

«Les variations autour de l'objet livre n'en ont pas modifié la fonction, ni la syntaxe, depuis plus de 500 ans. Le livre est comme la cuillère, le marteau, la roue ou le ciseau. Une fois que vous les avez inventés, vous ne pouvez pas faire mieux".

Umberto Eco, interrogé dans «N'espérez pas vous débarrasser des livres», 2009

INTRO

Le livre papier est un objet :

- mobile
- dont nous avons l'habitude
- dont la forme indique comment le manipuler
- qui peut être déchiré, raturé, brûlé, plié
- mais aussi griffonné, partagé
- qui concentre surtout énormément de symboliques difficiles à extraire (le livre sacré, le savoir, son partage et/ou sa possession, la bibliothèque de l'intellectuel, l'odeur des colles contenues dans le papier, etc, etc...)

«Tous les métiers qui sont derrière le livre se sont complètement transformés. Alors évidemment le livre aujourd'hui peut prendre des formes tout à fait inédites. Il s'agit de travailler sur le langage mais aussi sur cet objet focal qu'est le livre.

Je ne pense pas du tout que le livre que nous connaissons va disparaître devant le développement de la toile. C'est tout à fait corrélatif. Nous allons avoir des instruments de lecture qui ne ressembleront pas plus à nos livres habituels que le livre aux rouleaux ou aux papyrus. Mais qui seront quand même des livres, et qui seront reliés à des réseaux qui les éclaireront considérablement.»

Michel Butor, entretien du 1er nov 2010 dans l'émission «Hors-Champs», Laure Adler, sur France Culture

INTRO

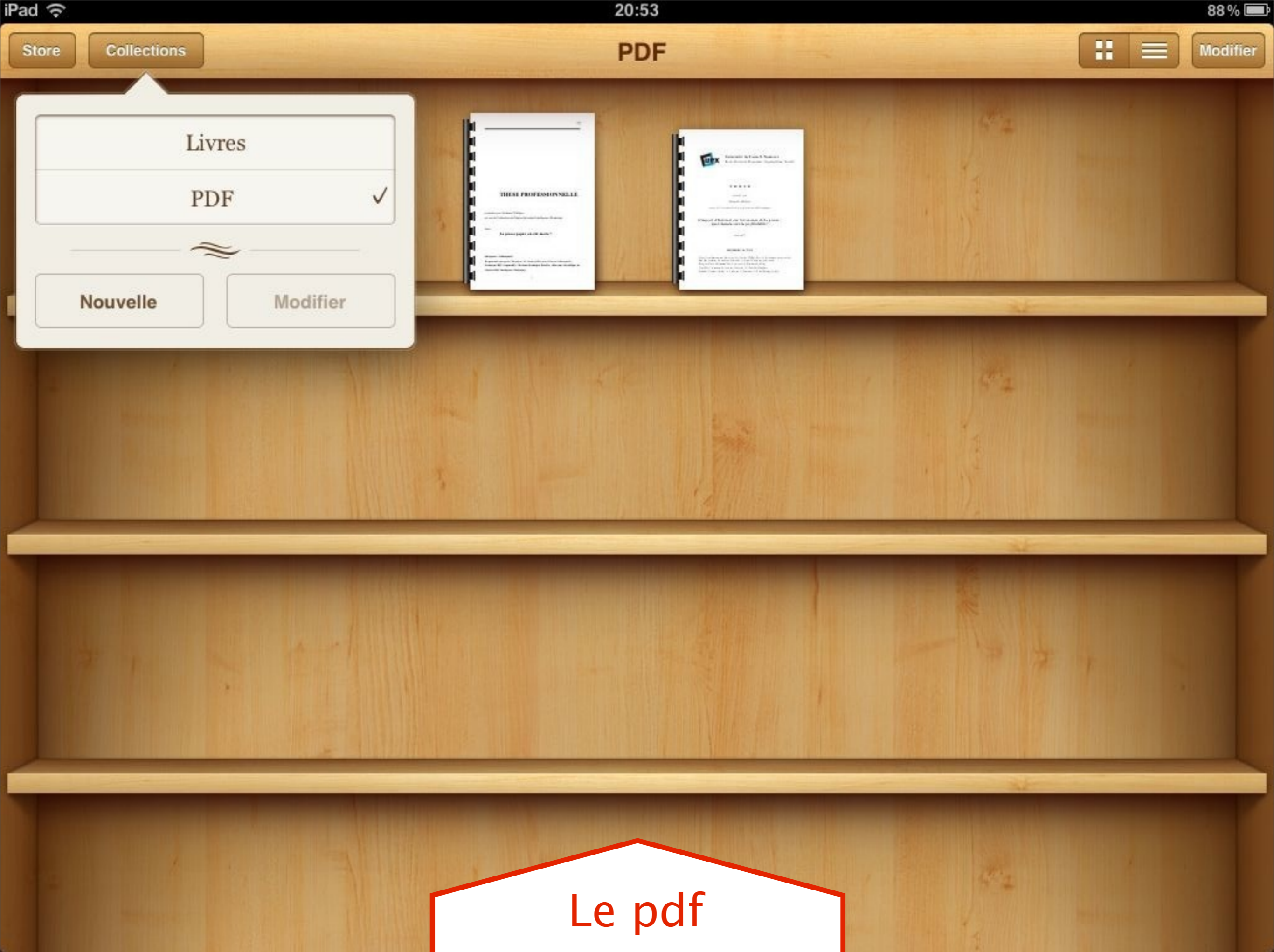
Mais: [citation]

Michel Butor, ce n'est pas quelqu'un qui est, comme on dit, «né avec le web», puisqu'il est né en 1926. Il encourage ici la nécessité de changer l'idée que l'on se fait du livre, et les expérimentations sur les formes qu'il peut prendre.

C'est un poète et artiste qui a beaucoup travaillé sur les livres objets, et les formes de ses récits eux-mêmes sont expérimentales.

Nous allons ici nous interroger sur les mises en œuvres, ou les mises en scènes du texte.

I- Les différents formats

Le pdf

2- Explication des différents formats

2-a. Le pdf

Oui, un pdf ça marche sur tablette, c'est du texte et des images...

Niveau d'interactivité moindre, structure en page à page.

Ajoutez cette application sur votre iPad en cliquant sur , puis **Ajouter à l'écran d'accueil.**

PROFESSEUR CYCLOPE

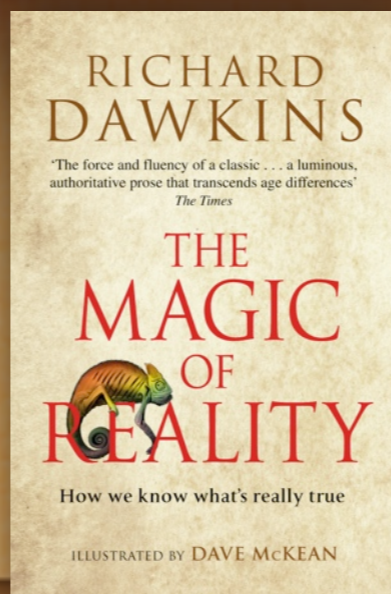
Mensuel de bandes dessinées et fictions numériques. Numéro 8 - Novembre 2013

La webapp

2- Explication des différents formats 2-b. la Webapp

Plus accessible. Possibilité de le lire sur tous les supports. Par contre il faut être connecté pour accéder au contenu.
Côté technique : on réutilise les outils et langages du web.

L'ePub

2- Explication des différents formats

2-c. l'ePub

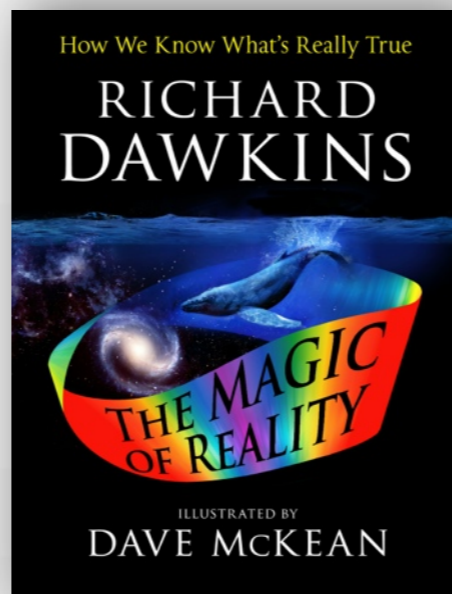
Interopérabilité.

Possibilités sur le texte : surlignage, annotation, changement de taille de police à l'extrême, de sa typo (pourquoi?).

Moteur de texte déjà présent (montrer vision de nuit).

Page à page.

Montrer premier eBook Dawkins : On peut changer les modes d'affichages du ebook. Pas de dessins.

L'ePub
fixed layout

2- Explication des différents formats

2-c. ePub fixed layout

Montrer 2e eBook de Dawkins. Quand même du texte. Pas de changement d'affichage. Livre scanné...

=> PDF (qui marche aussi sur tablette)

Pas d'intérêt créatif à être transplanté sur un nouveau support.

Montrer «Mon voisin».

Avantage : même navigation pour tous les ePubs, pas d'apprentissage en plus pour le lecteur.

The screenshot shows the publicie.net website interface. At the top, the logo 'publicie.net' is displayed with the tagline 'le contemporain s'écrit numérique'. A search bar and navigation links like 'Mon panier' and 'Se connecter' are visible. The main content area features two book listings:

- Bagnoles, tires et caisses**: By Didier Daeninckx (Auteur) and Lionel Makowski (Illustrateur). Price: 3,99 €. Description: 'On the road! Ce n'est pas rien d'embarquer aux côtés de Daeninckx dans les voitures et les péripéties qui jalonnent sa vie, c'est un voyage qui sent le cambouis, l'huile de moteur et la gomme, ... Plus'. A green 'Ajouter' button is present.
- Ali et Ramazan**: By Perihan Mağden (Auteur) and Canan Marasligil (Traducteur). Price: 4,99 €. Description: 'ou comment redonner vie à ces enfants de la page trois... Ils se rencontrent dans la cour de pierre dans un orphelinat d'Istanbul. Ils tombent amoureux. Depuis leur naissance jusqu'à leurs dix-huit ans, quand ils se retrouvent à la rue. Plus'. A green 'Ajouter' button is present.

On the right side, there are promotional banners for 'le blog publicie-net.com' and 'STÉPHANIE BENSON AL TEATRO LA SERIE SUR PUBLIE.NET'.

Librairies françaises : publicie.net, cairn.info, revues.org, immateriel.fr, digitbooks.fr, amazon.fr

2- Explication des différents formats

2-c. ePub

L'application

2- Explication des différents formats

2-d. App

The magic of reality, de Dawkins

3 niveaux :

Première page des chapitres

Chaque page du chapitre

La page en elle-même

Déconnexion entre le texte et l'image. On voit qu'ils sont sur deux calques différents.

Une même image peut illustrer, petit à petit, 5 pages de texte.

Animations qui n'apportent pas grand-chose («fun»). Certaines ont un petit scénario. Il faut qu'elles restent courtes. Le texte reste principal protagoniste.

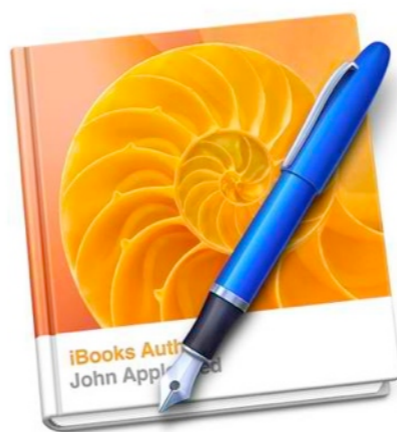
Sortes de jeux explicatifs. Tout ça ne pourrait pas être fait en ePub POUR L'INSTANT. Il y a des gens qui cherchent ce que l'on peut faire avec l'ePub (Actialuna, Walrus books).

Montrer chapitre 2 «who was the first person really»?

Le Blog
CYLAPP
create your lovely app
◀◀◀

ebk
digital book solutions

 Aquafadas

Les outils

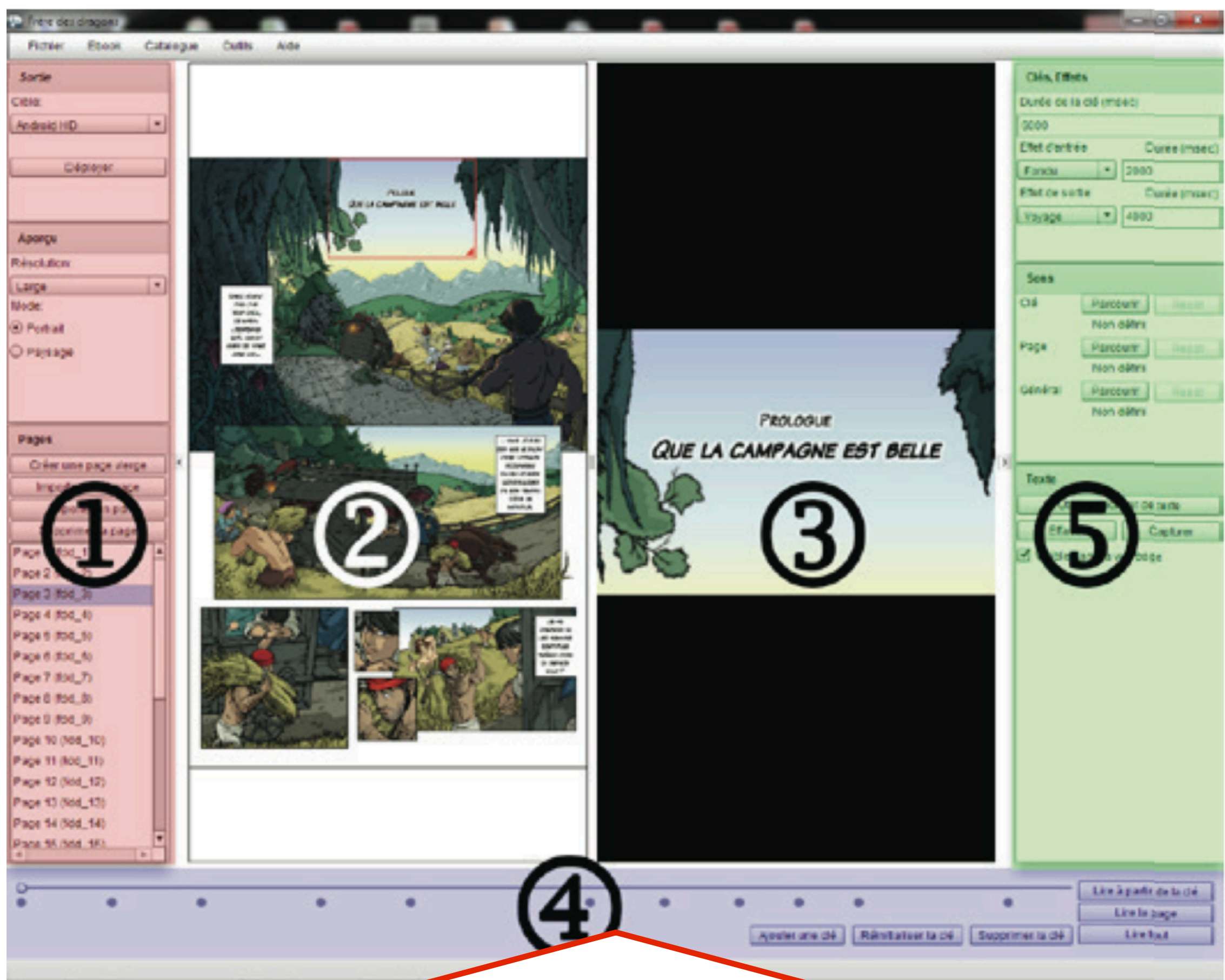
2- Explication des différents formats

2-e. Les outils

Il y a des outils pour faire ça, par exemple :

le logiciel d'Apple iBooks author. Tout à l'heure, je vous montrerais le livre «Our choice», de Al Gore et Push Pop Press. Il a été élaboré avant la sortie du logiciel iBooks Author, mais selon une structure semblable, et mieux fait.

