

**Cassell Illustrated** publie des titres de culture populaire, d'histoire, de divertissement, de sport et de référence contemporaine. L'une des séries les plus remarquables de Cassell est la série « 1 001 », qui comprend des titres tels que 1 001 films à voir avant de mourir.

Conran Octopus a été fondé par Sir Terence Conran et Paul Hamlyn afin de publier des livres d'avant-garde de haute qualité tant au niveau du contenu que du design. Les sujets abordés sont la cuisine, l'architecture d'intérieur, le jardinage et l'artisanat. Conran Octopus travaille avec des grands noms de différents domaines, y compris Leon, Allegra McEvedy, Orla Kiely, le musée du Design et bien sûr Sir Terence Conran lui-même. La maison a récemment publié une série de titre avec *Vogue*.

**Mitchell Beazley** publie des livres illustrés sur un large éventail de sujets, y compris la cuisine, la référence, l'histoire naturelle et l'histoire du monde. Parmi les récentes publications, notons *Miller's Collectables Handbook & Price Guide 2019–2020, Dress Like a Parisian* de Aloïs Guinut ou encore *Street Art Activity Book*.

**Ilex**, qui fait partie du groupe Octopus Publishing depuis 2014, est connu pour son expertise en photographie et médias visuels. Parmi les publications les plus célèbres, on compte *The Photographer's Eye* et *The Complete Guide to Digital Photography* de Michael Freeman et le succès de Noël 2013, *The 1000 Dot-to-Dot Book* de Thomas Pavitte et tout récemment *The Collage Ideas Book* et *The Watercolour Ideas Book*.

**Quercus Editions** est une filiale de **Hodder & Stoughton** du Groupe Hachette UK. Quercus s'est spécialisée dans la fiction commerciale, la non-fiction et l'édition jeunesse et intègre les prestigieuses éditions MacLehose Press, Jo Fletcher Books et Heron Books. La maison a publié *Art in Minutes* de Susie Hodge *et Myths in Minutes* de Neil Philip.

#### PAN MACMILLAN

**Boxtree** est l'imprint de Pan Macmillan dédié aux livres illustrés et aux séries télévisées depuis 1986, qui traite « la pop culture avec le respect qu'elle mérite ». Boxtree a été le partenaire d'édition entre autres de Star Trek, Star Wars, James Bond, Batman, Superman, les X-men, ou encore les Simpsons. Il a récemment publié *The 365 Bullet Guide, Organize your Life Creatively One Day at a Time*. En photographie, **Pan Books** a publié *You are Here: Around the World in 92 Minutes* et **Macmillan** a publié *Humans of New York*.

#### **PROFILE BOOKS**

Profile Books, fondé en 1996, publie des ouvrages stimulants dans un large éventail de domaines, y compris l'histoire, l'économie, la science et les biographies — souvent avec un brin d'humour. Profile Books est aussi le partenaire éditorial de la Wellcome Collection. Parmi les livres du catalogue figure Forensics: An Anatomie of Crime de Val McDermid, un document sur la façon dont la science aide à résoudre les crimes. En 2018, la maison a publié le dernier titre de Mary Beard, Civilisations: How Do We Look/The Eye of Faith. Profile est aussi l'éditeur de Rogues' Gallery: A History of Art and its Dealers de Philip Hook en 2017 (alors que Philip Hook avait été publié en 2014 par Penguin Books: Breakfast at Sotheby's: An A-Z of the Art World). Third Millennium Publishing, éditeur spécialisé dans les livres d'entreprises illustrés, a rejoint Profile en 2015.

D'autres éditeurs généralistes publient des livres d'art de façon marginale tels Canongate (plusieurs titres de l'artiste David Shrigley ou encore A place for all people de Richard Rogers), Granta Books (Seven Days in the Art world), Verso Books (Portraits: John Berger on Artists), Reaktion Books (The Modern Art Cookbook) ou encore Faber & Faber (Blind Spot).

# > Les packagers

Le groupe **Quarto** compte plus de 10 000 titres au catalogue qui sont traduits en près de 40 langues. Seulement pour l'année 2016, le groupe Quarto a travaillé avec plus de 500 éditeurs partenaires en coédition, dans 49 pays. Le groupe emploie 400 personnes, dans ses bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Hong Kong. Quarto regroupe 40 imprints différents et vend à plusieurs éditeurs britanniques tels que Thames & Hudson (la série « The Whole Story »), Laurence King Publishing (la série « The Short story of ») ou encore Mitchell Beazley du groupe Octopus (*The World Atlas of Street Fashion*). En 2017, les ventes du groupe Quarto ont légèrement baissé de 1,4 % à 152,5 millions de £ et ses bénéfices d'exploitation ont chuté de 58 % à 7,2 millions de £<sup>41</sup>.

Parmi les imprints, nous pouvons citer Frances Lincoln qui publie sur les jardins, le patrimoine et l'art de vivre depuis 1977. Frances Lincoln publie également de la papeterie en association avec une gamme d'institutions culturelles britanniques, tels que la Royal Horticultural Society, la British Library et le British Museum. Iqon a été créé en 2003 en tant qu'imprint spécialisé « dans les approches innovantes de présentation de contenu de référence culturel fortement illustré ». Parmi les succès notables, notons la série de livres « ...isms », qui ont été publiés dans plus de 25 langues, et les guides Art Lovers City. Parmi les best-sellers de Ivy Press, on trouve des titres sur l'histoire naturelle, la culture générale, la science, l'art, l'artisanat, le design et la série « 30 seconds », qui a été traduite en 30 langues. Quintessence propose des ouvrages comme la série populaire, « 1 001 Before You Die ». Le tout premier titre de la série était 1 001 films à voir avant de mourir, qui s'est vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires dans le monde entier. Quintessence crée également de nombreux autres ouvrages et séries, notamment la série « Whole Story » et de nombreux titres sur les arts visuels. Rockport Publishers a été fondé en 1984 et est devenu membre du groupe Quarto six ans plus tard – il propose des ouvrages de design et de graphisme. Quarry Books a été créé en 1997 pour étendre les activités de Rockport Publishers à un public non professionnel et propose des livres d'inspiration et de référence pour les créatifs. Enfin,

-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> « Quarto's children's sales grow but profits plunge in "tough year" », *The Bookseller*, 29 mars 2018.

White Lion Publishing est un nouvel imprint combinant toutes les publications d'Aurum Press, Frances Lincoln et Quintessence sous une seule entité, à partir de septembre 2018.

# > Auto-publication

Enfin, certains titres d'art sont disponibles grâce à **CreateSpace**, un service d'autoédition appartenant à Amazon. La société a été fondée en 2000 en Caroline du Sud sous le nom de BookSurge et a été acquise par Amazon en 2005. CreateSpace publie des livres dont il n'édite ou ne vérifie pas le contenu. Les livres sont imprimés à la demande, ce qui signifie que chaque volume est produit en réponse à un achat réel sur amazon.co.uk. Les prix de vente sont souvent très bas, en dessous de 7£. Cependant, certains titres (qui font partie des 200 meilleures ventes établies par Nielsen) comme *Architect and Entrepreneur: A How-To Guide for Innovating Practice* de Eric Reinholdt, *Bird Photography: A Beginner's Guide to Mastering the Art of Capturing* de Mark Smith et *Creative Printmaking: Printing at Home Without a Press* de Rosemary Firth sont vendus autour de 15£.

# DISTRIBUTION, VENTE ET PROMOTION DU LIVRE D'ART AU ROYAUMF-UNI

# > Système de commercialisation

Les éditeurs peuvent confier leurs livres aux diffuseurs et aux distributeurs pour la revente aux différents points de vente. Lorsqu'il s'agit de la distribution des livres d'art au Royaume-Uni, il y a plusieurs cas de figure : les éditeurs peuvent se distribuer eux-mêmes, ils peuvent aussi faire appel aux services de distribution d'autres éditeurs spécialisés dans le secteur (voir ci-dessous) ou bien encore passer par les grossistes tels que Bertrams ou Gardners. Certains entrepôts ont une capacité de stockage de plus de 3 millions de mètres cubes et fournissent un service rapide et efficace. Les livraisons des éditeurs sont généralement dans les rayons de l'entrepôt dans les 24 heures suivant leur réception.

Quelques éléments sur le système de commercialisation au Royaume-Uni :

- Remise accordée par les éditeurs aux points de vente

Les barèmes des remises libraires varient en fonction des points de vente (souvent en fonction de leur taille). D'une manière générale, les remises sur le prix de vente recommandé sont plus élevées au Royaume-Uni (entre 40 % et 50 %) qu'en France (où 38 % sont généralement pratiqués). De plus, au Royaume-Uni, l'éditeur paie presque toujours le frais de port pour acheminer les livres à la librairie. Les deux principaux grossistes au Royaume-Uni sont Bertrams et Gardners et leurs conditions se situent autour de 55 % de remise sur le prix de vente : ils sont un intermédiaire entre l'éditeur et le détaillant et permettent d'alimenter les plus petits points de vente.

#### - Retour des invendus

Les librairies et autres points de vente ont la possibilité de retourner les invendus : les retours des invendus sont acceptés pendant un an à compter de la date de parution de l'ouvrage sous réserve d'entente préalable avec l'éditeur (mais pas avant trois mois après parution). Les livres peuvent donc être retournés pendant une période de neuf mois et ne doivent pas être abîmés, ni marqués, ni étiquetés. Ces retours ont le plus souvent lieu entre janvier et mars. Cependant, le 19 septembre 2018, le directeur de Waterstones, James Daunt, a déclaré à des éditeurs indépendants qu'il souhaitait « abandonner le modèle des retours pour adopter un modèle de vente ferme ». Il sera intéressant de voir si cela sera effectivement mis en place dans les mois à venir.

#### - Rabais sur le prix de vente recommandé

En France, le détaillant peut appliquer un rabais maximum de 5 % sur le prix public du livre alors qu'il n'y a pas de réglementation au Royaume-Uni (un rabais de 50 % peut être appliqué sur Amazon.co.uk pour certains best-sellers comme *Civilisations: How Do We Look* de Mary Beard).