Epub3 est fait avec du html5, et on peut avoir accès au css pour changer l'aspect.

Les outils

2- Explication des différents formats

2-e. Les outils

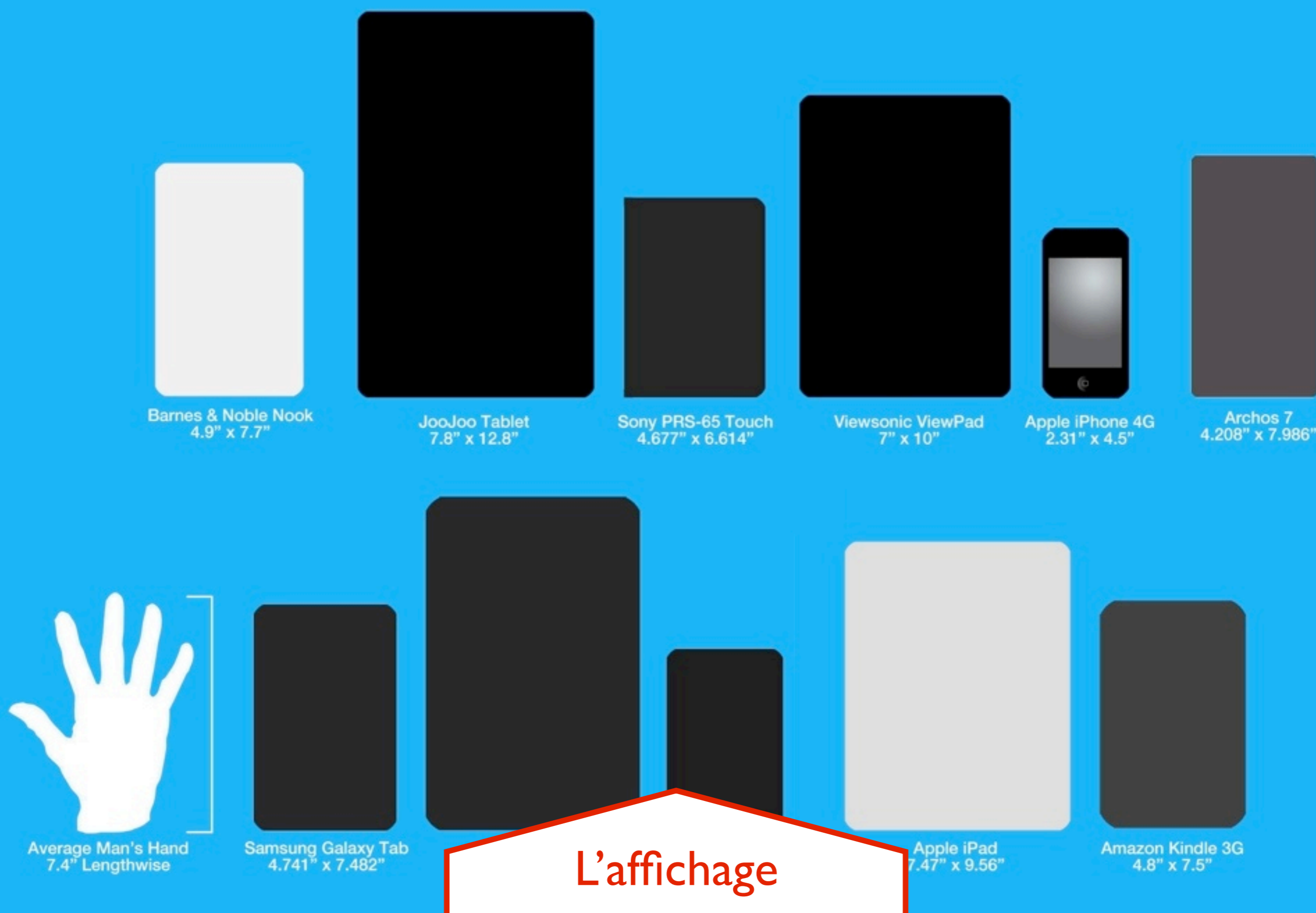
Chaque outil propose une structure différente.

Des projets de recherche se font en ce moment sur la conception d'outils qui permettraient aux auteurs de construire leur livre avec plus de liberté, ou pour proposer les prochains standards du format ePub.

2- Problématiques du texte long sur iPad

Tablet Size Comparison Chart

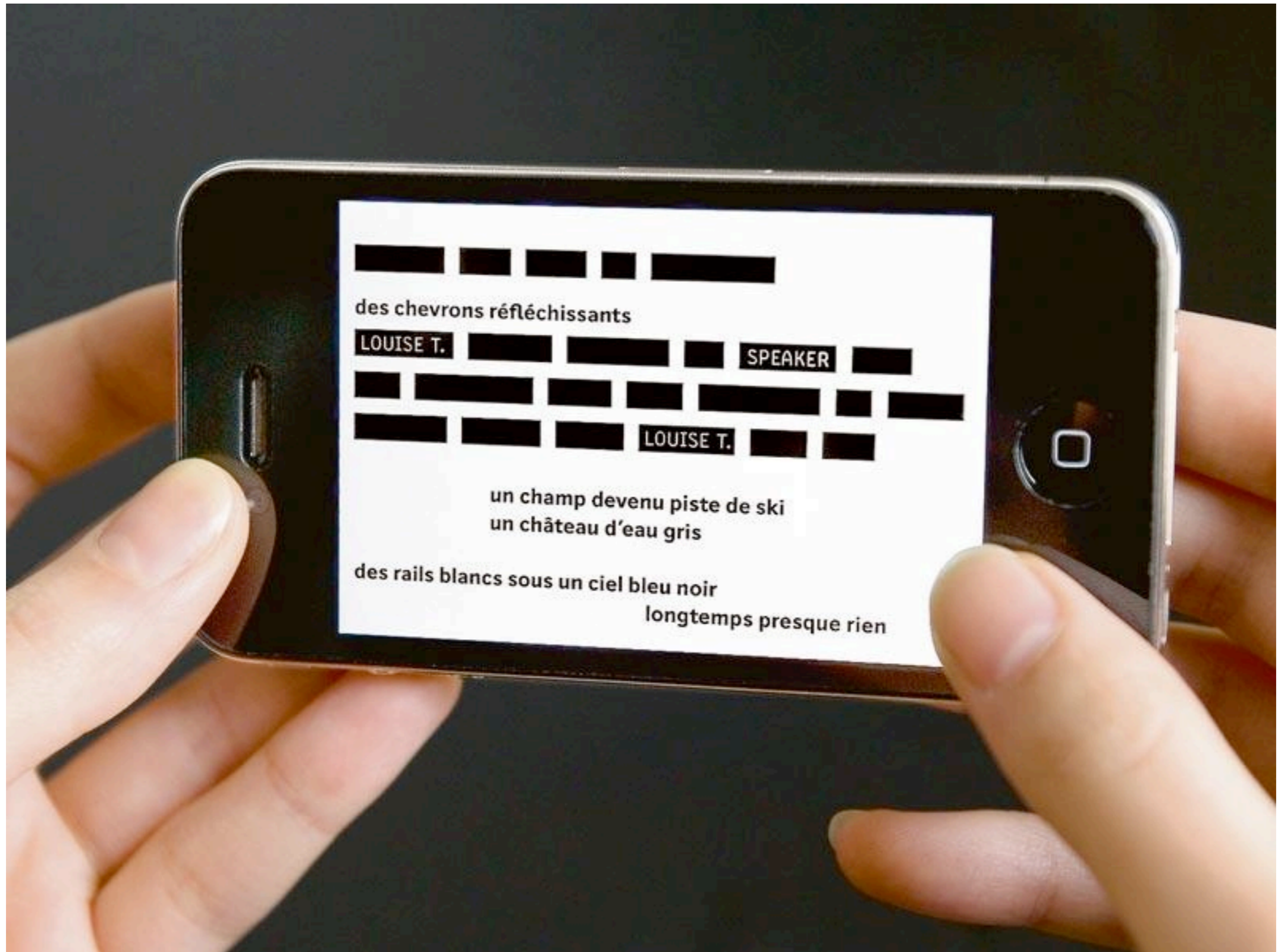
unplggd.com

L'affichage

Il va falloir tenir compte des dimensions des différents devices. Comment designer un livre qui aura différentes tailles de pages en fonction des lecteurs? Et en plus, dont le papier va réagir aux mots de différentes manières : en absorber quelques-uns, en gonfler ou en décaler d'autres, etc... Impossible de tout maîtriser!

La page n'est une page que parce que la taille de l'écran est limitée, il s'agirait en fait plutôt d'un cadre.

Le choix d'un device

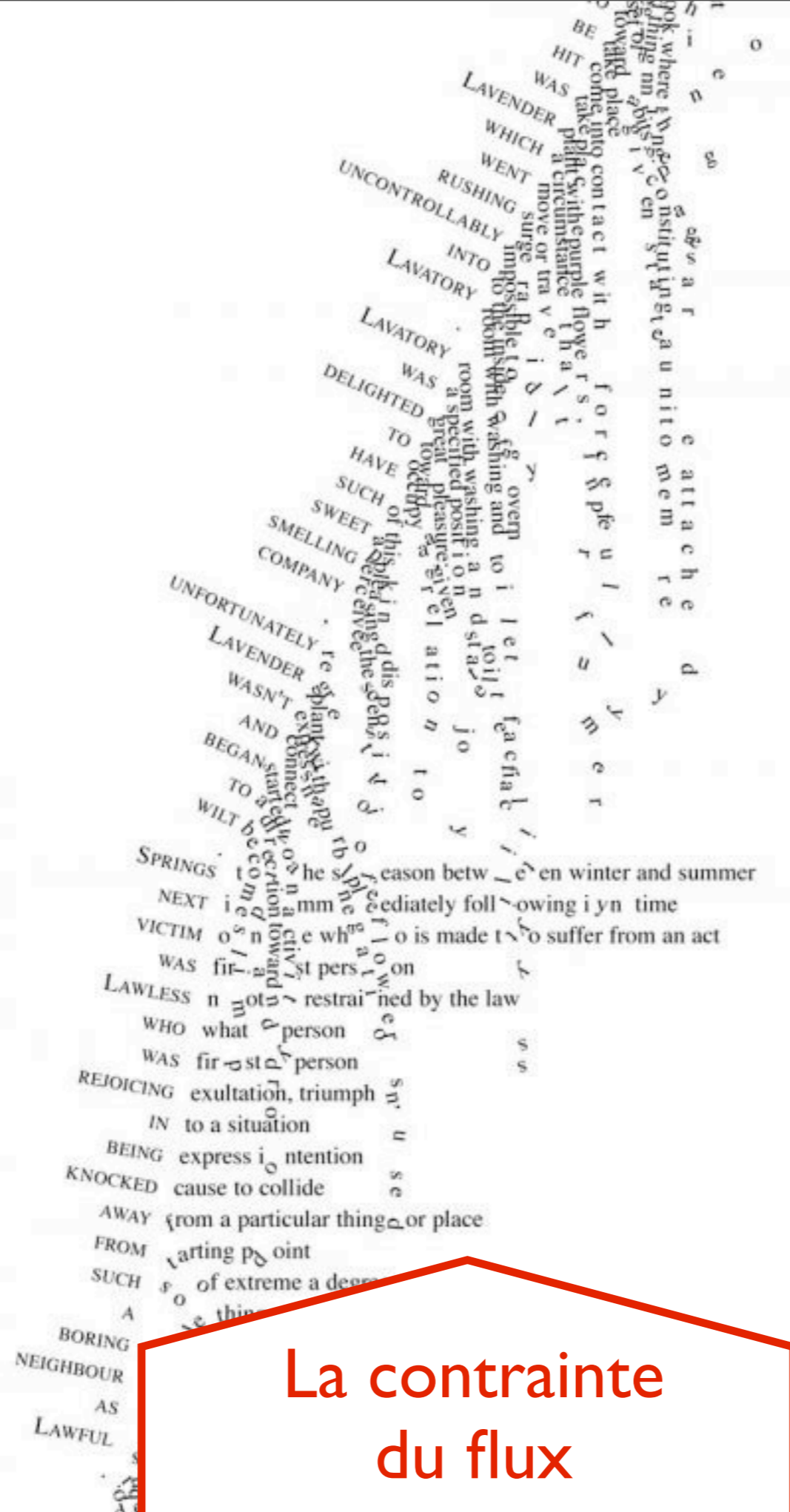
Certains designers ou auteurs font des choix, comme l'auteur Celia Houdart, qui a travaillé avec André Baldinger sur le livre «Fréquences», uniquement pour iPhone. Elle a conçu le déploiement de l'histoire comme un petit théâtre, une miniature à tenir au creux de la main. C'est un livre. Mais ça peut être aussi un film. André Baldinger, en conférence à la HEAD, nous l'a présenté comme tel. Mais c'est aussi une pièce sonore, une pièce radiophonique. Et figurez-vous que c'est adapté d'un opéra.

Le choix d'un device

Les différents champs de mise en œuvre de la narration sont assemblés pour former une œuvre hybride mais simple. Pour parler de cette pièce, on ne peut plus vraiment utiliser de mots liés à la technique mise en place : livre, film, pièce de théâtre... Il faudrait même peut-être abandonner cette terminologie du «livre», et l'on n'aurait plus de pages sepias avec des coins pliés en bas à faire tourner. On conçoit à chaque fois un nouvel «objet».

Pour moi, les concepteurs des livres numériques sont des metteurs en scène. Celia Houdart parle d'avoir dû développer une «stratégie de l'attention», nouvelle dans son travail d'écrivain.

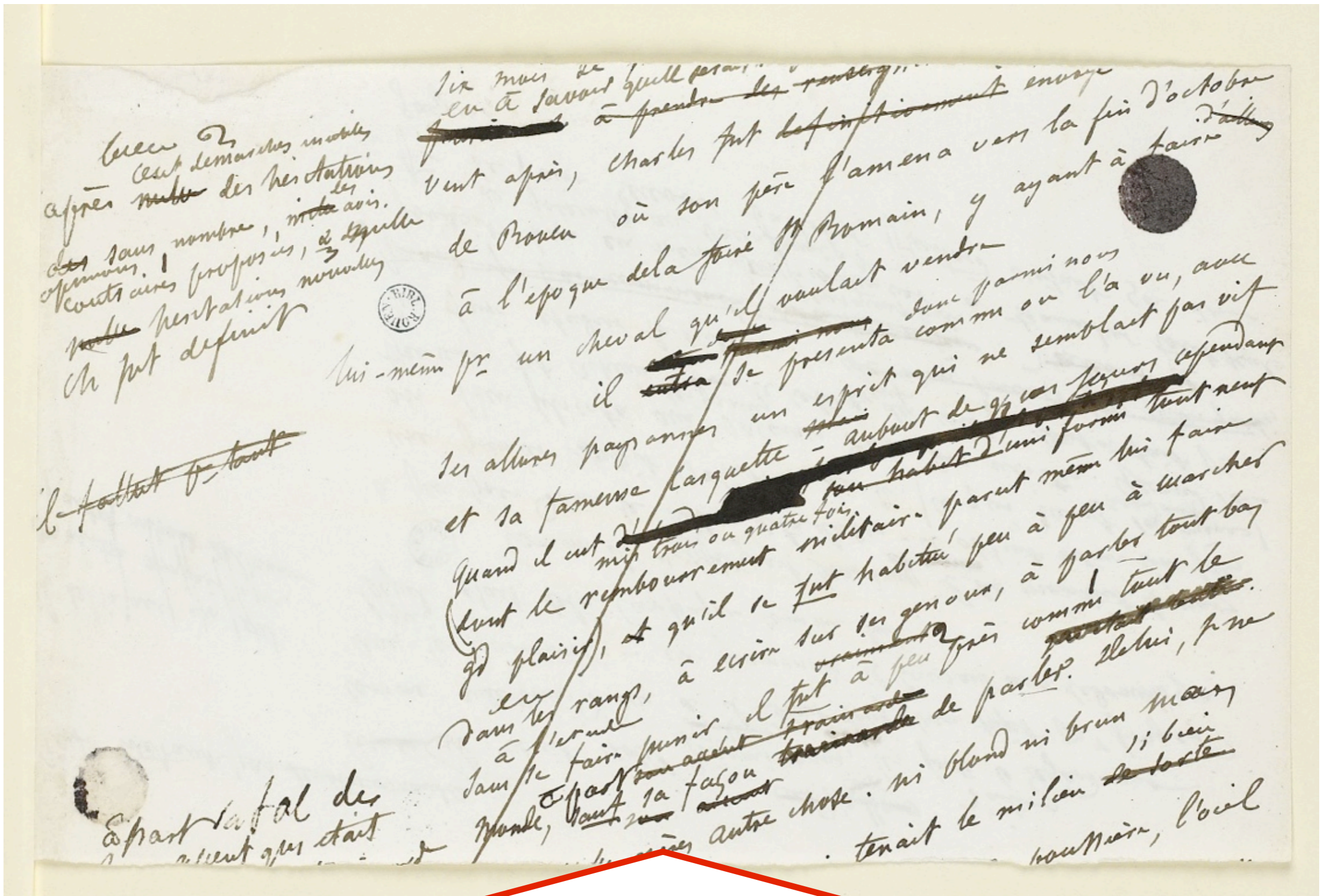
Artiste : Sam Winston

La contrainte du flux

Une deuxième grande contrainte, c'est que non seulement les supports sont changeants, mais le contenu lui-même peut être changeant. Il faut envisager le texte comme un flux. Les données peuvent venir de n'importe où ailleurs, si elles sont en ligne : de facebook ou twitter, ou n'importe quel site qui laisse un accès à ses données par des API.

Elles peuvent être générées, rafraîchies.

Hantise du milieu académique qui a besoin de textes gravés dans le marbre...

Les vies du texte : Flaubert

Source : <http://www.bovary.fr>

Marin Dacos (fondateur de revues.org)
Read/Write Book
Le livre inscriptible

«Les généticiens, ces spécialistes de la genèse des œuvres, qui travaillent par exemple sur les brouillons de Madame Bovary, savent qu'il y a une vie avant le livre. Tout un monde d'essais, de mots, de phrases, d'empilements, de ratures, de remords, d'errements, de découpages et de collages, d'associations et de désassociations, de traits, de flèches et de cercles entourant des blocs qui doivent glisser ici ou s'en aller là, glisser au-dessous ou au-dessus, tout une vie de paragraphes qui enflent, de phrases qui maigrissent, de mots qui s'éclipsent, d'expressions qui l'emportent. Bref, un dialogue explosif entre l'auteur et son œuvre, jusqu'à ce que celle-ci soit soumise à un éditeur qui, lui-même, va lui faire subir divers traitements – la correction, la mise en collection et la mise en page n'étant pas les moindres. On sait également qu'il y a une vie après le livre. Une vie publique, sous forme de recensions, comptes rendus, débats, citations, évocations, imitations. Une vie privée, plus encore. La photocopie partielle, la glose, l'annotation, le surlignage, l'opération du stabilo, le coin corné. Et même le classement, qu'il soit alphabétique ou thématique, par éditeur ou par pays, par couleur ou par collection, par taille ou par date d'achat. Un continent d'appropriations individuelles, dont l'essentiel est intime, conservé dans les bibliothèques de chacun. En amont comme en aval, donc, plusieurs mondes du livre s'ignorent largement, et qui pourtant font partie du livre lui-même. Avec le numérique, ces continents immergés semblent se remplir d'oxygène, se connecter entre eux et remonter à la surface.»

Cahier violet

Non d'explorer et l'on le fait de la manière la plus exacte, la satisfaction d'amour propre de l'homme, il que l'on aime pi...

Mais d'habitude, les moments et me la nuit de la nuit était loin, je ne parlais pas au lit. C'était lui maintenant qui était les révisions de l'épousé dans le conte le plus douloureux...

L'hôtel, vide comme un jouet et qui déployait autour de nous, étape par étape, ses ramifications de couloir dans les profondeurs desquels la lumière se reflétait, se dégradait, amincissait les portes de communication ou les degrés des escaliers, intérieurs qu'elle convertissait en cette ombre dorée, inconsistante et mystérieuse comme un crépuscule...

du soleil et la fenêtre des cabinets. Je me demandais si les femmes s'appelaient Beltes et qui elles pouvaient être. Quand le soleil avait orienté vers une petite tribu humaine...

Il avait eu dans l'hôtel une dame de la ville : c'était une amie de la petite Simonet. Elle avait l'air d'être une perfection avant-garde, en fait elle n'était qu'une femme de la ville de la Rochelle...

Simonet, la corniche, et la corniche sur la façade de l'hôtel... Elle était si belle...

d'été au large, mais je lui demandais par quel côté. Si le dit que nos épousés un jour a pour effet de nos transports habités inconnu de l'homme que nous s'élèvent hier, dans une zone nouvelle, l'avantage est que de cette zone tout est harmonique, et de grande par de différences aux petits que possible qui nous conduisent de plaisir que nous ne pouvons pas atteindre nous à d'...

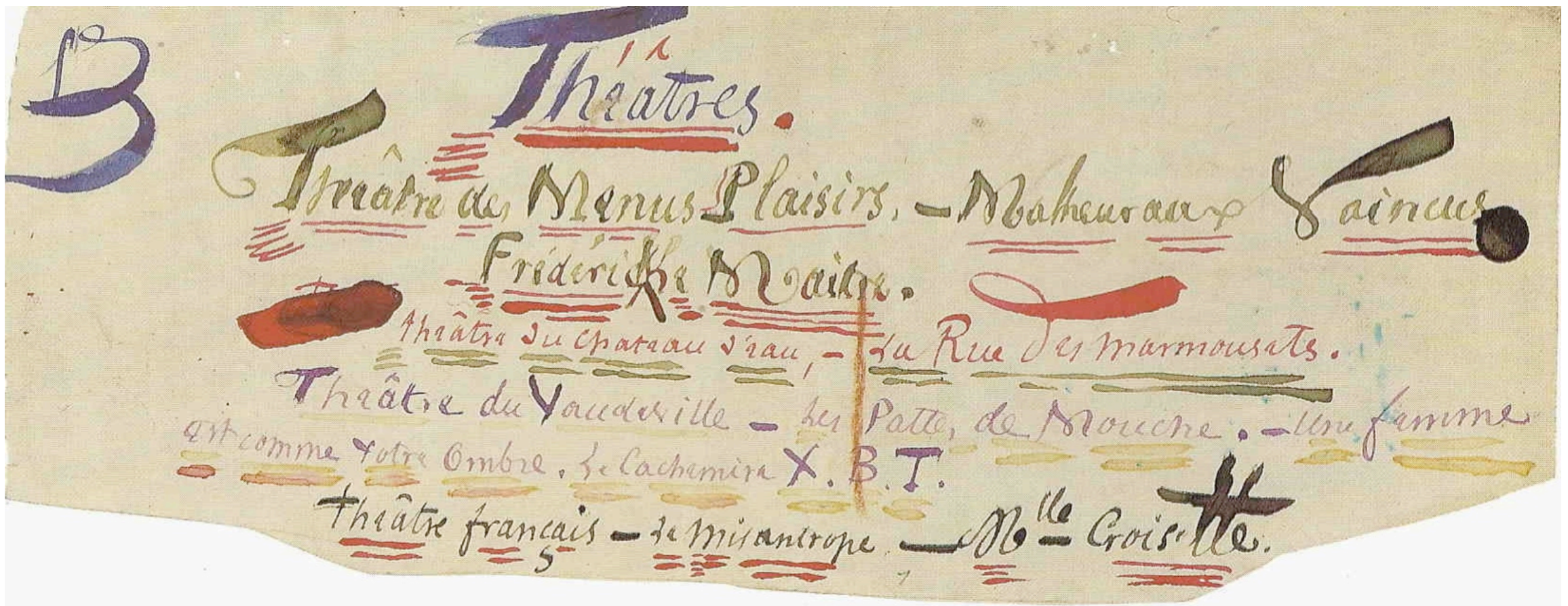
Le tromper. Un autre jour on nous aura la nostalgie du coucher de soleil de la plage d'Amsterdam sans pouvoir partir pour la Hollande, nos vies sont dans une collection - ne peut pas même un regard à la petite italienne - tel portrait de femme de son barbaud, portrait qui achète récemment à une vente mais qui...

grain de grain dans ma chambre, un salin à travers les vitres et que la fraîcheur d'été d'une nuit de la nuit, au couchant - de ne faire monter une belle...

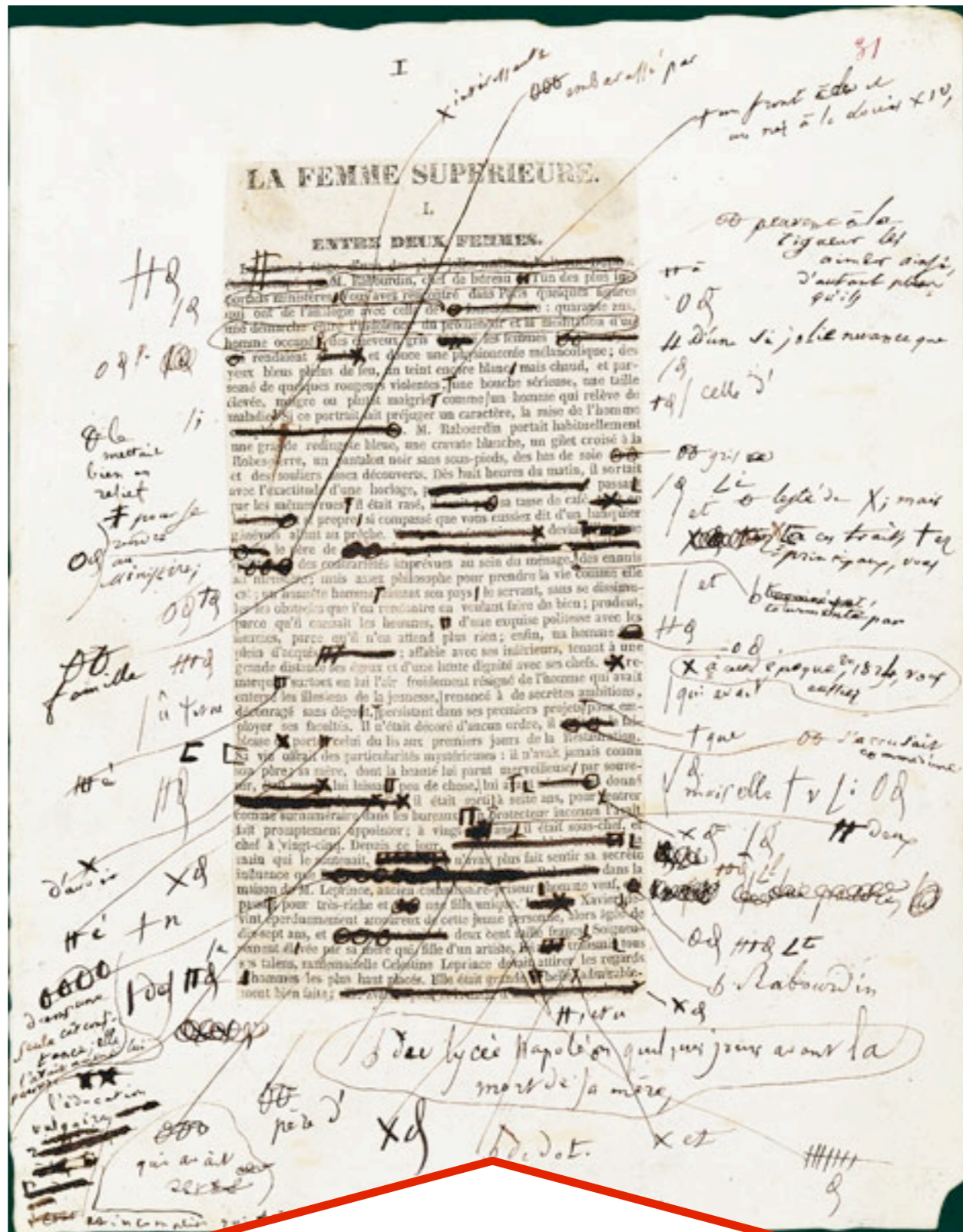
étage, je quittai l'ascenseur. Mais au lieu d'entrer chez moi je m'engageai plus avant dans le couloir, car à cette heure-là le valet de chambre de l'étage qui craignait les courants d'air avait ouvert la fenêtre du bout qui regardait le côté de la colline et de la vallée mais ne les laissait jamais voir car ses vitres, d'un verre opaque, étaient le plus souvent fermées. Je m'arrêtai devant elle en une courte station et le temps de faire mes dévotions à la « vue » que pour une fois elle découvrait au delà de la colline à laquelle était adossé l'hôtel et d'où, sous une brume précoce...