Voici les principaux distributeurs de livre d'art au Royaume-Uni :

- Thames & Hudson distribue des éditeurs tels que Aperture Press, Braun Benteli, Niggli, Damiani, Flammarion, Frame Publishers, Fashionary, Hirmer Verlag, Modern Books, National Portrait Gallery, Royal Collection Trust, Schilt Publishing, Skira Editore, Steidl, Victionary, Vitra, Vendome Press, David Zwirner Books et Whitechapel Gallery mais aussi Actes Sud, Art/Books, The Art Gallery of New South Wales, Contrasto, Cooper Hewitt, DAP, Double-Barrelled Books, Eight Books, Fondation Cartier pour l'art contemporain, FUEL, The Guggenheim Museum, Ludion, Magenta, MOMA, Max Strom, Walther König et la Wellcome Collection.
- Yale University Press distribue Getty Publications, Paul Mellon Centre, The Metropolitan Museum of Art, Whitney Museum of American Art, Five Continents, Art Institute of Chicago, Heni Publishing, Mercartorfonds, Nelson Atkins, Harvard Art Museums, Dallas Museum of Art, Hazan etc.
- ACC Publishing Group distribue Hannibal Publishing, Lannoo Publishers, Scheidegger & Spiess, Gallimard, Royal Academy of Art, National Galleries of Scotland, Éditions Cercle d'Art, Scala Arts & Heritage Publishers, Goff Books, Waanders Art Books, Officina Libraria, Roli Books, Jovis Verlag.
- Abrams & Chronicle Books le bras européen d'Abrams et de Chronicle Books distribue une vaste gamme de livres, de cadeaux et d'articles de papeterie primés. Basé à Londres, Abrams & Chronicle Books distribue Laurence King Publishing, BIS Publishers, V&A Publishing, Princeton Architectural Press, Knock Knock, Galison Mudpuppy, SelfMadeHero, Carpet Bombing Culture et Smith Street Books.
- Casemate distribue Lund Humphries, Anomie, Pindar, LLFA, Paul Holberton Publishing, Artists Bookworks, Booth-Clibborn Editions, Courtauld, Sainsbury Centre for Visual Arts etc. Casemate a racheté Oxbow Books, l'éditeur spécialisé en archéologie (édition et distribution).
- Cornerhouse Publications travaille avec une vaste liste d'éditeurs d'art contemporain tels que RidingHouse, Hayward Publishing, Henry Moore Institute, Modern Art Oxford et Serpentine Gallery.
- Fondé en 1976, **Idea Books** est un distributeur spécialisé dans les catalogues d'exposition et les publications portant sur l'architecture contemporaine, l'art, la photographie, le design, la mode et le cinéma de nombreux éditeurs et institutions tels que nai010 publishers, Hauser & Wirth, CAPC musée d'Art contemporain de Bordeaux (catalogue bilingue anglais/français de Benoît Maire), FRAC Bretagne, Les Presses du réel, Centre culturel suisse etc.
- Créé en 1978, **Art Data** est spécialisé dans la distribution de livres sur l'art contemporain, l'architecture, la photographie, le design et la mode.
- John Rule Art Book Distribution assure la distribution de livres d'art (Condé Nast, Schirmer Mosel) par l'intermédiaire de Marston Book Services. Marston Book Services assure aussi la distribution pour Assouline Publishing, Gestalten UK, Merrell Publishers et Rizzoli International Publishers.

 Unicorn Sales and Distribution, avec des bureaux à Oxford et Chicago distribue les livres de Unicorn, Uniform et Universe mais aussi de The Royal Church of London, Royal Military Museums, Royal Military Museums, London Transport Museum, Historic New Orleans Collections, Mosaic Rooms and Liki Rossii (Russian National Archives).

## > Points de vente du livre d'art

Face à la diminution du nombre de libraires traditionnelles, les éditeurs ont réagi en publiant de plus en plus de titres s'appuyant sur une exposition (soutien d'un musée) ou un anniversaire (soutien de la presse), de manière à toucher un public en dehors des cercles traditionnels et en distribuant leur production dans des boutiques hors librairies (musée, papeterie, boutique de mode, concept store).

Pour les éditeurs généralistes, les ventes se font principalement en librairies (notamment Waterstones) et en ligne (principalement sur Amazon). Comme cela a déjà été mentionné, les grandes chaînes tels WHS Smith ou encore Waterstones ne stockent peu ou pas de titres dont le prix de vente excède 30£, c'est pourquoi d'autres points de vente spécialisés sont importants pour les publications avec un prix de vente élevé.

Les librairies généralistes indépendantes – telles que Foyle's [précisons que Waterstones a annoncé, au moment de la parution de cette étude, l'acquisition de Foyle's qui devrait devenir effective d'ici la fin de l'année 2018] ou Daunt Books – répondent particulièrement à certains types de livres comme ceux se faisant l'écho de tendances générales (comme les cartes) ou ceux qui se distinguent par leur graphisme et leur belle fabrication. Là aussi les titres qui fonctionnent le mieux dans le réseau indépendant sont les titres relativement peu onéreux (en dessous de 30£). Il est intéressant de noter que la section art de Foyle's comprend beaucoup de magazines (Dazed ! Nomad, Kinfolk, 032c, Uppercase, Little White Lies).

Les **librairies spécialisées en art** mettent l'accent sur la sélection précise et parfois personnelle avec des recommandations des libraires et le 'curating'. C'est le cas des librairies **Walter König** qui sont présentes dans deux musées londoniens (la Serpentine Gallery dans l'ouest de Londres et la Whitechapel Gallery dans l'est de Londres). Ben Hillwood-Harris, fondateur et directeur d'**Artwordsbookshop**, spécialisé dans la culture visuelle moderne et contemporaine (art, mode et graphisme) explique que les essais sur l'art (comme ceux publiés par la maison allemande Sternberg) et les livres sur les nouveaux médias (graphisme internet et interactivité en ligne) sont particulièrement populaires cette année tout comme les livres traitant des questions de la race et du genre en art. Le chiffre d'affaires des deux boutiques (l'une à Shoreditch et l'autre à London Fields) provient à 60 % des livres et à 40 % des magazines. **Fopp Music & Books** vend à la fois des albums et des livres et **Stanfords** se spécialise dans les livres de voyage.

Pour les éditeurs de livres d'art, les ventes dans **les librairies de musées** peuvent représenter autour de 10 % du volume des ventes (90 % dans le cas des catalogues publiés par Tate Publishing). Les boutiques de musées au Royaume-Uni stockant le plus de livres sont celles du British Museum, de l'Imperial War Museum, de l'Institute of Contemporary Arts, de la National Gallery et de la National Portrait Gallery, du Natural History Museum, de la Royal Academy of Arts, du Royal Botanic Garden Kew, de la Royal Horticultural Society, des Tate Gallery, et enfin du V&A Museum. Les librairies des musées proposent bien entendu des livres d'art (des catalogues

d'exposition ou des titres en rapport avec les expositions) mais aussi, et de plus en plus petits livres concept ou cadeaux (par exemple la collection des « Do Books » publiés par Do Books Company ou des « Ladybirds » publiés par Penguin) ou les titres de loisirs créatifs.

Enfin, les concept stores et boutiques de mode tels Urban Outfitters ou Oliver Bonas proposent des livres comme 1 000 Nasty Women of History de Hanna Jewell (Hodder & Stoughton), Read This if you Want to be Instagram Famous (Laurence King Publishing), Modern Women 52 Pioneers (Frances Lincoln).

Sur **Amazon et en ligne**, ce qui attire le consommateur ce sont les prix réduits pour des titres dont le prix de vente peut être élevé et la grande diversité de choix. Les ventes en ligne résultent souvent de la visibilité d'un titre dans les médias et dans les librairies physiques.

Enfin, le livre d'art pénètre peu les supermarchés (Tesco etc).

Par ailleurs, il y a relativement peu de lieux qui vendent des livres d'artiste. À Londres, on trouve les librairies de la Tate Modern et de l'ICA ainsi que la librairie Artwords. En dehors de Londres, la librairie Fruitmarket Gallery à Édimbourg, la librairie Dundee Contemporary Arts, Arnolfini Bookshop à Bristol, Baltic à Gateshead et Ikon Gallery Bookshop à Birmingham ont également en stock une gamme de livres d'artistes. Il est devenu de plus en plus difficile pour les petits éditeurs de livres d'artistes de placer des livres dans les grandes chaînes à cause des achats centralisés et des demandes de remises de plus en plus importantes. Une autre manière de se procurer des telles publications est de les commander via des sites internet faisant la promotion des livres d'artistes<sup>42</sup>.

# > Outils de promotion

L'un des défis actuels des éditeurs et libraires d'art est d'accroître leur présence en ligne (réseaux sociaux, site internet, bloggeurs) et de développer leurs sites internet en tant que plateforme de partage autour d'une communauté d'idées afin d'entrer en contact directement avec les lecteurs.

Les opérations de promotion du livre d'art sont de plus en plus importantes et on observe une évolution de ces pratiques.

Si les **catalogues** au format papier ou numérique restent des outils très utilisés, surtout par les professionnels du livre, le **site internet** des maisons d'édition occupe une place grandissante dans la stratégie marketing des maisons d'édition. En effet, si les éditeurs de livre d'art n'investissent pas dans le livre numérique, ils sont très soucieux de rendre disponible du contenu en ligne, de manière gratuite, souvent sous forme de blog. Par exemple, certains éditeurs publient des essais photo qui peuvent être téléchargés et offrent ainsi au public un avant-goût de la publication. Des bannières sur la page d'accueil sont changées régulièrement de manière à faire écho à l'actualité (exposition en cours ou bien London Fashion Week etc.). Le site internet de Phaidon par exemple est, de longue date, un site très dynamique où de nouveaux articles sont postés quotidiennement et font écho à l'actualité dans le monde de l'art.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> <u>www.artistsbooks.com</u>, <u>www.artmetropole.com</u>, www.boekiewoekie.com, www.bookartbookshop.com, www.bookstorming.com, www.florenceloewy.com et <u>www.printedmatter.org</u>.

Les **réseaux sociaux** ont modifié les pratiques marketing des éditeurs et nombreux sont les éditeurs à les utiliser. Instagram est particulièrement pertinent et permet de toucher des communautés identifiées grâce à l'usage de hashtags. Lors du lancement d'un livre, un auteur peut alors prendre le contrôle du compte Instagram de son éditeur pendant quelques jours et poster des carrousels spécialement conçus en partageant par exemple les plus belles images avec pour légendes des citations et des anecdotes intéressantes. **Instagram** a été identifié comme le principal canal de médias sociaux en raison de son public très visuel. L'objectif est qu'un « influenceur » choisisse lui aussi de poster à propos d'un livre.

Participer à des salons est important et les opportunités sont nombreuses à Londres. La London Art Book Fair « présente le meilleur de l'édition artistique internationale, mettant en vedette des livres d'artistes, des catalogues, des magazines, des publications rares et des nouveautés ». Elle a lieu en septembre à la Whitechapel Gallery. Off Print regroupe 140 éditeurs indépendants et expérimentaux en art contemporain dans le Turbine Hall de la Tate Modern au mois de mai. Photo London rassemble les plus grandes galeries du monde dans une grande foire internationale de photographie à Somerset House. La NY Art Book Fair (Printed Matter) à New York et les Rencontres d'Arles en France sont d'autres rendez-vous internationaux clés dans le calendrier des éditeurs d'art. Penguin Random House a également ouvert une libraire pop-up pour quelques jours au mois de mars sur Rivington Street présentant uniquement des titres par des auteures femmes intitulé « Like a woman ». Faber Social avait ouvert un pop-up sur Cecil Court consacré à ces publications en musique dès 2014.