baît à mon adoration le monument réduit et la relique d'or. J'entrais dans ma chambre. Au fur et à mesure que la saison s'avance, changea le tableau que j'y trouvais dans ma fenêtre. D'abord il faisait grand jour, et sombre seulement s'il faisait mauvais temps : alors, dans le verre glauque et qu'elle boussouillait de ses vagues rondes, la mer, sertie entre les montants de fer de ma croisée comme dans les plombs d'un vitrail, effilochait sur toute la profonde bordure rocheuse écume, de la baie des triangles d'une immobile avec la délicatesse d'une plume ou d'un duvet dessinés par Pisanello, et fixés par cet email blanc, inaltérable et crémeux qui figure une couche de neige dans les verreries de Gellé. Mais le plus souvent il faisait beau. Et parfois sur la mer calme des mouettes éparpillées flottaient comme des nymphéas que selon l'heure je voyais blanches, jaunes, ou quand le soleil était couché, roses. Elles semblaient offrir un but si inerte aux petits flets qui les ballotaient que ceux-ci par contraste semblaient dans leur poursuite avoir une intention, prendre de la vie. Puis tout d'un coup, s'échappant comme d'un déguisement de leur incognito de fleurs, les mouettes montaient toutes ensemble vers le soleil, tandis que de l'extrémité la plus éloignée de la côte, ne daignant pas voir leurs jeux, un grand oiseau solitaire et hâtif, fouettant l'air du mouvement régulier de ses ailes, passait à toute vitesse au-dessus de la plage tachée çà et là de reflets pareils sur le sable à de petits morceaux de papier rouge déchirés, et la traversait dans toute sa longueur, sans ralentir son allure, sans détourner son attention, sans dévier de son chemin, comme un émissaire, qui va porter bien loin de là un ordre urgent et capital. Bientôt les jours diminuèrent et au moment où le...

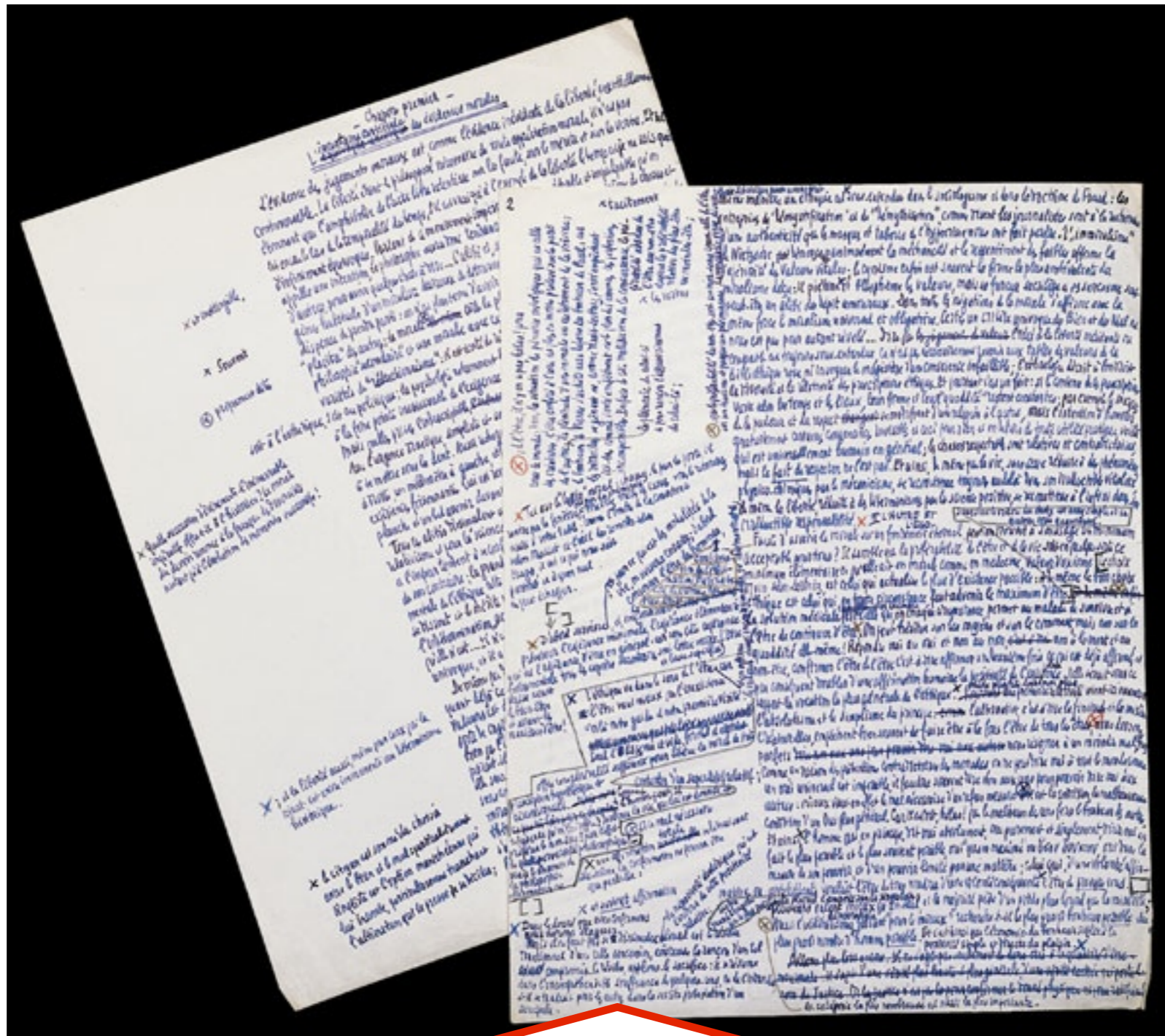
Les vies du texte : Proust

Les vies du texte :
Barbey d'Aurevilly

Les vies du texte :
Balzac

Les vies du texte : Jankelevitch

Source : <http://expositions.bnf.fr/brouillons/>

Note pour l'Imprimeur.

Ce livre doit être composé en trois caractères de base :

- 1°) Les textes entourés au crayon rouge doivent être composés dans le plus petit corps possible (corps 7, 8 ou 9 au maximum) et en une petite justification.
- 2°) Les textes imprimés doivent être composés en romain, corps normal, justification normale.
- 3°) Les textes dactylographiés non encadrés de rouge, en italiques, corps normal, justification normale.

Romain de corps 7

Pochades en Ital.

13-XII-47. En mer - 7 heures

Modestie dans la façon dont la terre se quitte ; et d'abord comme on aboutit à quai à Port-Vendres.... Côté opérète de la chose.

Paris, Jeudi 11 Décembre 1947.

~~12 heures. Azman, déjà installé sur Faraday, vient déjeuner à la maison.
16 h. Alice accepte l'appartement pendant notre absence.
17 h 45. Départ Gare d'Anvers, avec Henri et Mathé Colet.~~

~~Vendredi 12 Décembre~~

~~Nuit en chemin de fer.
11 h 30. Embarquement à Port-Vendres. L'heure change. Mistral plus violent.
Après-midi en mer - Houle - Des femmes fatiguées.~~

~~Samedi 13 Décembre~~

~~Nuit en mer.
7 h. Pleine drage à l'arrière.
9 h. Pleine et drage à l'avant.
10 h 30. Débarquement à Alger sous la pluie.
14 h 30. Asidi-Madani conduits par agone.
17 h 30. Un peu d'énergie. Il pleut. Vite.~~

Les vies du texte :
Ponge

Les vies du texte :
Perec

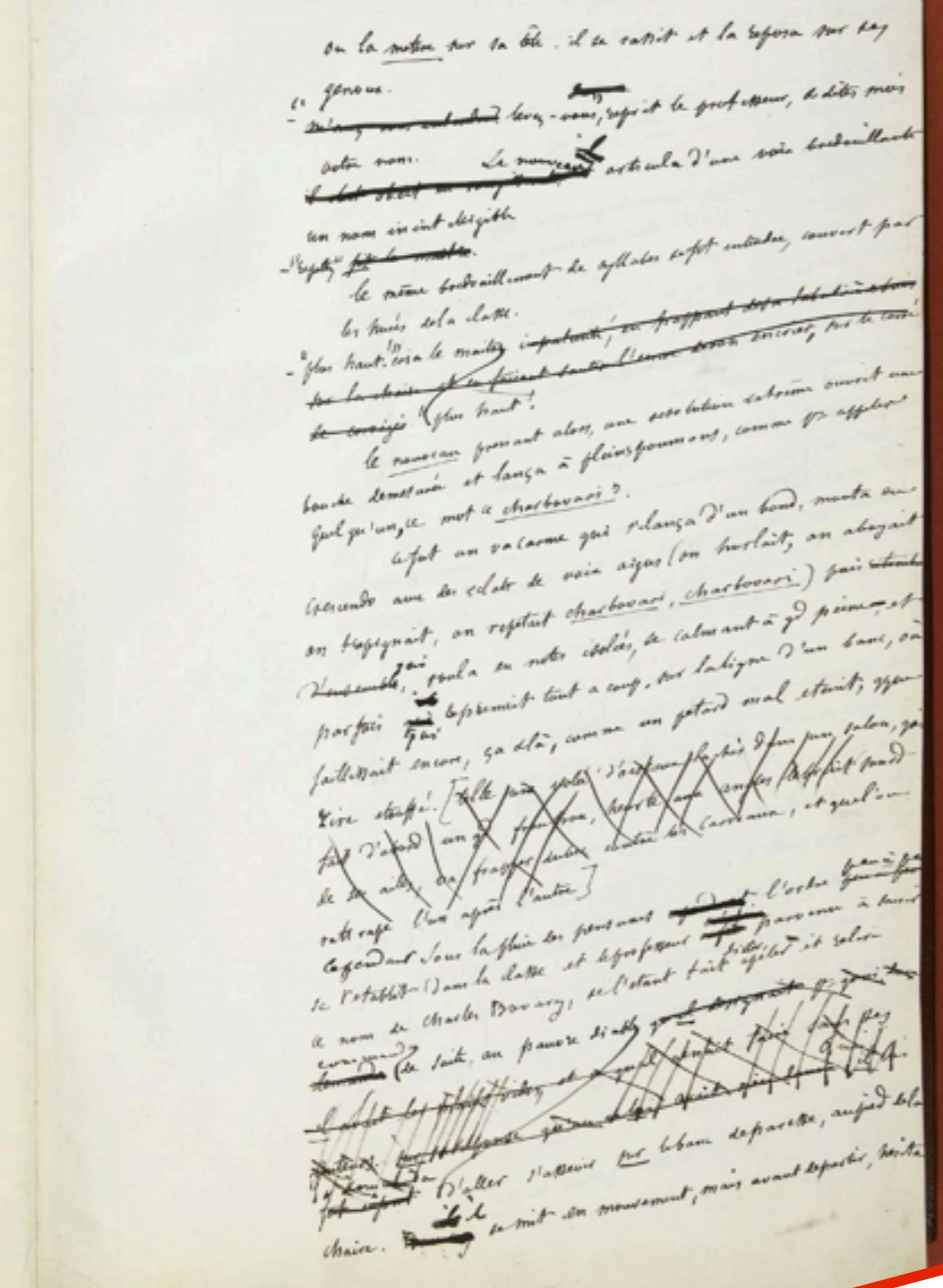
Source : <http://expositions.bnf.fr/brouillons/>

Visualisation séquence

www.bovary.fr/folio_visu.php?mode=sequence&folio=&org=3&zoom=50&seq=4

Séquence 4 Manuscrit Transcription Ms | Trans Ms Trans

Explorer la séquence I - de l'enfance au départ de Tostes
Définitif autographe - folio 4 suggestions | codes | zoom - | zoom +

4. ou la mettre sur sa tête. il se rassit et la reposa sur ses genoux.

*done**

« ~~m~~avez-vous entendu? levez-vous », reprit le professeur, & dites-moi votre nom.

le nouveau #

~~il obéit~~ *obéit en rougissant*, articula d'une voix bredouillante un nom inintelligible

- « répétez », ~~fit le maître~~.

le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe.

- « plus haut ! » cria le maître ~~impatiente~~, *en frappant de sa tabatière de buis sur la chaire et en faisant sauter l'encre de son encrier sur le carré* de corrigés*, plus haut !

le ~~nouveau~~ prenant alors, une résolution extrême ouvrit une bouche démesurée et lança à pleins poumons, comme pr appeler quelqu'un, ce mot « ~~charbovari~~ ».

Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo avec des éclats de voix aigus (on hurlait, on aboyait on trépigait, on répétait ~~charbovari~~, ~~charbovari~~) puis ~~retomba~~

qui

~~d'ensemble~~, roula en notes isolées, se calmant à gd peine, - et

#

parfois ~~qui~~ reprenait tout à coup sur la ligne d'un banc, où

qui

jaillissait encore, çà & là, comme un pétard mal éteint, qqe rire étouffé.

{ { [telle une volée d'oiseaux lâchés dans un salon, qui fait d'abord un gd froufrou, heurte aux angles le bruit sourd de ses ailes, va frapper du bec contre les carreaux, et que l'on rattrape l'un après l'autre] } }

peu à peu

Cependant sous la pluie des pensums ~~ependant~~ l'ordre ~~peu à peu~~

à la fin

se rétablit dans la classe et le professeur ~~enfin~~ parvenu à saisir

dicter

le nom de Charles Bovary, se l'étant fait épeler et relire

commanda

~~demanda~~ de suite, au pauvre diable ~~qu'il désignait pr quoi donc~~ il avait les mains vides, et ce qu'il venait faire sans ses

Puis

auteurs ~~sur sa réponse qu'on ne lui avait rien donné~~, ~~il lui~~

commanda

~~fut enjoint~~ d'aller s'asseoir ~~sur~~ le banc de paresse, au pied de la

il

chaire. Bovary se mit en mouvement, mais avant de partir, hésita

Les vies du texte : bovary.fr

Source : <http://www.bovary.fr>

On parle
«d'augmentation»

La représentation des différentes manipulations du texte de Mme Bovary peut être qualifiée d'augmentation de l'édition originale. On parle beaucoup d'augmentation pour les livres numériques.

Qu'est-ce que c'est «augmenter un livre»? Le support sur lequel est joué le texte vient avec plein de possibilités.

«Kit de l'auteur numérique» Etienne Mineur. Décrire

On parle d'augmentation, entre autres car on peut rajouter au texte divers autres médias, formidables ou complètement inutiles ça dépendra des auteurs.

Par exemple, une bande son est parfois ajoutée, ce qui fait que l'on pourrait parler de «bande originale d'un livre»?

Le texte ne se situe pas forcément sur un espace en 2 dimensions, mais en 3 (on peut zoomer dedans, découvrir d'autres textes).

A cela il faut ajouter la dimension «temps». (texte changeant selon la durée de lecture, l'heure, la saison, etc...).

Enfin, on peut faire interagir objet physique et écran.

La représentation des différentes manipulations du texte de Mme Bovary peut être qualifiée d'augmentation de l'édition originale. On parle beaucoup d'augmentation pour les livres numériques.

Qu'est-ce que c'est «augmenter un livre»? Le support sur lequel est joué le texte vient avec plein de possibilités.

«Kit de l'auteur numérique» Etienne Mineur. Décrire

On parle d'augmentation, entre autres car on peut rajouter au texte divers autres médias, formidables ou complètement inutiles ça dépendra des auteurs.

Par exemple, une bande son est parfois ajoutée, ce qui fait que l'on pourrait parler de «bande originale d'un livre»?

Le texte ne se situe pas forcément sur un espace en 2 dimensions, mais en 3 (on peut zoomer dedans, découvrir d'autres textes).

A cela il faut ajouter la dimension «temps». (texte changeant selon la durée de lecture, l'heure, la saison, etc...).

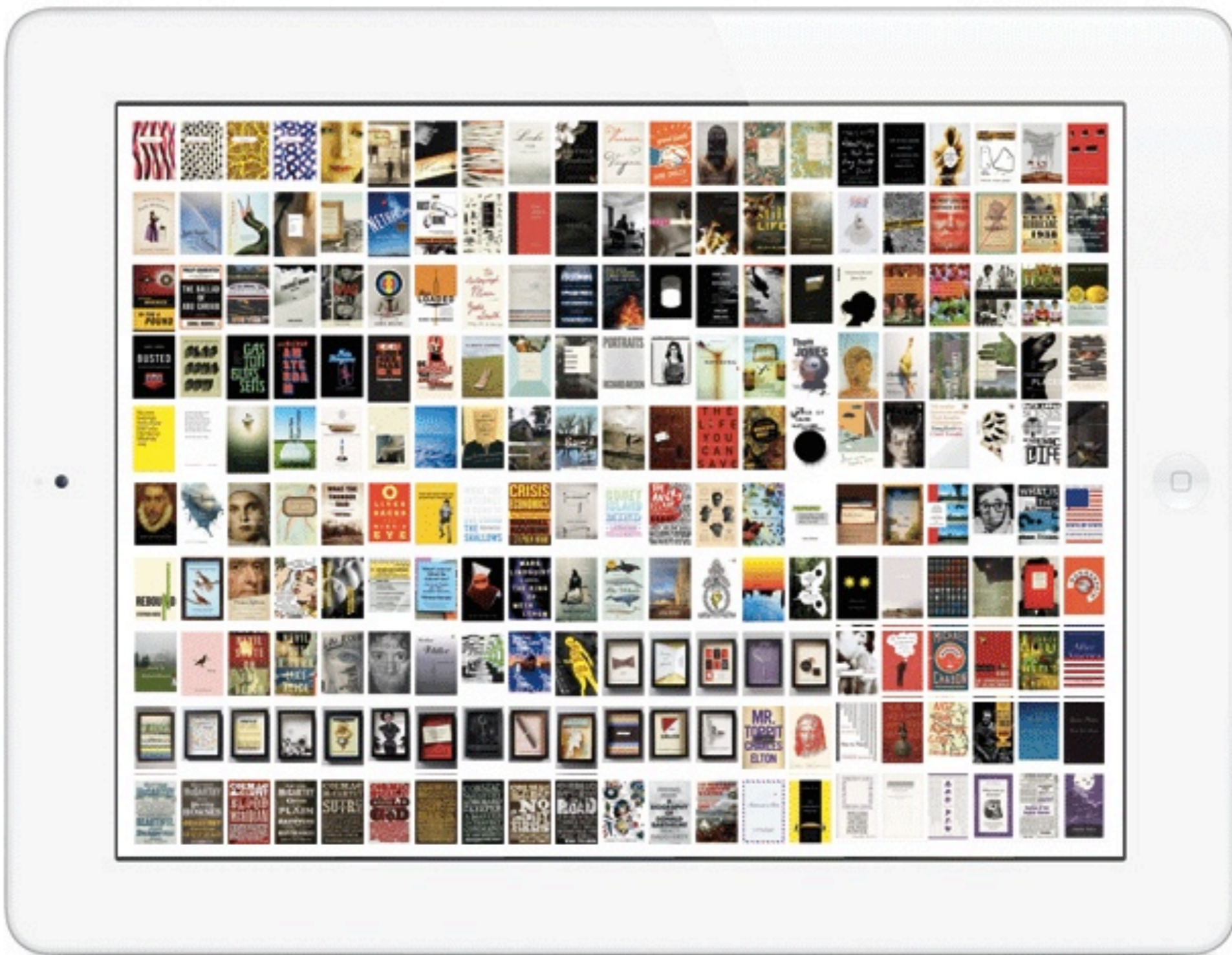
Enfin, on peut faire interagir objet physique et écran.

Traitement de l'illustration

Lecture voix haute, enregistrement de la voix sur des zones de la page (lien avec le projet de Cati Vaucelle Jabberstamp, ou Hammacher Schlemmer, the «in your own voice storyteller»)

Les illustrations peuvent être animées. Ces anims, ou des infographies animées, peuvent aussi servir à expliquer des informations.

Source : http://craigmod.com/journal/hack_the_cover/

La couverture

La couverture aussi est parfois animée ;
mais une couverture est-elle nécessaire ? À chaque fois que nous prenons un livre print pour le lire, nous devons ouvrir la couverture. Et nous connaissons son graphisme, le titre et le nom de l'auteur par cœur.

Sur un livre numérique, la couverture fait plutôt page d'attente, comme si l'outil n'était pas assez rapide. On s'attendrait plutôt à entrer directement dans le texte, à l'endroit où nous nous étions arrêtés la dernière fois.

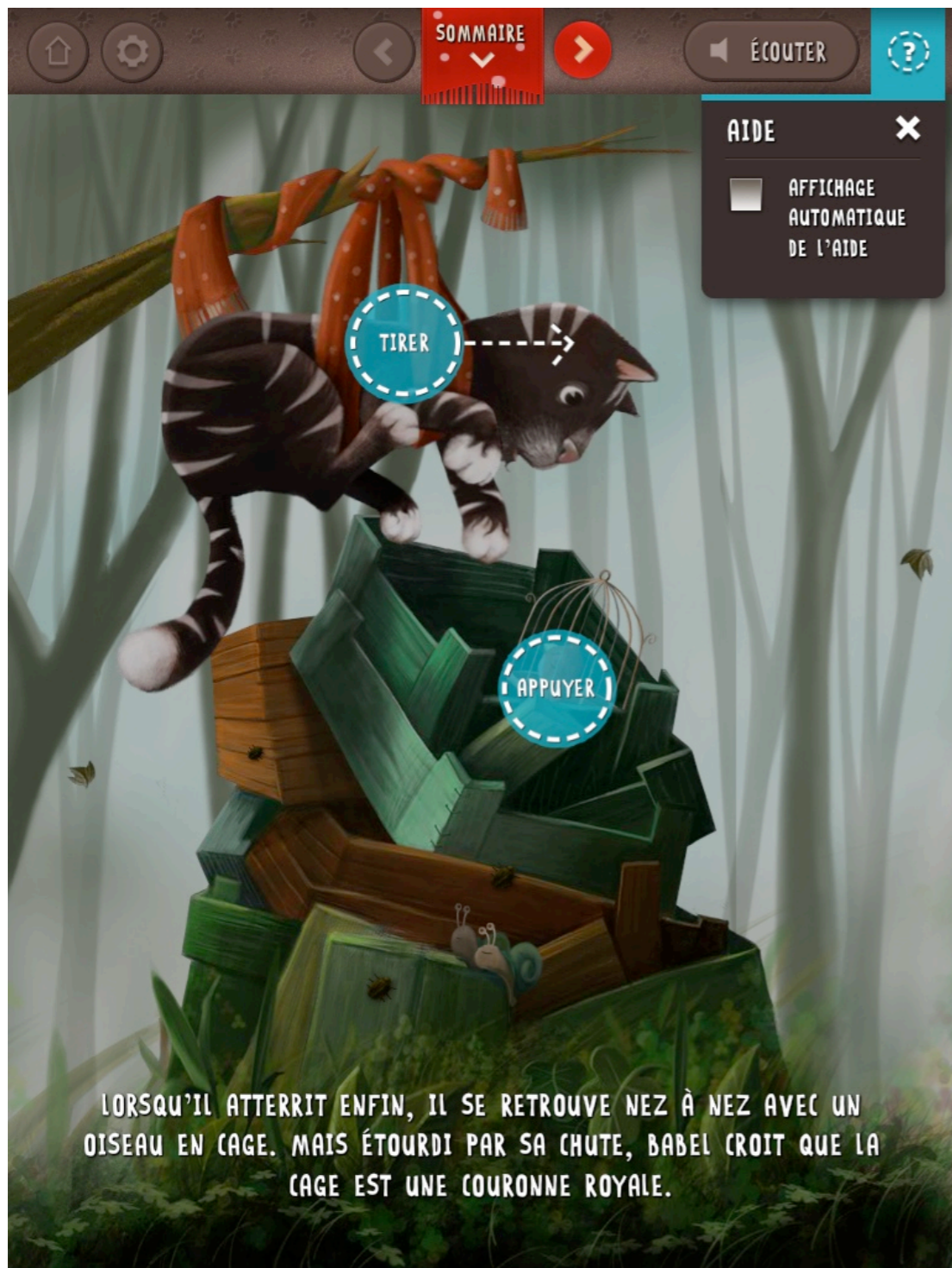
«Exprimer la puissance fécondante de la langue
Quitter la fixité des pages papier
Montrer qu'elle ne sont pas si fixes que ça.
Enrichir les possibilités du texte.
Il devient espace.
Concilier l'activité littéraire et
L'activité ludique.
Détacher la littérature de la sphère
De sérieux révérenciel et mortifère
S'interroger sur le fonctionnement
De l'esprit humain.»

Extraits d'une interview de Jean-Pierre Balpe, 1994

Le ludique

«L'activité ludique» est un terme qui apporte l'idée de l'enfance. Est-ce que le ludique est pour les enfants? On peut aussi se demander si l'interactivité puise ses sources dans l'univers du jeu vidéo? Comment faire de l'interactif pour adultes? JP Balpe oppose le terme «ludique» au «sérieux révérenciel». Mais ce qu'il amène à lui ce n'est pas une quelconque idée du «jeu», mais plutôt un détachement, il dit une «interrogation sur le fonctionnement du cerveau humain».

Livre : «Le roi Babel», Karim Maaloul, Epic éditions 2012

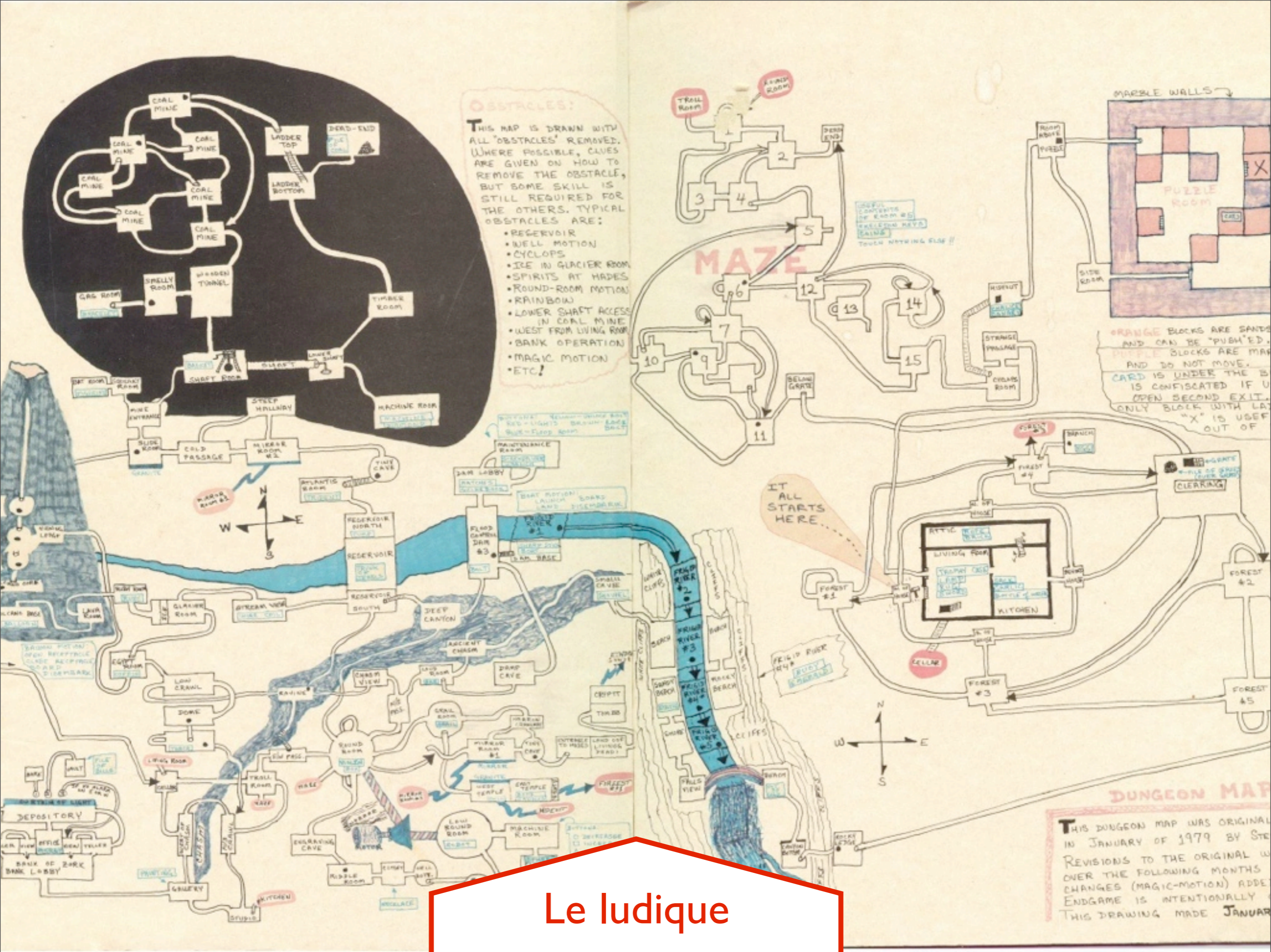
Le ludique

Ludique dans les gestes?

Exemple avec le surajout d'instructions de «Babel the king».

Interactions : toucher, taper, souffler, secouer, jouer, etc...

Quand on met en scène un livre numérique, il faut décider si, à un moment, on va faire sortir le lecteur de sa position de lecteur pour lui assigner un autre statut : spectateur, joueur, utilisateur, etc... et ce que l'on mettra en valeur dans le livre : sa matière textuelle? Son style? Son contenu? Son usage

Ludique dans la structure?

Hypertextes

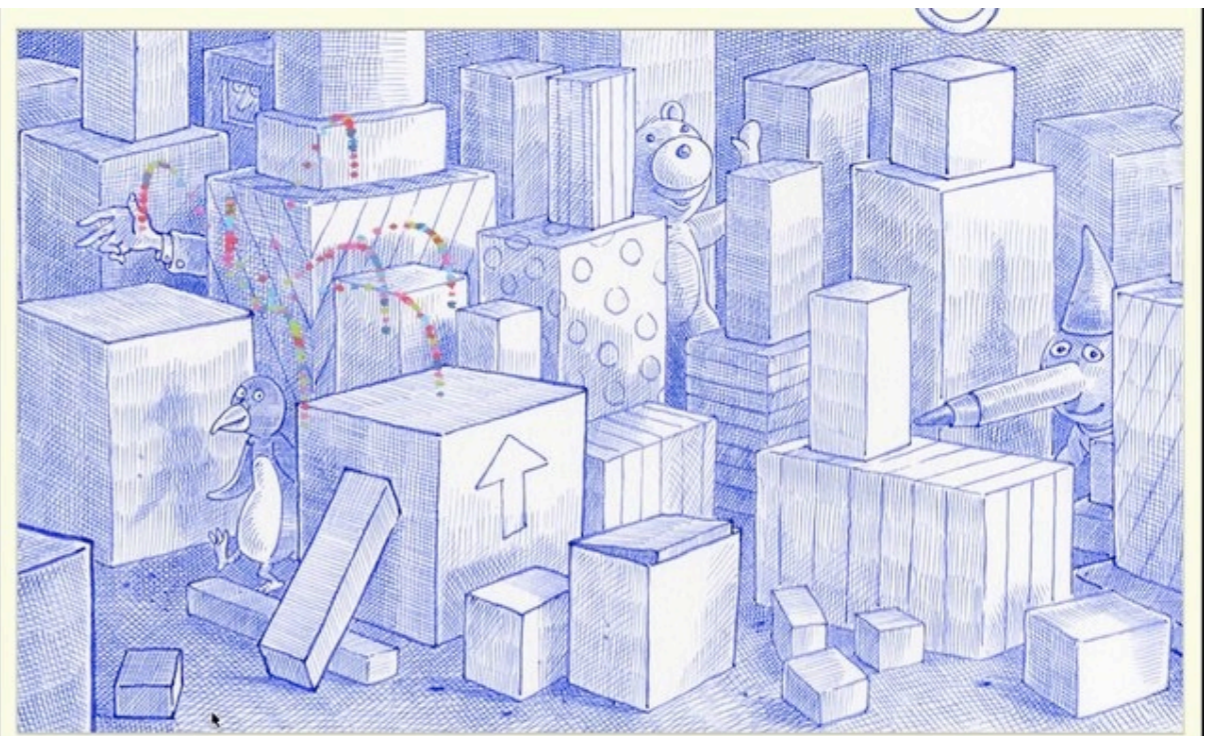
Jeux d'aventure

Écrans dans lesquels il faut chercher des indices, la suite de l'histoire.

J'ai couru dans les champs, les prairies et les forêts.
Je t'ai cueilli le plus grand bouquet de fleurs.
Sens-les, caresse-les et tu verras la vie en couleur !
Mais bien sûr, ce n'est pas assez.

- 3 -

J'ai tant d'amour pour toi que je ne sais pas comment te le dire.
Et puis, je suis timide. Je rougis pour un rien !
Alors, j'ai décidé de te faire des cadeaux. Des petits et des gros.

- 2 -

Livre : «Bleu de toi» Dominique Maes, Cot-cot apps, 2013

Le ludique

Dans livres numériques, on retrouve cette notion de «recherche de la suite» (recherche du bouton qui va afficher du contenu en place, déclencher une animation, passer à l'écran suivant, etc). Cela peut être particulièrement disruptif dans le rythme du texte et justement, faire passer le statut du lecteur en celui de joueur.

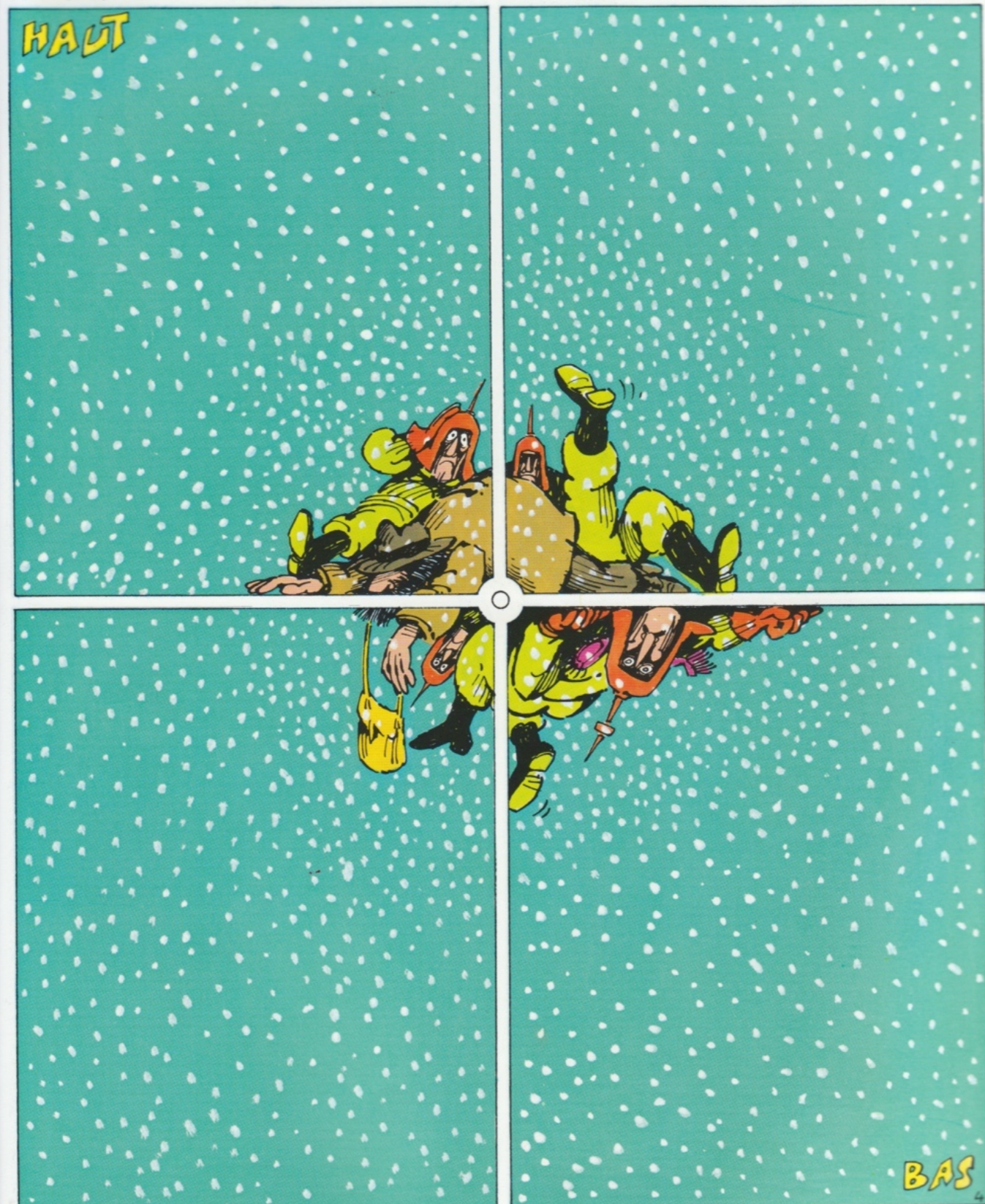

Livre : «Kadathi», Walrus Books, d'après le livre de HP Lovecraft

Le ludique

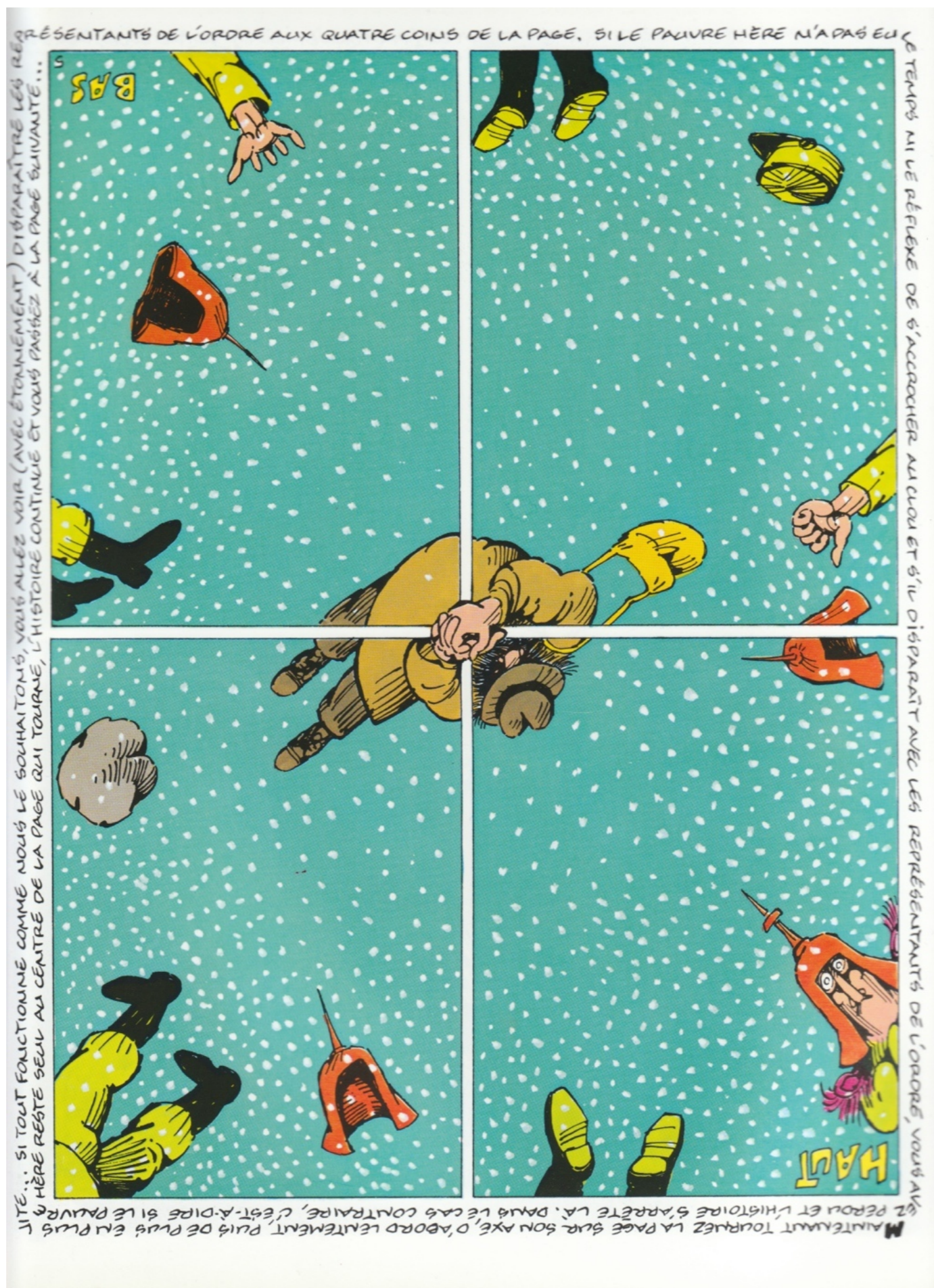
«Kadath», de Walrus-Books, adapté de HP Lovecraft (Fantastique).
Public jeunes adultes, habitué à navigation dans jeux vidéos :
Utilisation de la cartographie, avec chapitres positionnés à différents endroits sur la carte.