Être nominé ou remporter des prix tels que les **British Book Awards** ou les **British Book Design & Production Awards** contribue à la réputation de la maison d'édition auprès des professionnels du livre plutôt qu'auprès des lecteurs. En 2017, *Havana* publié par Leslie Gerry Editions a remporté le prix du meilleur livre de l'année aux **British Book Design & Production Awards.** 

La presse écrite est toujours clé et obtenir un article dans *The London Review of Books*, le *Spectator*, le *Guardian*, le *Sunday Times*, le *Financial Times*, ou encore le *Telegraph* ou des magazines spécialisés comme *Tatler*, *Women's Wear Dail*, *Vogue*, *i-D*, *Selvedge*, *Monocle*, *Art Newspaper*, *Apollo*, *ArtReview*, *Aesthetica*, *RA Magazine* peut grandement contribuer à une meilleure visibilité du titre. Les émissions de radio telles que *Talking Books* ou *Book at Bedtime* sont aussi très prescriptrices. La télévision est le média le plus puissant, comme nous avons pu le voir avec le succès des titres en lien avec un programme documentaire de la BBC.

# > Les livres importés

Les publications de certains éditeurs non britanniques sont particulièrement présentes au Royaume-Uni. Sans surprise, la production des éditeurs américains est très présente au Royaume-Uni. Mais des éditeurs non anglophones ont également fait le pari de publier directement en anglais, ou en édition bilingue voire trilingue pour être distribués au Royaume-Uni – c'est notamment le cas d'un certain nombre d'éditeurs allemands et néerlandophones.

Certains éditeurs américains ont des filiales à Londres, d'autres exportent leur production depuis leurs bureaux américains.

C'est le cas d'**Abrams & Chronicle Books.** Établi en 2010, ce dernier distribue une vaste gamme de livres, de cadeaux et d'articles de papeterie. Basé à Londres, Abrams & Chronicle Books est le bras européen de deux maisons d'édition américaines réputées : Abrams, basée à New York, et Chronicle Books, basée à San Francisco. Leurs catalogues comprennent des illustrateurs, des designers, des artistes et des photographes de renommée mondiale, tels que le photographe animalier Tim Flach, l'auteur de bande dessinée Jeffrey Brown, l'illustrateur français Hervé Tullet. Abrams a récemment publié *René Lacoste* de Laurence Bénaïm et *Sacred Spaces: The Awe-Inspiring Architecture of Churches and Cathedrals* de Guillaume de Laubier, originellement publiés en français par les éditions La Martinière.

Les livres de l'éditeur new-yorkais **Rizzoli Publications**, appartenant au groupe italien Mondadori Electa, sont présents, particulièrement dans la section mode. L'éditeur propose aussi des livres dans les domaines de l'architecture d'intérieur, de la gastronomie, de l'art, de l'architecture et de la photographie. Rizzoli vient de publier la première monographie de l'illustrateur britannique Rob Ryan *I Thought About it in my Head and I Felt in my Heart but I Made it with my Hands*. Rizzoli New York a lancé en janvier 2018 Rizzoli Electa, une nouvelle marque spécialisée dans l'édition de catalogues d'exposition, en collaboration avec la nouvelle société mère Mondadori Electa. Rizzoli Electa remplace Skira Rizzoli. C'est par exemple sous la marque Rizzoli Electa que l'édition en langue anglaise de *Berthe Morisot, Woman Impressionist* de Sylvie Patry a été publiée en juin 2018.

Les livres de mode de la maison américaine **Assouline** (*The Big Book of Chic, Cartier Panthère, Valentino*) sont aussi disponibles au Royaume-Uni et une grande partie de leur catalogue est en vente à la libraire Assouline qui a ouvert en 2014 à deux pas de Piccadilly Circus, où l'on peut aussi profiter d'un « afternoon tea » ou un cocktail au Swans Bar, dans un coin de la boutique.

**Vendome Press** publie des livres illustrés sur les beaux-arts, le graphisme, l'architecture, le design d'intérieur, la photographie, la mode, les bijoux, les voyages et la culture française. Fondée en 1980 par Alexis Gregory, Vendome doit son nom à l'une des places les plus élégantes de Paris.

Les publications d'autres éditeurs américains sont particulièrement visibles au Royaume-Uni, c'est le cas des musées (MoMA, Art Institute of Chicago, Museum of Fine Arts, Boston, Getty Publications, The Metropolitan Museum of Art), des presses universitaires (MIT Press, Harvard

University Press, ou encore Princeton University Press) mais aussi d'autres éditeurs tels que Rockport Publishers, Powerhouse Books, Ammonite Press (avec notamment la série « biographics »), Aperture, Imperfect Publishing, Black Dog & Leventhal, David Zwirner Books, Dover Publications, Monacelli Press.

Les éditeurs américains ne sont pas les seuls à être présents sur le territoire britannique, de nombreux éditeurs allemands publient directement en anglais et sont très bien distribués au Royaume-Uni.

Citons ici la célèbre maison d'édition allemande **Taschen**, fondée en 1980 par Benedikt Taschen à Cologne qui est connue mondialement pour ses collections phares de livres d'art bon marché ainsi que pour ses ouvrages sur des thèmes en marge, comme la photographie érotique. La « Petite collection art » est une série populaire d'environ 300 volumes, monographies d'artistes, allant des plus grands génies de l'art (tel Michel-Ange) à ceux relevant, par exemple, du domaine des arts décoratifs ou de l'illustration (tel Norman Rockwell). Taschen possède ses propres librairies à Amsterdam, Bruxelles, Cologne, Hambourg, Los Angeles, Lyon, Miami, Milan, New York, Paris et... Londres. Taschen publie soit en anglais soit en édition bilingue ou trilingue. Parmi les récents best-sellers de la maison, notons *The Dog in Photography, Food & Drinks Infographics, Cabins* et *Genesis* de Sebastião Salgado.

C'est aussi le cas de **Prestel Publishing**, qui, avec sa liste de titres en anglais et en allemand, est l'un des principaux éditeurs mondiaux dans les domaines de l'art, de l'architecture, de la photographie, du design, de l'histoire culturelle et de l'ethnographie. La société, fondée en 1924, a son siège à Munich mais a aussi des bureaux à New York et à Londres et un réseau de vente international. Les artistes femmes sont très présentes dans le catalogue de Prestel cette année avec notamment Viviane Sassen (*Hot Mirror*), Dorothea Lange et Georgia O'keeffe. Prestel publie aussi *African Wax Print Textiles*, dont les droits ont été achetés aux éditions de La Martinière.

Notons aussi la présence de **Gestalten**, maison fondée à Berlin en 1995, dont le catalogue de 400 titres « documente et anticipe les nouvelles tendances dans le design, l'illustration, l'architecture et la typographie, ainsi que dans l'art urbain et contemporain ». Les publications de Gestalten sont vendues dans près de 100 pays à travers des librairies et des boutiques de musées ainsi que des magasins spécialisés et conceptuels. La société possède des bureaux à Berlin, Londres, New York et Tokyo. Gestalten a récemment collaboré avec le magazine *Monocle* sur une série de guide *(MONOCLE Guide to Hotels, Inns and Hideaways* étant le plus récent).

Les éditions **Sternberg Press** qui ont des bureaux à Berlin et à New York sont centrées sur la critique et la théorie de l'art. Elles développent une politique ambitieuse de publications d'écrits et de livres d'artistes, ainsi que des traductions de textes théoriques fondateurs. Elles se caractérisent par une exigence éditoriale pointue et un graphisme soigné. Autour d'une conception étendue de l'écriture sur l'art, Sternberg Press a développé une plate-forme offrant à différents acteurs du champ artistique (architecture, design, cinéma, politique, littérature et philosophie) la possibilité de s'engager dans des positions critiques, « explorant les angles morts du discours contemporain ».

Mais ces éditeurs ne sont pas les seuls à publier directement en anglais et à être présents au Royaume-Uni, on trouve aussi certaines publications d'Hatje Cantz qui sont distribuées par Gestalten UK (*The Swimming Pool in Photography* ou encore une monographie d'Edouard Baribeaud), Hirmer Verlag (*Andy Warhol Drag & Draw, Willem de Kooning*), Dumont (*Emil Nolde*),

Kehrer Verlag (Street. Life. Photography), Schirmer/Mosel Verlag, Steidl, teNeues, ou encore Ullmann Publishing.

Depuis quelques années les éditeurs hollandais et belges néerlandophones publient aussi directement en anglais ; c'est le cas de **Lannoo** (distribué par ACC Art Books), **BIS** (récemment racheté par Laurence King Publishing), **nai010 publishers** ou **Ludion** (distribué par Thames & Hudson).

Le groupe **Lannoo** est un groupe d'édition belge, principalement néerlandophone, spécialisé dans la non-fiction qui a lancé récemment une nouvelle plateforme, Marked, pour leurs publications en anglais, avec parfois plus de succès que les publications originales en néerlandais. Parmi leurs publications récentes citons la série « Insta Grammar », *The Standing Rock portraits* ou encore *Peaks of Europe*.

Fondée en 1985, la maison d'édition **BIS Publishers** est basée à Amsterdam et crée des « livres exceptionnels pour les étudiants, les professionnels, les artisans du changement et les esprits créatifs ». BIS publie dans le secteur des « arts créatifs, du business, de la pensée créatrice et de la pensée de conception, l'architecture et la publicité ». BIS Publishers est le distributeur exclusif de Laurence King Publishing aux Pays-Bas et en Belgique. Parmi leurs récentes publications, mentionnons *Know Your Onions*, *Visual Thinking* et *How to Visit an Art Museum*.

**Ludion** est un éditeur indépendant de livres d'art et d'estampes d'artistes basé à Anvers et une référence dans le domaine des publications d'art de qualité. Ludion publie environ une douzaine de nouveaux titres par an dont cette année the *Image Revisited*.

nai010 publishers est spécialisé dans l'édition et la distribution de livres dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'art et du design. Issu de la fusion de Nai Publishers et de 010 Publishers en juillet 2012, nai010 publishers est l'un des plus importants éditeurs néerlandais dans les domaines de l'architecture, de l'art, de la photographie et du design en travaillant ou en association avec des architectes, artistes et musées de premier plan (le Netherlands Architecture Institute, le Stedelijk Museum Amsterdam etc.). La maison travaille régulièrement sur des coproductions avec des éditeurs internationaux et distribue dans le monde entier. La majeure partie de la production est bilingue ou publiée en anglais. Parmi leurs récentes publications, notons le catalogue d'exposition *Jean Cocteau* ayant lieu au Design Museum Den Bosch et *Urban Africa* consacré aux grandes villes d'Afrique.

Les librairies stockent aussi les publications d'éditeurs japonais (Seigensha, Viz Media, Subs. of Shogakuka), et plus particulièrement des publications en japonais de la maison PIE Books (Hisui Sugiura, A pioneer of Japanese Graphic Design). La plupart du temps ces livres sont importés au Royaume-Uni directement en japonais, mais parfois aussi en anglais (Practical Color Combinations de Naomi Kuno, publié par Graphic-Sha). On trouve aussi des livres d'art publiés par des éditeurs italiens (Contrasto, Damiani), espagnols (Ediciones Poligrafa, Promopress, La Fabrica) ou encore hong-kongais (Fashionary et Viktionary).

Enfin, les publications en anglais de certains éditeurs français sont aussi disponibles (Actes Sud, Flammarion, Gallimard, Chêne, Hazan, Fondation Cartier pour l'art contemporain, Les Presses du réel etc.). Parmi les livres importés de France, notons *Impressionism: The Movement that transformed Western Art* (Flammarion), *Harry Gruyaert – Roots* (Xavier Barral), *Skate Art, from Object to the Art Artwork* (édition bilingue publiée par les éditions Cercle d'Art) ou encore *Relational Aesthetics* de Nicolas Bourriaud (Les Presses du réel). Certains livres d'art en français

sont également disponibles dans les librairies françaises (La Page, The European bookshop, Caravansérail Bookshop etc.). Pour les éditeurs français, le Royaume-Uni est le quatrième marché d'exportation derrière la Belgique, la Suisse et le Canada – soit le premier non-francophone pour exportations de livres français, ce qui s'explique en partie par un nombre important d'expatriés français à Londres<sup>43</sup> et par la francophonie et la francophilie d'une partie de l'élite britannique.

# > Les échanges de droits

De façon surprenante, les cessions de droits et les coéditions ne représentent qu'une petite partie du chiffre d'affaires de l'édition britannique (283 millions de £ en 2017).

L'édition au Royaume-Uni, on le sait, laisse encore peu de place aux traductions : pour le livre d'art, on peut estimer que 2 à 3 % des publications sont des traductions.

# Les cessions de droits (coéditions comprises)

Selon les chiffres publiés par la Publishers Association en 2018, les recettes provenant des cessions de droits s'élèvent à 283 millions<sup>44</sup> de £ soit 7,6 % du total du CA de l'édition britannique et les recettes générées par les coéditions s'élèveraient à 75 millions de £, soit 2 % du CA. Les coéditions sont pratiquées par les éditeurs de livres illustrés, de livres pratiques, de livres jeunesse et de BD pour des titres à la fabrication sophistiquée tels les pop-ups.

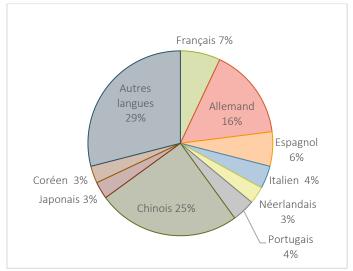
En matière de cessions de droits et de coéditions en ce qui concerne spécifiquement les livres d'art, les éditeurs britanniques ont une légitimité en musique et ont une grande expérience des titres de vulgarisation, très accessibles, souvent en provenance de Quarto ou DK. Les chargés de droits étrangers sont en charge de ces ventes et les nouveautés sont souvent présentées à l'occasion des foires de Francfort en octobre et de Londres en mai. La plupart des éditeurs de livres d'art cités dans cette étude sont équipés pour vendre les droits de leurs publications (Thames & Hudson, Laurence King Publishing, Tate, Yale University Press, ACC Art Books, Bloomsbury, OUP) mais certains préfèrent distribuer leur publication en anglais à l'étranger, principalement en Europe de l'Ouest et en Asie plutôt que céder les droits (c'est le cas de MACK par exemple). Enfin, certaines maisons comme Taschen ou Phaidon publient en français sous leur propre marque.

Comme l'illustrent les graphiques ci-dessous, en 2017, le français est la quatrième langue de traduction (depuis l'anglais) après le chinois, l'allemand et l'espagnol, en ce qui concerne les cessions de droits. Le français reste la principale langue avec laquelle les éditeurs britanniques réalisent des coéditions (15 % des revenus), ce qui témoigne du fait que les éditeurs d'art (mais aussi pratique, BD et jeunesse) français travaillent de manière étroite avec les éditeurs britanniques en coédition.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> « Is London really France's "sixth biggest city"? », BBCNews, 1<sup>er</sup> avril 2014. Le consulat de Londres estime que 300 000 français vivent à Londres.

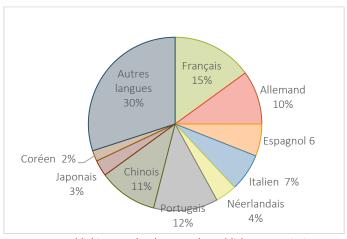
<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> En France en 2017, selon le SNE, le chiffre d'affaires des éditeurs lié aux cessions de droits s'élève à 137,9 millions d'euros.

#### CESSIONS DE DROITS: LES LANGUES LES PLUS REPRÉSENTÉES EN 2017 (en %)



Source: PA Publishing Yearbook 2017, The Publishers Association 2018

# COÉDITIONS: LES LANGUES LES PLUS REPRÉSENTÉES EN 2017 (en %)



Source: PA Publishing Yearbook 2017, The Publishers Association 2018

#### Les acquisitions de droits (coéditions comprises)

L'édition au Royaume-Uni, on le sait, laisse encore peu de place aux traductions et plusieurs éléments peuvent être mis en avant pour expliquer ce phénomène. Premièrement, le marché est saturé par sa propre production et les éditeurs britanniques sont particulièrement nombreux et actifs. Le marché est aussi inondé par les publications en provenance des États-Unis, d'Allemagne, et dans une moindre mesure des Pays-Bas et de France (voir ci-dessus). Ainsi, la part de livres traduits reste très mince, elle représente en 2015 seulement 1,5 % (un peu plus en fiction littéraire avec 3,5 % des publications) et le français reste la première langue source de traduction au Royaume-Uni. Pour le livre d'art, en France, on estime que 7 % des publications sont des traductions<sup>45</sup> (alors que 32 % des romans publiés en France sont des traductions). Au Royaume-

<sup>45</sup> Source: Livres Hebdo/Electre Special issue, « All about French publishing », octobre 2016.

Uni, si les chiffres ne sont pas disponibles, il semble raisonnable d'estimer que pour le livre d'art, autour de 2-3 % des publications sont des traductions.

La principale maison britannique qui achète des droits de traduction pour des livres d'art est certainement Thames & Hudson qui travaille avec bon nombre d'éditeurs américains, allemands, japonais mais aussi français. Elle est notamment l'éditeur de la série « Photo Poche » d'Actes Sud (Photofile), de la série « Découvertes Gallimard » (New Horizons) et de Earth from Above de Yann Artus-Bertrand (éditions La Martinière). Mais elle est n'est la seule : Laurence King Publishing a par exemple acquis les droits d'All About Yves à Larousse et de What is Architecture? à l'éditeur suédois Langenskiöld. Tate Publishing a acheté les droits de Picasso – Portrait intime par Olivier Widmaier Picasso à Albin Michel pour compléter son offre autour de l'exposition « Picasso 1932 » et Octopus a récemment acheté les droits de deux titres de culture urbaine à Tana. Yale University Press achète peu (à notre connaissance, un seul titre en provenance de Flammarion et un autre en provenance d'Electa) mais n'est pas fermé aux propositions. Enfin ACC Art Books vient de publier l'édition anglaise du Dernier Tableau de Bernard Chambaz, originellement publié en français par les éditions du Seuil.

Par ailleurs, les éditeurs américains (Abrams notamment mais aussi Rizzoli et Chronicle) peuvent aussi acheter les droits anglais « monde » pour ensuite distribuer la publication en anglais, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le reste du monde. Enfin, l'éditeur allemand Prestel peut aussi acquérir les droits allemands et anglais.

Pour les achats de droits, les livres de **mode** en partenariat avec les maisons parisiennes ou les livres de **style** semblent intéresser les éditeurs britanniques. Par exemple, **Viking** va publier la traduction d'À *Paris* de Lauren Bastide et Jeanne Damas publié par Grasset en 2017. Par ailleurs, l'édition anglaise de *Parisian Chic: A Style Guide by Ines de la Fressange* publié par Flammarion en anglais est distribué au Royaume-Uni. À l'inverse, *How to Be a Parisian, Wherever you are* de Sophie Mas, Audrey Diwan, Caroline de Maigret et Anne Berest, publié par Ebury Press a été publié directement en anglais (le manuscrit original en français étant non publié). De même *Dress Like a Parisian* d'Aloïs Guinut est publié en anglais par Mitchell Beazley sans qu'il y ait une édition française. Nous avons ici donc trois cas de figure, soit l'éditeur français publie lui-même l'édition anglaise qui sera ensuite distribuée au Royaume-Uni (Flammarion), soit l'éditeur britannique achète les droits et publie une traduction (Grasset/Viking), soit l'éditeur anglais publie en anglais directement sans qu'il y ait d'édition française (Ebury Press et Mitchell Beazley).

Notons aussi un intérêt pour les livres sur les textiles tels que *Cashmere* de Monique Lévi-Strauss publié par Thames & Hudson (l'éditeur français étant La Martinière) ou *Wax* publié par Prestel (l'éditeur français étant aussi La Martinière).

Il y a aussi un intérêt des éditeurs britanniques pour les livres de **photographie**, Thames & Hudson a par exemple publié les éditions anglaises de Sergio Larrain (Xavier Barral), Bernard Plossu et Harry Gruyaert (Textuel) ou encore Yann Artus-Bertrand et Hans Silvester (La Martinière).

### Les aides à la traduction

Côté français, le **Bureau du livre**, rattaché à l'Institut français de Londres, attribue chaque année une bourse de traduction (programme Burgess Grant). Cette bourse permet de financer jusqu'à 30 % des coûts de traduction d'un livre français en anglais. Le **Centre national du livre** quant à lui,

au travers de ses dispositifs à l'intraduction comme à l'extraduction, accorde régulièrement de nombreuses aides.

Côté britannique, le **Arts Council of Great Britain**, créé en 1946, a pour mission de soutenir l'action culturelle de leur région, notamment à travers des bourses très convoitées. Les éditeurs et parfois les traducteurs peuvent déposer leur candidature pour une aide à la traduction de livres en langue étrangère vers l'anglais (très rarement l'inverse). Généralement, la priorité est donnée aux titres de fiction contemporaine et de poésie. Les titres de non-fiction ne sont pas totalement exclus mais doivent posséder une exceptionnelle qualité littéraire ou stylistique pour être sélectionnés. **English PEN** soutient la traduction à travers différentes bourses (PEN Translates, PEN Presents et PEN Promotes).

# Maisons d'édition

# ACC ART BOOKS (EX-ANTIQUE COLLECTORS CLUB)

Site: <a href="www.accartbooks.com/uk">www.accartbooks.com/uk</a> Catalogue: beaux-arts, jardin

Éditeur et distributeur dans les domaines des antiquités, de l'art, des arts décoratifs et de la photographie. La Garden Art Press propose des livres sur les plantes, le jardinage et la conception de jardins.

Contact: James Smith, CEO

James.Smith@accpublishinggroup.com

# AD ILISSUM (PAUL HOLBERTON PUBLISHING)

Site:

www.casematepublishing.co.uk/distributed-publishers/ad-ilissum.html

Catalogue: monographies, art

Ad Ilissum est un imprint de Paul Holberton consacré aux monographies, documents de conférence et à des études hautement spécialisées. Ad Ilissum tire son nom de la rivière près de l'ancien village athénien de l'Académie, où Socrate (selon le Phèdre de Platon) a une fois baigné ses pieds.

Contact : Paul Holberton, Publisher

sales@paulholberton.com

#### **ANOMIE**

Site: <u>www.anomie-publishing.com</u> Catalogue: livres d'art, petit tirage

Anomie Publishing est une maison d'édition qui se consacre à la production de livres d'art de qualité (petits et moyens tirages), depuis 2013. Anomie travaille en partenariat avec des galeries publiques et commerciales, des musées, des institutions, des organismes de bienfaisance, des collectionneurs, des studios d'artistes établis et des clients privés pour publier ou copublier des livres. Anomie Publishing a été créé par Matt Price.