TOUT CE BEAU MONDE ÉTAIT RÉUNI AU CENTRE DE LA PAGE, POSEZ LE JOURNAL À PLAT SUR LE PARQUET, OU SUR UNE TABLE, MAIS EN BOIS (TRÈS IMPORTANT!). À PRÉSENT, ALLEZ CHÉRCHER UN CLOU (DE BONNE TAILLE) ET UN MARTEAU (ASÉZ LOURD DE PRÉFÉRENCE).

VIÉZ BIEN LE CENTRE DE LA PAGE ET PLANTÉZ (PROFONDÉMENT) VOTRE CROU, MAIS EN PRÉPARANT BIEN GARDE DE NE PAS RIQUER UN PERSONNAGE (TRÈS IMPORTANT)...

Explication de ces deux planches de Fred :
Il nous propose de planter un clou au milieu, puis de tourner le livre très vite...

Livre : recueil d'histoires courtes, Fred

... et cela projette vers l'extérieur tous les personnages sauf celui qui a été cloué au centre.

Cela peut être rendu possible sur tablette.

Par contre, la proposition de Fred perdrait toute sa force et son potentiel de projection imaginative.

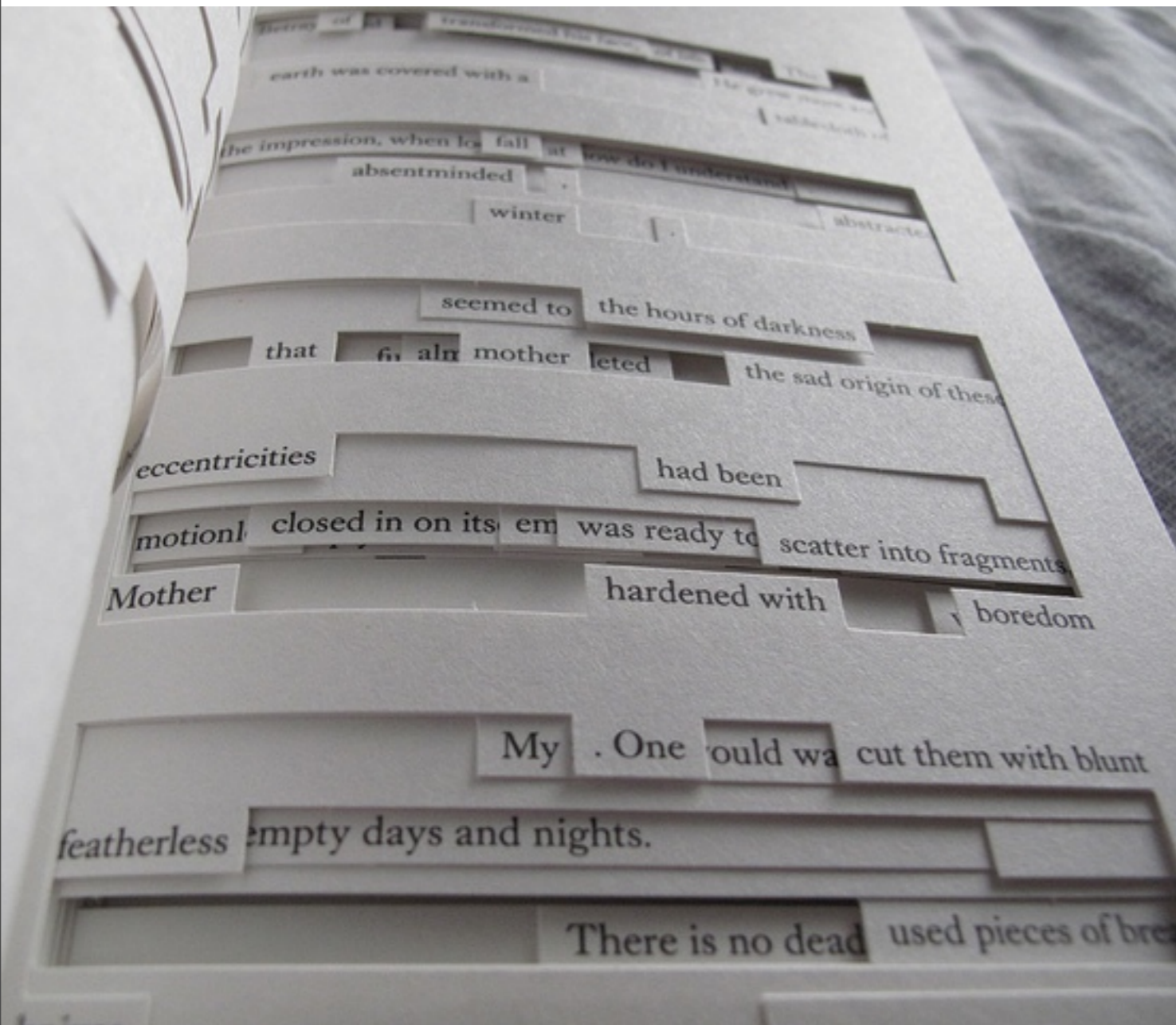
=> Sur tablette, il faut inventer la poésie et l'invention du décalage...

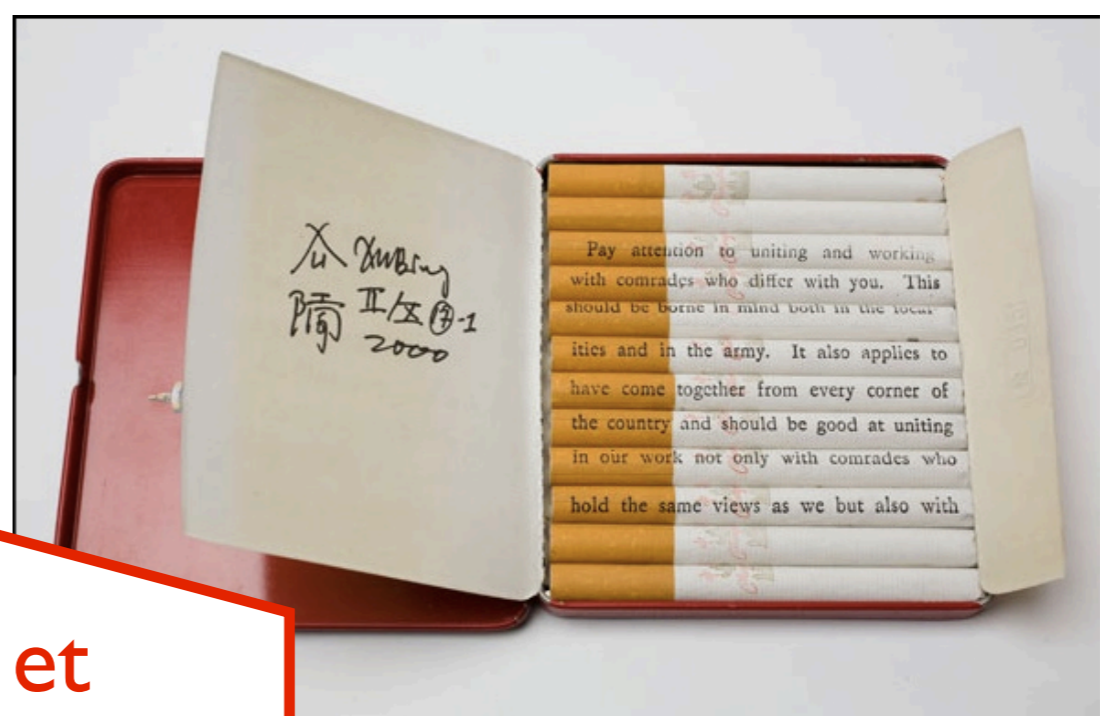
Livre : «Cent mille milliard de poèmes», Ramond Queneau

Standards et expérimentations

Ce livre là, vous le connaissez, il s'agit de cent mille milliard de poèmes de Raymond Queneau. Chaque vers est une bande de papier, et on peut les assembler comme on veut. Si on adapte ça sur iPad, ça n'a plus d'intérêt que intellectuel.

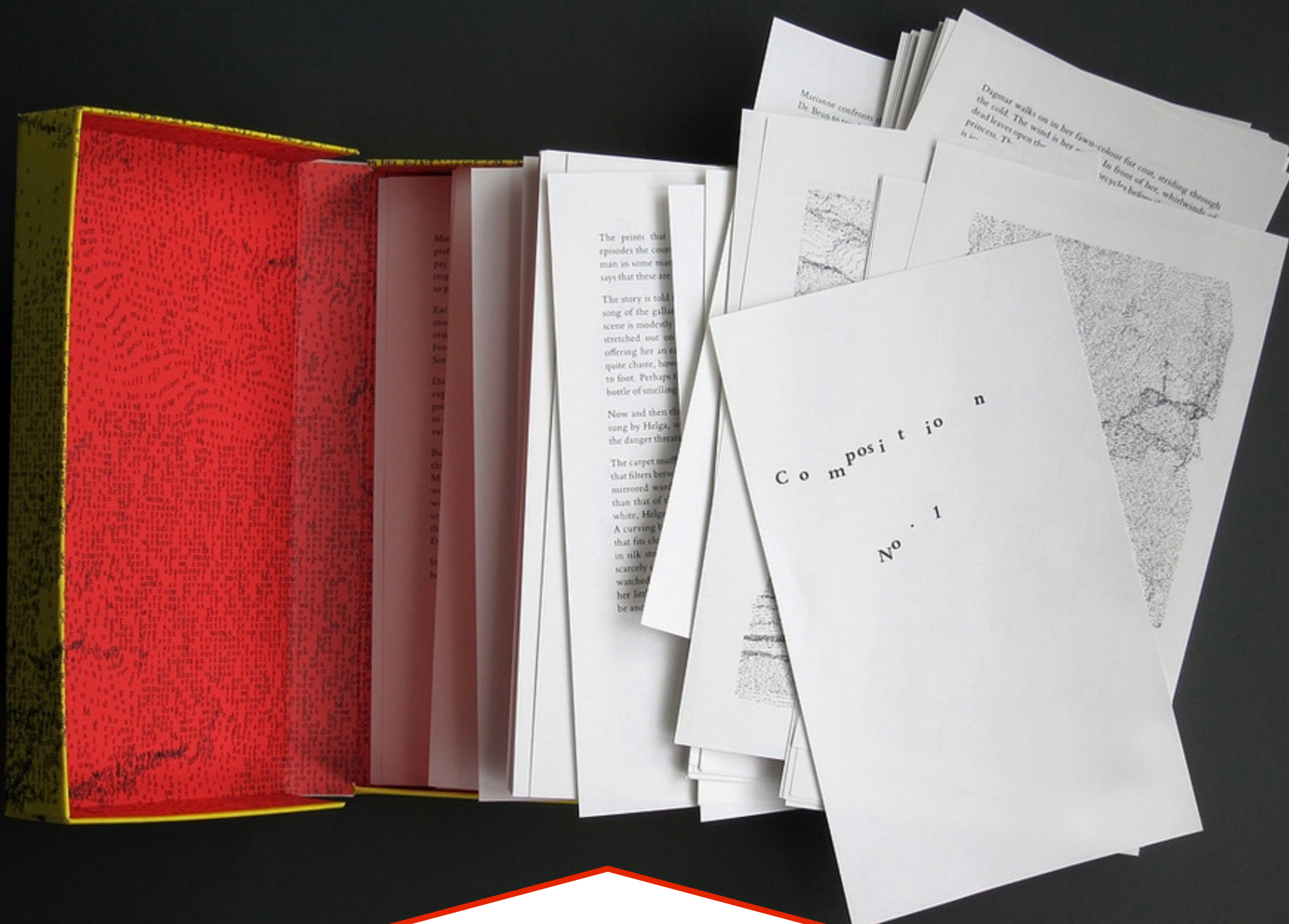
Livre : «Tree of codes», Jonathan Safran Foer, Visual Editions

Livre : «Tobacco Project», Xu Bin

Standards et expérimentations

Autres objets «livres» dont l'architecture, en soi, se porterait bien vers une adaptation numérique

Livre : «Composition n°1», Marc Saporta, Visual Editions

Standards et expérimentations

Gardez bien celui-ci en tête, il a été adapté en appli et je vais vous en parler plus tard

Le nouvel album de Marc-Antoine Mathieu
3 SECONDES

Un album BD...Une version numérique...

© Guy Delcourt Productions, 2011 - Marc-Antoine Mathieu

Deux expériences de lecture

Disponible le 7 septembre
www.editions-delcourt.fr/3s

Standards et
expérimentations

Bien sûr, inventer une nouvelles manière de raconter, ou de mettre en scène le texte à chaque nouveau livre est gourmand en temps, en argent, et peut perturber certains lecteurs.

Capitale de la France, Paris concentre l'essentiel du pouvoir économique et politique du pays. C'est à Paris qu'est dirigée la République française : le Président de la République et les ministres y travaillent et y résident.

Le Palais-Royal

C'est là que se trouvent le ministère de la Culture, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État.

Livre : «Paris», Editions Nathan

INCROYABLE !

Un autre point de vue est de trouver des standards, des structures qui peuvent être réutilisées de livre en livre. En général, il s'agit de briques de contenu que l'on assemble de différentes manières. Les éditions Nathan, par exemple, ont une brique sommaire sous forme de roue, une brique diaporama, une brique quizz, une brique image interactive, une brique frise chronologique, etc...

Paris ne s'est pas faite en un jour.

Que de bouleversements entre la Lutèce romaine et la capitale d'aujourd'hui...

INCROYABLE !

Comment Lutèce est-elle devenue Paris ?