Contact: Matt Price, Publisher info@anomie-publishing.com

# ART/BOOKS

Site: www.artbookspublishing.co.uk

Catalogue : art contemporain, photographie,

graphisme

Éditeur indépendant de beaux livres dans les domaines de l'art, de la photographie, du design et de la culture contemporaine.

Contact: Andrew Brown, Publisher andrew@artbookspublishing.co.uk

# ASHGATE (VOIR TAYLOR & FRANCIS)

Site: www.ashgate.com

Catalogue : histoire de l'art, musique, histoire, travail social, politique, études

littéraires

Ashgate Publishing était un éditeur de livres et de revues universitaires basé à Farnham (Surrey, Royaume-Uni). Maison créée en 1967, spécialisée dans les sciences sociales, les arts, les sciences humaines et la pratique professionnelle. C'est maintenant une filiale de Taylor & Francis (voir ci-dessous).

Contact : Natalie Foster, Senior Publisher

(UK)

natalie.foster@tandf.co.uk

# **BLACK DOG PRESS**

Site: www.blackdogonline.com

Catalogue: art contemporain, photographie,

graphisme

Fondé en 1993 par Duncan McCorquodale et basé à Islington, Black Dog Publishing est entré en liquidation en janvier 2018. Black Dog Press fait maintenant partie du groupe SJH (www.stjamess.org).

Contact : Anna Danby, Manager anna.danby@stjamess.org

# BLOOMSBURY VISUAL ARTS (EX-A&C BLACK PUBLISHING)

Site : <a href="https://www.bloomsbury.com/author/ac-black">www.bloomsbury.com/author/ac-black</a> Catalogue :sports, arts visuels, céramique et gravure, théâtre, musique, histoire naturelle, jeunesse

A & C Black est une société britannique d'édition de livres, fondée en 1807 et rachetée par Bloomsbury Publishing en 2002.

Contact : Margaret Michniewicz, Art Editor Margaret.Michniewicz@bloomsbury.com

#### **BLOOMSBURY ACADEMIC**

Site: www.bloomsbury.com

Catalogue: sciences humaines et sociales,

arts visuels

Créée en 1986, la maison d'édition généraliste Bloomsbury est encore indépendante aujourd'hui. Depuis 2011, la maison s'est tournée vers le secteur de l'édition de SHS, afin d'y investir les profits dérivés de la vente de la série Harry Potter de J. K. Rowlings. Une division ad hoc a été créée, appelée Bloomsbury Academic, spécialisée dans les sciences humaines et sociales et les arts visuels. Basée à Londres (mais avec des bureaux à New York), la maison Bloomsbury publie jusqu'à 1 100 titres par an.

Contact : Rebecca Barden, Visual Arts

Publisher

Rebecca.Barden@bloomsbury.com

# BODLEY HEAD (PENGUIN RANDOM HOUSE)

Site:

www.penguinrandomhouse.co.uk/publisher s/vintage/bodlev-head

Catalogue : essais

The Bodley Head est une maison d'édition britannique fondée en 1887 et restée indépendante jusque dans les années 1970. À partir de 1987, le nom a été réutilisé par Random House et, depuis 2008, la marque désigne une collection d'essais. C'est l'éditeur de Simon Schama.

Contact: Stuart Williams, Publisher vintageclassics@randomhouse.co.uk

#### **BOOK WORKS**

Site: <a href="www.bookworks.org.uk/publishing">www.bookworks.org.uk/publishing</a> Catalogue: livres d'artistes contemporains

Établi en 1984, Book Works soutient le travail d'artistes émergents et est composé d'un service d'édition et d'un studio spécialisé dans la reliure et la fabrication de multiples. Leurs activités comprennent l'édition, un programme de conférences et de séminaires, des expositions, le développement d'archives en ligne, ainsi que des interventions et des ateliers d'artistes organisés par le service d'édition et le studio.

Contact : Jane Rolo, Director jane@bookworks.org.uk

#### **BOOTH CLIBBORN**

Site : <u>www.booth-clibborn.com</u> Catalogue : livres illustrés

Fondé en 1974, la maison publie des livres sur les beaux-arts et les arts décoratifs. Les titres vont des catalogues d'exposition aux aperçus de communications techniques contemporaines.

Contact: Edward Booth-Clibborn, Publisher

info@booth-clibborn.com

# **BRITISH MUSEUM PRESS**

Site: http://www.britishmuseum.org/

Catalogue : art et archéologie

Cet éditeur publie des livres illustrés consacrés aux célèbres collections du British Museum et s'adressant aussi bien aux familles qu'aux universitaires et aux étudiants.

Contact : Claudia Block, Foreign Rights

manager

cbloch@britishmuseum.org

## **CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS**

Site: www.cambridge.org

Catalogue : sciences, sciences humaines et

sociales

Cambridge University Press fait partie des 40 plus grands groupes éditoriaux internationaux, avec un chiffre d'affaires de 399 millions de \$ en 2015 (soit 359 millions d'euros). Fondée en 1534, elle est la plus ancienne presse universitaire du monde. Elle est rattachée à l'université de Cambridae.

Contact: Beatrice Rehl, Art & Archeaology

Editor

brehl@cambridge.org

#### CARLTON BOOKS

Site : <u>www.carltonbooks.co.uk</u> Catalogue : livres illustrés

Cet éditeur offre des livres de référence, de biographie, de loisirs et de divertissement sous les marques Carlton, Goodman, Goodman Fiell, Andrew Deutsch, Prion et Carlton Kids.

Contact: Mathilde Pineau-Valencienne,

Head of Rights

mpineau@carltonbooks.co.uk

# **COMMON-EDITIONS**

Site: <a href="https://www.common-editions.com/about">www.common-editions.com/about</a> Catalogue: livres d'artistes contemporains

Common-editions est un éditeur de livres d'artistes, de multiples et d'autres imprimés dont le but est de faciliter « la production et la distribution large de l'art ».

Contact:

info@common-editions.com

#### CORNERHOUSE PUBLICATIONS

Site: www.cornerhousepublications.org

Catalogue : arts visuels

Cornerhouse Publications vend et distribue une gamme de titres d'arts visuels contemporains et fait partie de HOME, un centre d'art contemporain international, de théâtre et de cinéma à Manchester, inauguré en 2015.

Contact:

publications@cornerhouse.org

### **DEWI LEWIS**

Site : <u>www.dewilewis.com</u> Catalogue : photographie

Fondé en 1994, Dewi Lewis Publishing est reconnu pour sa liste de titre de photographie par des artistes britanniques et internationaux.

Contact : Dewi Lewis, Publisher dewi.lewis@btconnect.com

# DORLING KINDERSLEY (PENGUIN RANDOM HOUSE)

Site : <u>www.dk.com/uk</u> Catalogue : Livres illustrés

Spécialisée dans les ouvrages de référence illustrés, cette maison publie des livres qui s'exportent dans de nombreux pays et langues, avec des bureaux à Londres, Dehli, Melbourne, Munich, New York et Toronto. Ses ouvrages de non-fiction pour adultes et enfants sont très graphiques, comportent peu de texte et beaucoup de photographies.

Contact: Sara Sanchez, International Sales dkinternationalsales@uk.dk.com

#### EDINBURGH UNIVERSITY PRESS

Site: www.euppublishing.com

Catalogue: essais

Les Presses universitaires d'Édimbourg publient de nombreux titres et revues sur l'Écosse mais ne s'y limite pas.

Contact: Nicola Ramsey, Head of Editorial

nicola.ramsey@eup.ed.ac.uk

#### **FOLIO SOCIETY**

Site: <u>www.foliosociety.com</u> Catalogue: beaux-livres

La Folio Society produit depuis 1947 de beaux livres au format hardback, souvent en coffret, avec des reliures et des illustrations uniques. Elle fonctionne en partie sur un principe d'abonnement : les acheteurs réguliers bénéficient d'avantages et de promotions.

Contact : Karen Dobbs, Head of Partnerships

karend@foliosociety.com

# FRANCES LINCOLN (QUARTO)

 ${\bf Site:} \underline{{\bf www.quartoknows.com/Frances-}}$ 

Lincoln

Catalogue : livres illustrés

Frances Lincoln publie des livres sur les jardins et le patrimoine depuis 1977, ainsi que des articles de papeterie en association avec une gamme d'institutions culturelles britanniques. Frances Lincoln fait partie de Quarto depuis 2011.

Contact : Andrew Dunn, Publisher

andrew.dunn@quarto.com

## **FUEL PUBLISHING**

Site: <a href="www.fuel-design.com/publishing">www.fuel-design.com/publishing</a> Catalogue: graphisme, culture populaire

FUEL est une société d'édition graphique créée en 1991 par Damon Murray et Stephen Sorrell. En mettant l'accent sur l'art contemporain, FUEL a développé des relations de long terme avec un certain nombre d'artistes, galeries et éditeurs spécialisés dans la conception et la production de catalogues et de monographies.

Contact: Damon Murray, Publisher

fuel@fuel-design.com

#### GENESIS PUBLICATIONS

Site: www.genesis-publications.com

Catalogue: musique

Genesis Publications est une maison d'édition fondée par Brian David Roylance et spécialisée dans les livres d'art et de photographies concernant la musique rock.

Contact : Brian David Roylance, Publisher

info@genesis-publications.com

#### **HARPERCOLLINS**

Site: <u>www.harpercollins.co.uk</u> Catalogue: fiction, non-fiction

Présent dans 18 pays, HarperCollins
Publishers est le deuxième éditeur de livres
grand public dans le monde. Avec plus de
120 marques éditoriales, HarperCollins
publie environ 10 000 nouveaux livres
chaque année, traduits en 17 langues, et
totalise un catalogue papier et numérique de
plus de 200 000 titres. HarperCollins est une
filiale de NewsCorp.

Contact: Lucy Vanderbilt, Group Rights

Director

Lucy.Vanderbilt@harpercollins.co.uk

#### HARVEY MILLER PUBLISHERS

Site: www.harveymillerpublishers.com

Catalogue : art

Harvey Miller Publishers a été fondé en 1968 par Harvey et Elly Miller, et a rapidement acquis la réputation de publier des ouvrages d'art essentiels qui apportent une contribution significative à l'étude de l'art médiéval. Depuis 2000, Harvey Miller est une marque de la maison d'édition Brepols.

Contact : Elly Miller, Publisher harvey.miller@brepols.net

#### HATO PRESS

Site: <u>www.hatopress.net</u> Catalogue: risographie

Hato Press est une maison d'édition indépendante basée à Londres. Créée en 2009, elle envisage de fonder un espace expérimental autonome pour encourager les collaborations et faciliter la production et la distribution de nouveaux contenus.

Contact: info@hatopress.net

#### HENI PUBLISHING

Site: www.henipublishing.com

Catalogue : art contemporain, photographie,

graphisme

Petit éditeur d'art indépendant depuis 2009 basé à Soho, la maison-galerie travaille avec des artistes sur des projets allant de publications commerciales majeures à des livres d'artistes et des éditions limitées avec les grands noms du monde de l'art, dont Gerhard Richter, David Bailey, Francis Bacon et Gilbert & George. La galerie à Soho est gérée conjointement avec le programme d'édition, avec des expositions et des événements organisés tout au long de l'année.

Contact : Jacky Klein, Editorial Director

books@heni.com

### **HOXTON MINI PRESS**

Site: www.hoxtonminipress.com

Catalogue: photographie

Hoxton Mini Press est un éditeur indépendant basé dans l'est de Londres et qui publie des livres de photographies à

collectionner.

Contact: Anna Waldvogel, Publisher

ann@hoxtonminipress.com

# I.B. TAURIS (BLOOMSBURY)

Site: www.ibtauris.com

Catalogue: sciences humaines et sociales,

arts visuels

I. B. Tauris est une maison d'édition spécialisée dans les sciences humaines et sociales. Fondée à Londres en 1983, la maison publie 300 nouveautés par an et a une backlist de 3 000 livres. I. B. Tauris a longtemps été reconnu comme l'un des principaux éditeurs sur le Moyen-Orient et le monde islamique. Il comprend les imprints Philip Wilson Publishers (art) et Tauris Park (histoire, voyages et biographie). Bloomsbury a acquis l'éditeur I. B. Tauris en mai 2018, pour 5,8 M £.

Contact : Lisa Goodrum, Art editor

lgoodrum@ibtauris.com

#### JONATHAN CAPE

Site:

www.penguinrandomhouse.co.uk/publisher s/vintage/jonathan-cape

Catalogue: fiction, non-fiction

Jonathan Cape est une maison d'édition britannique fondée en 1921 à Londres par Herbert Jonathan Cape. Elle a fusionné en 1969 avec Chatto & Windus, puis absorbé Bodley Head et Virago Press dans les années 1970 avant de devenir une filiale de Random House en 1987. Il est l'éditeur des écrits sur l'art de Julian Barnes.

Contact : Michal Shavit, Publisher vintageclassics@randomhouse.co.uk

#### LAURENCE KING

Site: www.laurenceking.com

Catalogue: art, mode, photographie,

graphisme

Laurence King Publishing est un éditeur britannique de livres sur les arts et loisirs créatifs. La société a été fondée en 1991 par Laurence King et est détenue et gérée de façon indépendante depuis. Elle emploie actuellement environ 45 personnes dans ses bureaux d'Islington ainsi que deux employés à San Francisco. Associé de Pentagram, Angus Hyland en est le directeur artistique.

Contact: Jo Lightfoot, Editorial Director

jo@laurenceking.com

## **LUND HUMPHRIES**

Site: www.lundhumphries.com

Catalogue : art avec un accent sur les artistes britanniques modernes, publications généralement sponsorisées (Lynn Chadwick,

Craigie Aitchison; Rose Hilton)

Lund Humphries est l'un des principaux éditeurs de livres d'art illustrés et s'est spécialisé dans le modernisme britannique, et plus récemment dans le marché de l'art. La maison s'adresse principalement aux étudiants et aux collectionneurs. En tant que pionnier des copublications muséales dans les années 1980, Lund Humphries collabore régulièrement avec les principaux musées et galeries du monde entier. Entre 1999 et 2005, Lund Humphries a fait partie du groupe Ashgate Publishing, avant de redevenir indépendant.

Contact : Lucy Clark, Editorial Director

Imyers@lundhumphries.com

#### MACK

Site: <a href="www.mackbooks.co.uk">www.mackbooks.co.uk</a> Catalogue: art et photographie

Mack (stylisé comme MACK) est une maison d'édition indépendante d'art et de photographie basée à Londres. Mack travaille avec des artistes établis et émergents, des écrivains, des curators et des institutions culturelles. L'éditeur a été fondé en 2010 à Londres par Michael Mack et publie entre 20 et 25 livres par an.

Contact: Michael Mack, Publisher

info@mackbooks.co.uk

#### **MERRELL**

Site: www.merrellpublishers.com

Catalogue : art

Merrell Publishers est spécialisé dans les livres sur l'art, le design, la photographie, l'architecture, la mode, les jardins et les intérieurs. Les éditions collaborent avec des photographes, des musées, des galeries, des fondations, des collectionneurs privés et ne publient qu'un nombre soigneusement sélectionné de nouveaux titres chaque année.

Contact : Hugh Merrell, Publisher <a href="mailto:hm@merrellpublishers.com">hm@merrellpublishers.com</a>

# **MODERN ART PRESS**

Site: www.modernartpress.co.uk/books

Catalogue : art

Modern Art Press est un éditeur spécialisé dans la publication de catalogues raisonnés et d'autres ouvrages sur l'art. Toby Treves, ancien conservateur de l'art britannique du  $xx^e$  siècle à la Tate, est le PDG. Le conseil des trustees est présidé par John Nicoll, ancien propriétaire de Frances Lincoln Ltd et directeur de Yale University Press Ltd, Patrick Walker, ancien président de Watmoughs plc, et Richard Mason.

Contact : Toby Treves, Publisher <a href="mailto:info@modartpress.org.uk">info@modartpress.org.uk</a>

#### NATIONAL GALLERY PUBLISHING

Site:

www.nationalgallery.co.uk/page/organisationdefinitions

Catalogue : art

La National Gallery Company publie une vaste sélection de livres sur les collections du musée. Son but est de générer des revenus pour le musée en produisant une gamme de publications commerciales, de produits et de services conçus pour accompagner l'expérience à l'intérieur et au-delà du musée.

Contact: Jan Green, Publisher jan.green@ng-london.org.uk

# OCTOPUS (HACHETTE LIVRE UK)

Site : <u>www.octopusbooks.co.uk</u> Catalogue : livres illustrés

Octopus est l'un des principaux éditeurs de livres illustrés comprenant 10 imprints dont :

- Conran Octopus a été fondé par Sir Terence Conran pour publier des livres d'avantgarde;
- Ilex publie des livres dans les domaines des médias, de la photographie, du cinéma et de la culture populaire;
- Miller pour les livres d'antiquités et les objets de collection.

Contact: Joe Cottington, Visual Arts Editor Joe.Cottington@octopusbooks.co.uk

# OTHER CRITERIA PUBLISHING

Site : <u>www.othercriteria.com</u> Catalogue : art et série limitée

Other Criteria est une maison d'édition cofondée par Damien Hirst. Avec une galerie sur Newport Street et dans le Devon, Other Criteria produit des livres, des gravures et des éditions avec un certain nombre d'artistes contemporains établis.

 $Contact: \underline{info@newportstreetgallery.com}$ 

## OXFORD UNIVERSITY PRESS

Site: www.global.oup.com

Catalogue : sciences humaines et sociales,

arts visuels

Oxford University Press fait partie des 25 plus grands groupes éditoriaux internationaux et est la première presse universitaire du monde, avec un chiffre d'affaires de 1,137 milliard de \$ en 2015.

Contact : Richard Carlin, Art Editor

Richard.Carlin@oup.com

### PAUL HOLBERTON PUBLISHING

Site: www.paulholberton.com

Catalogue : art et catalogues d'exposition

Paul Holberton Publishing publie des livres d'art et des catalogues d'exposition et collabore avec des musées, des galeries, des institutions et des collectionneurs au Royaume-Uni, en Europe, au Canada et aux États-Unis.

Contact : Paul Holberton, Publisher

sales@paulholberton.com

# PAVILION BOOKS (ex-ANOVA)

Site : <u>www.pavilionbooks.com</u> Catalogue : livres illustrés

Pavilion Books est un éditeur indépendant spécialisé dans les livres illustrés pour le Royaume-Uni et pour l'export.

Contact: Stephanie Milner, Commissioning

Editor

sales@pavilionbooks.com

# PHAIDON PRESS LIMITED

Site: www.phaidon.com

Catalogue: art, mode, photographie, graphisme etc. Series « Contemporary Artists » (Mona Hatoum; Sterling Ruby; Wolfgang Tillmans; Alex Katz) et « In Focus » (Andy Warhol, Francis Bacon, David Smith, Brice Marden, Anselm Kiefer)

Phaidon est l'un des principaux éditeurs de livres d'art dans le monde avec plus de 1 500 titres au catalogue. La maison collabore avec les artistes, les écrivains et les penseurs les plus influents du monde pour produire des livres innovants sur l'art, la photographie, le design, l'architecture, la mode, la cuisine et les voyages. Phaidon a son siège social à Londres et à New York.

Contact: Sam Bennett, Head of Foreign

Rights

sbennett@phaidon.com

# PHILIP WILSON PUBLISHERS (IB TAURIS/BLOOMSBURY)

Site: www.ibtauris.com/Philip-Wilson-

**Publishers** 

Catalogue: beaux-arts

Depuis quarante ans, Philip Wilson
Publishers (PWP) s'est spécialisé dans la
production de livres d'art et d'illustrés
faisant autorité. Ayant débuté sous le nom
de Sotheby's Publications, la maison
d'édition est devenue indépendante en 1977.
Acquise par I.B.Tauris & Cie SA en 2011, son
catalogue comprend des monographies sur
les beaux-arts et les arts appliqués, des
catalogues raisonnés et des catalogues
d'exposition. En 2015, PWP a signé un
important accord d'édition avec le National
Trust.

Contact : Philip Wilson, Publisher <a href="mailto:pwilson@philip-wilson.co.uk">pwilson@philip-wilson.co.uk</a>

## PINDAR PRESS

Site : <u>www.pindarpress.co.uk</u> Catalogue : histoire de l'art

Pindar Press publie des livres dans les domaines de l'histoire de l'art et de l'archéologie depuis 1981. Pindar a établi sa réputation à travers les « Selected Studies » une série d'histoire de l'art. Sa spécialité : les arts anciens (époque byzantine, art islamique, indien, renaissance européenne...). Son catalogue comporte quelques 200 titres.

Contact: editor@pindarpress.co.uk

#### PRESTEL

Site:

www.prestelpublishing.randomhouse.de

Catalogue: art, architecture, design, photographie, monographies, catalogue d'exposition (Yinka Shonibare MBE; Doug Aitken)

Créée en 1924 et riche de plus de 500 titres en anglais, la maison Prestel Publishing est l'un des principaux éditeurs mondiaux dans les domaines de l'art, de l'architecture, de la photographie et du design. La société a son siège à Munich, des bureaux à New York et à Londres et un réseau de vente international. Prestel est l'un des principaux éditeurs de livres sur tous les aspects de l'art, de l'architecture, de la photographie et du design.

Contact: Andrew Hansen, Managing

Director

ahansen@prestel-uk.co.uk

## **PROFILE BOOKS**

Site : <u>www.profilebooks.com</u> Catalogue : non-fiction

Les livres publiés par l'éditeur indépendant Profile Books couvrent des sujets de nonfiction aussi variés que l'histoire, l'économie, et la science, mais aussi des biographies dotées d'humour et de la fiction commerciale. Il a remporté le titre de « Independent Publisher of the year » en 2015.

Contact : Sarah Ward, International Sales

sarah.ward@profilebooks.com

# QUARDRILLE (HARDIE GRANT)

 $Site: \underline{www.hardiegrant.com/uk/quadrille}\\$ 

Catalogue : art et art de vivre

Depuis sa création en 1994, Quadrille est devenu l'un des principaux éditeurs de livres et d'articles de papeterie au Royaume-Uni, avec un accent particulier sur les domaines de l'artisanat, du design et de la culture populaire. IL a été racheté en 2013 par l'éditeur australien Hardie Grant.

Contact : Charlie Dickinson, Foreign Rights

manager

CharlieDickinson@hardiegrant.co.uk

# QUARTO PUBLISHING

Site : <u>www.quartoknows.com</u> Catalogue : livres illustrés

Le groupe Quarto Publishing UK, créé en 1976, publie des titres de non-fiction et des livres illustrés. Le packager se divise en de nombreux imprints qui couvrent une variété de sujets allant de la décoration d'intérieure au sport en passant par l'histoire.

Contact : Karine Marko, Group Foreign

**Rights Director** 

karine.marko@quarto.com

#### REAKTION BOOKS

Site: www.reaktionbooks.co.uk Catalogue: sciences humaines, art

Éditeur indépendant depuis 1985, Reaktion produit actuellement environ 90 nouveaux titres chaque année et compte près de 1 000 titres imprimés. Leur liste s'étend largement à travers l'art et la culture visuelle, la culture asiatique, la biographie, l'histoire, la musique, l'histoire naturelle, la philosophie, la politique et la science populaire. Parmi leurs séries les plus remarquables : « Animal », courtes histoires naturelles et culturelles sur le monde animal, « Edible », histoires globales d'ingrédients clés, « Critical Lives », biographies critiques concises de figures culturelles clés, « Lost Civilizations », qui explore les cultures anciennes.

Contact: Robert Williams, Editorial Manager info@reaktionbooks.co.uk

#### RIDINGHOUSE

Site: www.ridinghouse.co.uk

Catalogue : critique, histoire de l'art

Ridinghouse se consacre à la publication du meilleur de l'écriture et de la critique, à la « révision de l'histoire de l'art » et à l'exploration d'artistes et de projets spécifiques. Fondée en 1995 par Karsten Schubert, cette maison basée à Londres se consacre à la production de publications d'art de haute qualité.

Contact: Karsten Schubert, Publisher info@ridinghouse.co.uk

# ROUTLEDGE (TAYLOR & FRANCIS)

Site: www.routledge.com

Catalogue: sciences humaines et sociales Fondée au milieu du xıx<sup>e</sup> siècle, la maison Routledge est spécialisée dans les ouvrages universitaires – en particulier dans le domaine des sciences humaines et sociales. Chaque année, Routledge produit environ 1800 revues et 5000 livres, et possède un catalogue de plus de 70 000 titres. C'est maintenant une filiale de Taylor & Francis (voir ci-dessous).

Contact: Isabella Vitti, Visual Arts Editor isabella.vitti@taylorandfrancis.com

# ROYAL COLLECTION TRUST

Site:

www.royalcollection.org.uk/about/publishin

Catalogue : beaux-arts

Le programme d'édition de Royal Collection Trust vise à créer des livres, des catalogues d'exposition, des guides et des livres pour enfants de la plus haute qualité pour célébrer les résidences royales et les œuvres d'art qui s'y trouvent.

Contact: publishing@royalcollection.org.uk.

#### **TASCHEN**

Site: www.taschen.com

Catalogue: art, photographie, mode

Taschen est une maison d'édition allemande, fondée en 1980 par Benedikt Taschen à Cologne. Elle est connue pour ses livres d'art bon marché ainsi que pour ses ouvrages sur des thèmes en marge, tels que la photographie érotique. Sa « Petite Collection d'Art » est une série populaire comprenant plus de 300 titres.

Contact: Mallory Testa, Public Relations

m.testa@taschen.com

#### TATE PUBLISHING

Site: <a href="https://www.tate.org.uk/about-us/tate-publishing">www.tate.org.uk/about-us/tate-publishing</a>

Catalogue: art, série « Modern Artists » (Peter Blake, Paula Rego, Tracey Emin, Antony Gormley) et serie « British Artists » (Lucian Freud, Paul Nash, William Scott), jeunesse

Associée à la Tate Gallery de Londres, la maison Tate Publishing publie depuis 1911 des livres d'art, des catalogues d'exposition, des ouvrages de référence sur l'art visuel, des reproductions d'œuvres et des livres pour enfants.

Contact: John Stachiewicz, Publishing and business director john.stachiewicz@tate.org.uk.

#### **TAYLOR & FRANCIS**

Site: <a href="www.taylorandfrancis.com">www.taylorandfrancis.com</a> Catalogue: sciences humaines

Le groupe britannique Taylor & Francis, créé en 1852, est aujourd'hui une maison d'édition internationale publiant des ouvrages académiques et scientifiques. Elle possède des bureaux à Londres, mais aussi aux États-Unis, à Singapour et en Australie. Parmi ses nombreux imprints se trouvent notamment Ashgate Publishing et Routledge.

Contact : Natalie Foster, Senior Publisher (UK)
natalie.foster@tandf.co.uk

### **THAMES & HUDSON**

Site: <a href="www.thamesandhudson.com">www.thamesandhudson.com</a>
Catalogue: art, mode, photographie, graphisme, architecture, culture populaire, histoire, jeunesse

La maison Thames & Hudson a été fondée en 1949 par Walter et Eva Neurath dont l'ambition était de créer un « musée sans mur », pour rendre l'art accessible à tous à travers des ouvrages de grande qualité mais à un prix raisonnable. Elle publie environ 180 nouveaux titres par an, dont des livres pour enfants depuis 2012.

Contact : Roger Thorp, Art and Children's

Director

r.thorp@thameshudson.co.uk

# THIRD MILLENIUM PUBLISHING (PROFILE)

Site : <u>www.tmbooks.com</u> Catalogue : ivres illustrés

Premier éditeur britannique de livres illustrés pour les entreprises, les écoles, les musées et d'autres organisations, Third Millennium Publishing a rejoint Profile en 2015. Les titres notables incluent l'histoire de l'université de Cambridge, le cabinet Hogan Lovells et une histoire illustrée du Women's Institute.

Contact : Peter Jones, Publishing Director peter.jones@profilebooks.com

#### UNICORN PUBLISHING GROUP

Site: www.unicornpublishing.org

Catalogue : art et histoire

Éditeur indépendant publiant des livres d'histoire et d'art de haute qualité depuis 1985, Unicorn Publishing Group LLP est un éditeur indépendant de premier plan avec trois marques distinctes : Unicorn, spécialisée dans les arts visuels et l'histoire culturelle ; Uniform, spécialisé dans l'histoire militaire ; et Universe, spécialisé dans la fiction historique.

Contact: Lucy Duckworth, Editorial Director

lucy@unicornpublishing.org

#### **V&A PRESS**

Site: <a href="https://www.vam.ac.uk/info/publishing">www.vam.ac.uk/info/publishing</a> Catalogue: beaux-arts, jeunesse

V & A Publishing produit les catalogues d'exposition (comme les livres à succès sur David Bowie, Alexander McQueen et Horst) ainsi que des publications sur des sujets aussi divers que les sculptures médiévales en ivoire et les dessins hollandais et flamands. En collaboration avec Thames & Hudson, le V&A publie des titres qui explorent la vaste gamme d'objets du musée. Le V & A travaille aussi avec Penguin Random House Children pour produire des livres d'art pour les enfants.

Contact: vapubs@vam.ac.uk

#### **VERSO**

Site: www.versobooks.com

Catalogue: essais

Verso est une maison d'édition spécialisée dans la publication d'ouvrages de penseurs européens de gauche, en particulier ceux rattachés à l'École de Francfort. La maison publie environ 100 titres par an et son bestseller à ce jour est l'autobiographie de Rigoberta Menchú, lauréate du prix Nobel de la Paix en 1992. C'est aussi l'éditeur de John Berger.

Contact: Federico Campagna, Rights

Manager

federico@verso.co.uk

## YALE UNIVERSITY PRESS

Site: www.yalebooks.co.uk

Catalogue: sciences humaines et sociales,

art

Yale University Press, fondée à New Haven, Connecticut, en 1908, est établie à Londres depuis 1961. YUP occupe une position unique en tant que seule presse universitaire américaine avec une maison d'édition en Europe et employant environ 50 personnes. Le bureau londonien a rapidement acquis une réputation éminente en matière d'édition d'histoire de l'art et d'architecture dans les années 1970 et au début des années 1980. Depuis lors, son catalogue s'est étendu à l'histoire, la biographie, la politique, la musique, la religion, la littérature et l'actualité, avec des livres qui ont remporté de nombreux prix littéraires. Elle publie environ 180 nouveautés par an, et détient une backlist de 5 000 titres.

Contact : Mark Eastment, Editor and

Publisher

mark.eastment@yaleup.co.uk

# Librairies

# ARCHITECTUAL ASSOCIATION

Site: <u>www.aabookshop.net</u>

The AA Bookshop est une ressource précieuse pour les férus d'architecture et est l'un des principaux spécialistes de Londres en matière de publications d'architecture.

Affiliée à l'Architectural Association School, la librairie offre aussi un programme de conférences et d'expositions et est installée dans un bâtiment géorgien magnifiquement préservé sur Bedford Square.

Contact: bookshop@aabookshop.net

#### ARNOLFINI BOOKSHOP

Site: www.arnolfini.org.uk

Arnolfini Bookshop est l'une des meilleures librairies indépendantes de Bristol et l'une des meilleures librairies d'art spécialisées du pays.

Contact: bookshop@arnolfini.org.uk

# ARTWORDS BOOKSHOP

Site: www.artwords.co.uk

Ben Hillwood-Harris, un ancien libraire de Waterstone's, a lancé Artwords en 2001. La librairie se spécialise en culture visuelle contemporaine, fournissant aux clients les publications les plus récentes et offrant des livres et des magazines importés d'Europe et d'Amérique du Nord. Les deux boutiques ont des liens avec des artistes tels que Banksy et Tim Noble et proposent des conférences et des événements de lancement. Ils ont en stock un certain nombre d'éditions signées et rares, ainsi que des titres couvrant la théorie et l'analyse critique dans les beaux-arts, l'architecture, l'histoire de l'art, la mode, le graphisme et la photographie.

Contact: Ben Hillwood-Harris, Owner rivingtonstreet@artwords.co.uk

## AYE-AYE BOOKS

Site: www.aye-ayebooks.com

C'est la seule librairie spécialisée en art contemporain de Glasgow ; elle est installée dans le Centre for Contemporary Arts.

Contact: gen@cca-glasgow.com

# BALTIC CENTRE FOR CONTEMPORARY ART LIBRARY AND ARCHIVE

Site: www.baltic.art

Situé sur la rive sud de la rivière Tyne à Gateshead, le BALTIC Center for Contemporary Art se compose de 2 600 m² d'espace artistique, ce qui en fait la plus grande institution d'art contemporain du Royaume-Uni. Baltic Editions produits des tirages limités d'artistes ayant été exposé à Baltic, qui est aussi doté d'une bibliothèque spécialisée en art contemporain.

Contact: <a href="mailto:shop@balticmill.com">shop@balticmill.com</a>

#### **BLACKWELL'S**

Site:

www.blackwells.co.uk/bookshop/home

C'est la grande chaîne de librairies académiques, originaire d'Oxford.

## **BOOKARTBOOKSHOP**

Site: www.bookartbookshop.com

Créée en 2002, la librairie rassemble des publications d'artistes édités par des maisons britanniques et étrangères.

Contact : Tanya Pei, Book buyer t.pei@btinternet.com

# CAMDEN ARTS CENTRE BOOKSHOP

Site:

# www.camdenartscentre.org/visit/bookshop

Camden Arts Centre, dans le quartier londonien de Camden, est un lieu d'exposition d'art contemporain et d'éducation doté d'une excellente librairie qui propose une gamme variée de livres et de magazines ainsi qu'une sélection d'éditions d'artistes exclusives produites par des artistes tels que Wolfgang Tillmans, Nathalie Du Pasquier et Giorgio Griffa. Tous les profits de la librairie soutiennent directement le programme de Camden Arts Center.

Contact: bookshop@camdenartscentre.org

# CARAVANSÉRAIL

Site: www.caravanserail.co.uk

Caravansérail est une librairie, galerie et espace événementiel français et anglais à Shoreditch. Fondé par Laura et Anne, le Caravansérail « vise à favoriser la communication entre la littérature et les arts ». L'espace galerie accueille une exposition par mois, organisé en partenariat avec la Whitechapel Gallery et offre une plateforme pour les artistes émergents, en mettant l'accent sur le dessin et la photographie.

Contact: Manager laura@caravanserail.co.uk

#### **DAUNT BOOKS**

Site: www.dauntbooks.co.uk

Librairie indépendante créée dans les années 1980, Daunt a sept succursales à Londres. Elle propose une quantité non négligeable de livres d'art.

Contact: dauntbooksonline@gmail.com

## FOYLE'S

Site: www.foyles.co.uk

Librairie indépendante créée en 1906, elle est très connue au Royaume-Uni. Sur cinq étages, elle regroupe des milliers de livres dans 56 domaines. La branche de Charing Cross stocke toutes sortes de livres d'art au rez-de-chaussée.

Contact : Mohara Gill, Head of Art

art@foyles.co.uk

# FRUITMARKET GALLERY BOOKSHOP

Site: www.fruitmarket.co.uk/bookshop

La galerie Fruitmarket est une galerie d'art contemporain à Édimbourg, située dans le centre de la ville, qui programme des expositions sur les meilleurs artistes écossais et internationaux, et une grande variété d'événements culturels et éducatifs.

Contact: events@fruitmarket.co.uk

# **GRANT & CUTLER (voir FOYLE'S)**

Site: www.grantandcutler.com

Fondé en 1936, Grant & Cutler est le plus grand libraire de langue étrangère au Royaume-Uni et fait maintenant partie de Foyles.

Contact: grantandcutler@foyles.co.uk

#### **HATCHARDS**

Site: www.hatchards.co.uk

C'est la plus ancienne librairie généraliste de Londres, créée en 1797. Elle appartient aujourd'hui à Waterstone's. Une institution.

Contact: Richard Bucht books@hatchards.co.uk

# ICA BOOKSHOP

Site: www.ica.art/store

La librairie de l'ICA présente des livres sur l'art d'avant-garde dans un magnifique bâtiment de la Régence sur le Mall qui conduit au Palais de Buckingham. La libraire est spécialisée en art contemporain et offre une sélection de penseurs, théoriciens et philosophes contemporains clés. Les petites presses et les publications indépendantes sont bien représentées, tout comme les titres vintage et d'occasion de Luminous Books, la propre plateforme d'édition de l'ICA. Elle offre des magazines difficiles à trouver, y compris des titres d'intérêt spécialisé, des titres rares et auto-édités, des DVD et des tirages en édition limitée d'œuvres d'artistes émergents.

Contact: bookstore@ica.art

# JOHN SANDOE BOOKS

Site: www.johnsandoe.com

Une des meilleures librairies indépendantes de Londres. Fondée en 1957, cette librairie généraliste stocke plus de 25 000 titres dont une très belle collection de livres d'art décoratif.

Contact: <a href="mailto:sales@johnsandoe.com">sales@johnsandoe.com</a>

#### JUDD BOOKS

 ${\sf Site:} \ \underline{{\sf www.juddbooks.com}}$ 

L'une des meilleures librairies de Bloomsbury, bien fournie en histoire locale, architecture et livres de voyage.

Contact: juddbooks82@gmail.com

# KOENIG BOOKS (Whitechapel Gallery)

Site:

www.whitechapelgallery.org/visit/bookshop/

Librairie indépendante, elle est spécialisée dans les livres d'art, d'architecture et de photographie. Une succursale de Koenig à Londres est basée à la Serpentine Gallery et l'autre à la Whitechapel Gallery. Elle propose une large gamme de titres sur l'art moderne et contemporain, la photographie, l'architecture et la théorie de l'art.

Contact: Serafin Cas, Book buyer bookshop@whitechapelgallery.org

#### LA PAGE

Site: www.librairielapage.com

La Page est la plus ancienne librairie française à Londres. Elle est située dans le quartier de South Kensington depuis 1978.

Contact : Isabelle Le Marchand, Libraire sales@librairielapage.com

# **LIBRERIA**

Site: www.libreria.io

Bien que Libreria ne soit pas un spécialiste de l'art et du design, son approche unique et sa décoration d'intérieur destinés à inspirer une nouvelle appréciation des livres physiques plutôt que des appareils numériques, en font un lieu phare pour les amateurs de livres d'art. Fondée par Rohan Silva et Sam Aldenton, la librairie propose une sélection de livres couvrant tous les genres et l'espace accueille également des conférences, des ateliers, des concerts et des performances.

### LONDON REVIEW BOOKSHOP

Site: www.londonreviewbookshop.co.uk

Librairie de la prestigieuse London Review of Books, on y trouve surtout de la littérature et des essais mais aussi une belle sélection de livres d'art.

Contact :

bookshop@londonreviewbookshop.co.uk

#### MAGMA

Site: www.magma-shop.com

Les trois succursales (Covent Garden et Clernkenwell à Londres et une boutique à Manchester) de cette librairie sont spécialisées dans le design, les arts graphiques et l'architecture.

Contact: enquiries@magmabooks.com

#### MAISON ASSOULINE

Site: www.assouline.com

Il s'agit du flagship store de l'éditeur de luxe

au cœur de Londres.

## MARCUS CAMPBELL ART BOOKS

Site: www.marcuscampbell.co.uk

Spécialisé dans les livres épuisés, d'occasion et rares sur l'art du xx<sup>e</sup> siècle et contemporain, la photographie, l'architecture et le design, y compris des monographies, des catalogues d'exposition, des livres d'artistes, des cartes d'invitation privées, des documents éphémères, des périodiques, des gravures, des affiches et des œuvres d'art originales.

Contact: info@marcuscampbell.co.uk

# NATIONAL GALLERY SHOP

Site: www.nationalgallery.co.uk

La boutique de de la National Gallery propose des catalogues d'exposition, les dernières publications en art, des reproductions d'œuvres d'art de haute qualité et des produits conçus exclusivement pour le musée.

# PHOTOGRAPHERS GALLERY BOOKSHOP

Site:

www.bookshop.thephotographersgallery.or g.uk

La boutique de la Photographers' Gallery, la galerie d'art de Londres entièrement consacrée à la photographie, propose une très belle sélection de livres de photographie.

Contact: bookshop@tpg.org.uk

## **POTTERTON BOOKS**

Site: www.pottertonbooks.co.uk

Potterton Books London est la librairie principale de Potterton Books, une entreprise basée dans le nord du Yorkshire également présente à New York et Los Angeles. Elle est spécialisée dans la décoration intérieure, les arts décoratifs, les jardins, l'architecture, la mode, la photographie.

Contact : Rose Burrel, Manager ros@pottertonbooks.co.uk

#### RIBA BOOKSHOP

Site: <a href="https://www.ribabookshops.com/store/ribabookshop/1">www.ribabookshops.com/store/ribabookshop/1</a>

La librairie RIBA au centre de Londres est la première librairie spécialisée en architecture d'Europe.

Contact: london.bookshop@riba.org

## SOUTH KENSINGTON BOOKSHOP

Site: www.kensingtonbooks.co.uk

Libraire spécialiste dans les arts visuels, l'architecture et la photographie, une bonne partie est vendue avec 50 % de réduction et des nouveaux titres avec un petit rabais.

Contact:

southkensingtonbookshop@hotmail.co.uk

## **STANFORDS**

Site: www.stanfords.co.uk

La plus grande et peut-être la meilleure librairie de voyage au monde depuis 160 ans.

Contact: sales@stanfords.co.uk

# TATE MODERN BOOKSHOP

Site: www.shop.tate.org.uk/books

À l'intérieur de l'extension conçue par Herzog & de Meuron récemment ouverte, en haut de l'impressionnant escalier en béton du bâtiment, se trouve le nouveau Tate Shop, sur une surface de 500 m<sup>2</sup>. Conçu par UXUS, le Tate Shop propose une sélection variée de livres axés sur l'art et le design, avec des étagères classées par disciplines telles que la photographie, la peinture et la performance. À côté d'une collection remarquable de catalogues d'artistes et des propres publications de la Tate, le magasin propose également une gamme éclectique de magazines internationaux, de publications indépendantes, de bijoux et de tirages d'artistes en édition limitée.

Contact: Simon Armstrong, Book buyer

shop.modern@tate.org.uk

# **TENDERBOOKS**

Site: www.tenderbooks.co.uk

Tenderbooks, à côté de la galerie Tenderpixel, est un espace pour les publications d'artistes indépendants et les livres d'art contemporain, les lancements de publications, les conférences et autres événements. La boutique organise également des expositions mensuelles dédiées au travail d'un artiste.

Contact: mail@tenderbooks.co.uk

# THE EUROPEAN BOOKSHOP

Site: www.europeanbookshop.com

Fondée en 1966, elle est spécialisée dans les langues européennes, notamment le français.

Contact: bookshop@esb.co.uk

#### THOMAS HENEAGE ART BOOKS

Site: www.heneage.com

La librairie Thomas Heneage Art Books a été fondée en 1977 est l'une des grandes librairies d'art au monde. Le magasin se situe dans le quartier des galeries de St. James à Londres et vend des livres de référence sur l'art ; catalogues raisonnés, monographies et catalogues d'exposition.

Contact: artbooks@heneage.com

### **V&A SHOP**

Site: www.vam.ac.uk/shop

Cette librairie est connue pour son stock d'ouvrages sur la mode et les textiles.

# **WATERSTONES**

Site: <u>www.waterstones.com</u>

La plus grande chaîne de librairies généralistes de Grande-Bretagne (plus de 300 magasins actuellement). Les plus grandes stockent de 30 000 à 200 000 titres et disposent de rayons spécialisés selon les catégories de livres. En fonction de la librairie, on y trouve plus ou moins de livres d'art. La boutique de Piccadilly est la plus grande librairie d'Europe.

Contact: <a href="mailto:piccadilly@waterstones.com">piccadilly@waterstones.com</a>



Cette publication bénéficie de l'appui du Centre national du livre