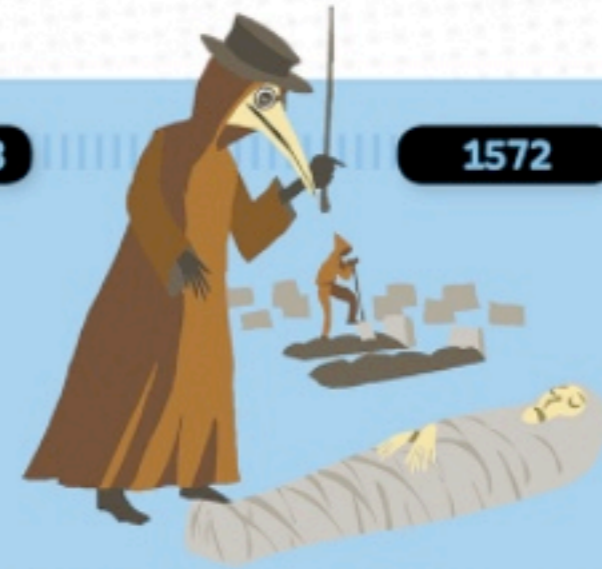

1er siècle

508

1180-1223

1572

250 av. J.-C.

987

1348

La peste noire tue des dizaines de milliers de Parisiens.

Paris ne s'est pas faite en un jour.

Que de bouleversements entre la Lutèce romaine et la capitale d'aujourd'hui...

En 451, à l'approche des Huns emmenés par Attila, une jeune noble, Geneviève, convainc par la prière les Parisiens de résister à l'envahisseur. Ça marche ! Elle est devenue la patronne de Paris.

INCROYABLE !

Comment Lutèce est-elle devenue Paris ?

1er siècle

508

987

1180-1223

1348

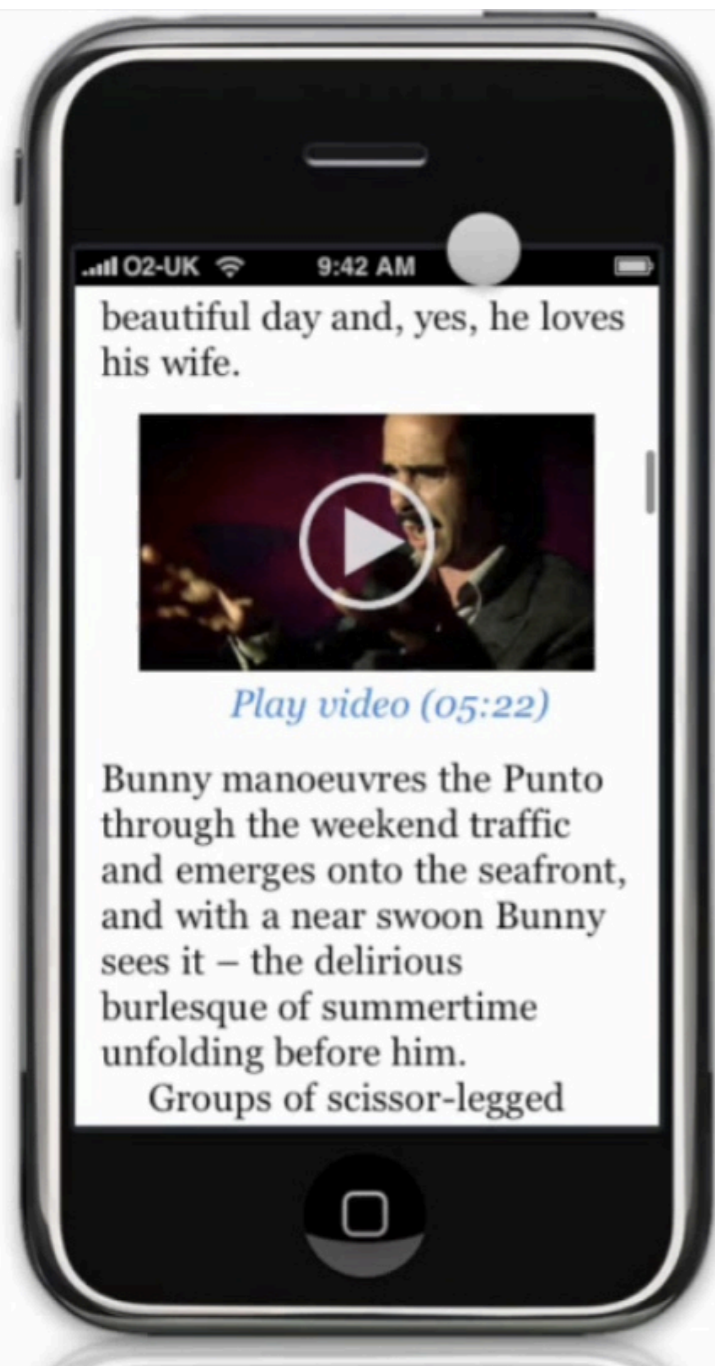
1572

Livre : «Paris», Editions Nathan

Sur les tablettes, on voit que l'intérêt du public ou des éditeurs se fait par étapes. Sont publiés d'abord des livres :

1- Pour enfants 2- de vulgarisation scientifique ou information documentaire 3- «de genre»

On peut aussi penser à faire des standards par type de livres, comme ce que l'on voit en print, d'ailleurs.

Livre : «La mort de Bunny Monroe», Nick Cave

Le bon rythme

C'est encore difficile de s'imaginer lire un long texte sur un iPad. D'abord à cause de l'écran LCD avec la lumière qui vient de l'autre côté. Ensuite, en termes d'usages, on aimerait ne pas avoir à rester plusieurs heures devant un écran. Est-ce une histoire d'habitude ou une véritable histoire d'inconfort visuel, je ne le sais pas encore. Moi je lis toute la journée sur mon ordinateur.

De plus, une tablette, connectée à internet, porte en elle la tentation d'interrompre sa lecture régulièrement pour aller vérifier une information, retrouver quelque chose auquel on vient de penser, etc, enfin vous connaissez tous bien ça.

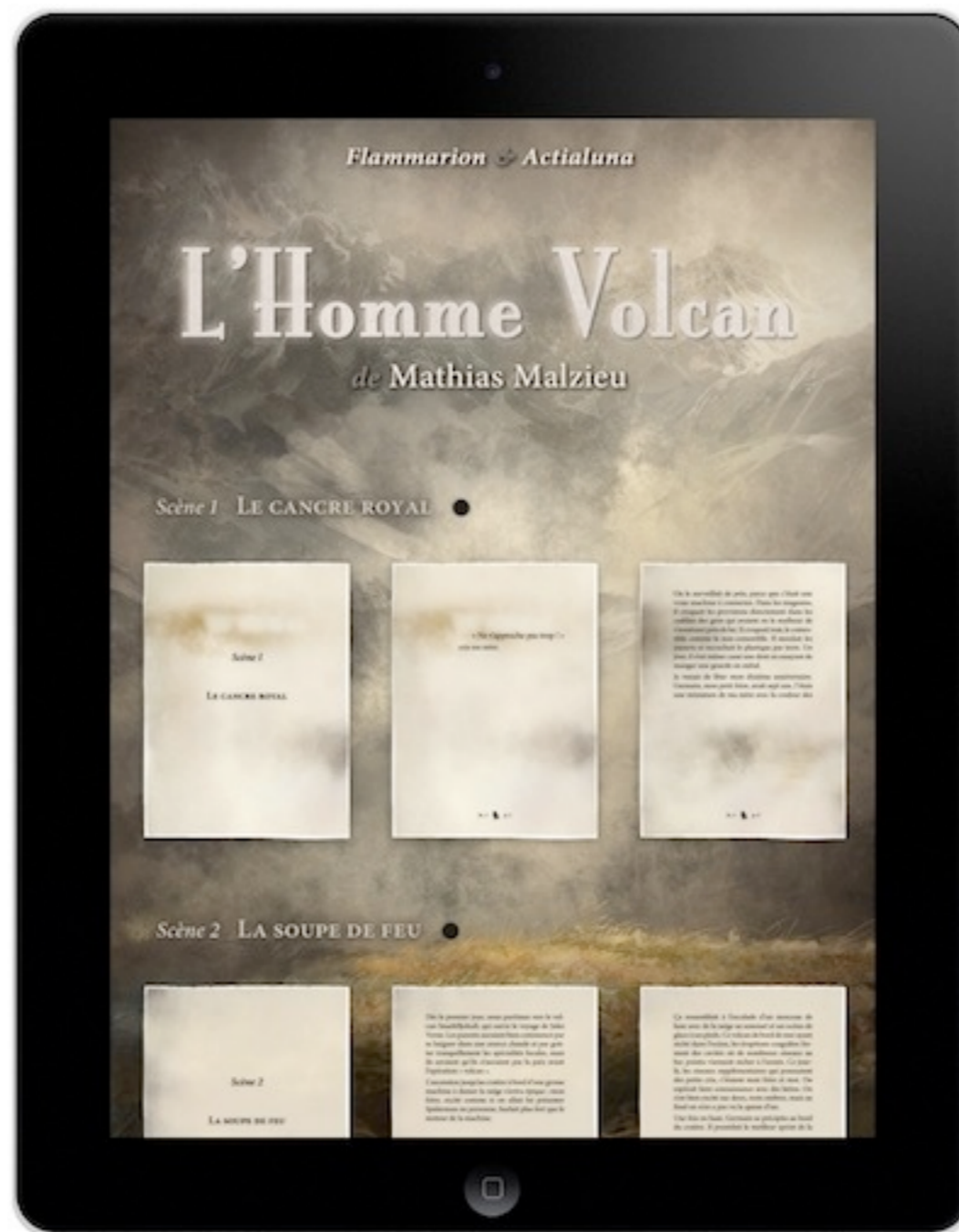
Voilà pourquoi il est tentant, pour structurer un texte long sur tablette, de le segmenter. D'avoir un rythme «feuilleton».

D'ajouter des médias image, vidéo, son, de l'interactivité, parce que ça nous semble mieux coller que juste du texte...

Nick Cave, pour «La mort de Bunny Monroe», a détourné ces problèmes en proposant plusieurs manières de lire le texte : soit de lancer les vidéos où il joue l'histoire, soit en faisant lire seulement par l'audio.

Il faut donc trouver un bon rythme là aussi, entre tous les différents médias. Il faut qu'il y ait une pertinence pour chacun d'eux, et un bon emplacement dans le texte.

Attention à ce que tout ne se joue pas sur la fascination, la magie d'une fois, la poudre aux yeux. Un bon livre, on doit pouvoir y revenir. Le relire.

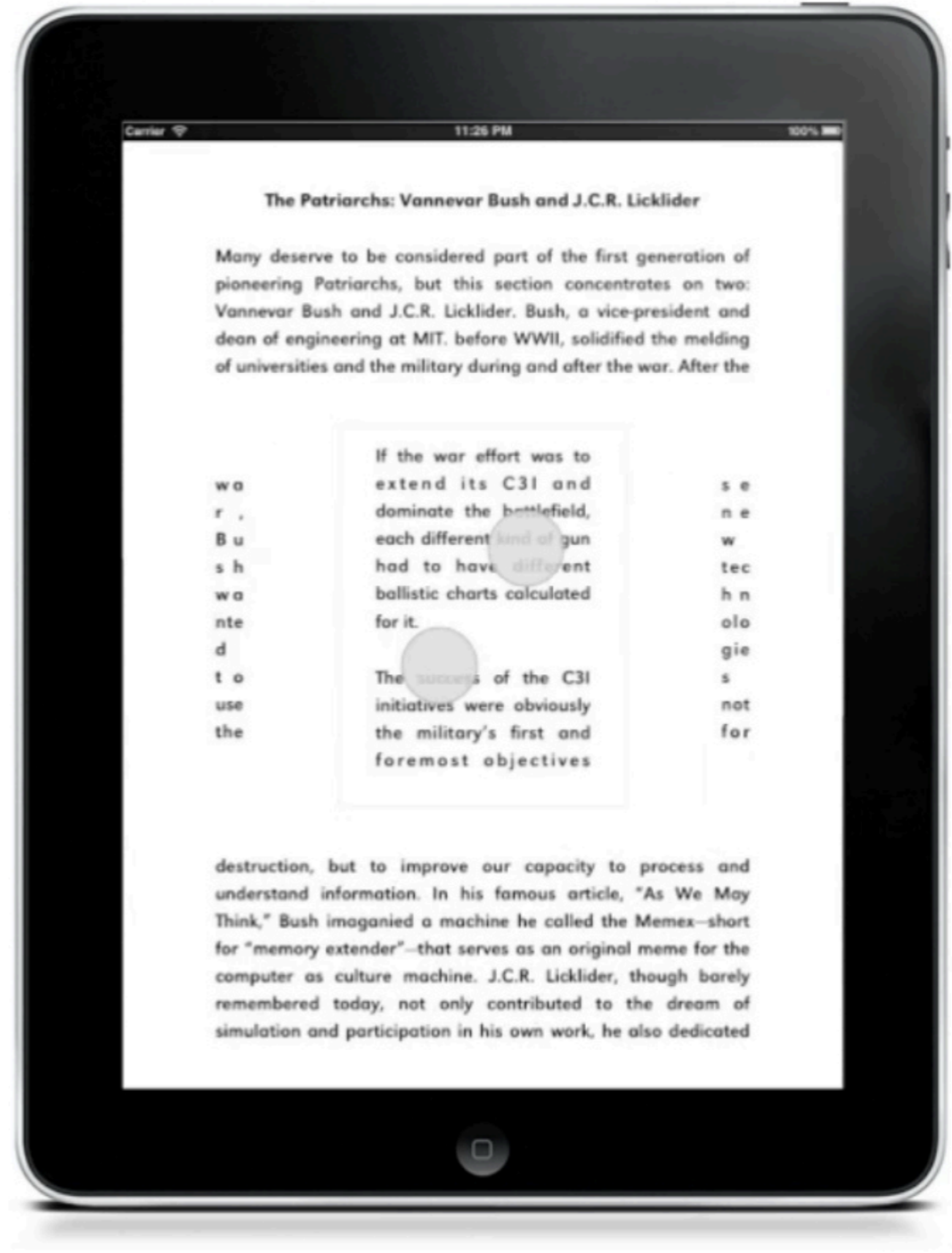

Livre : «L'homme Volcan», Mathias Malzieu, Actialuna

Le bon rythme

Comment fait-on pour feuilleter un livre numérique? Pour envisager la consistance de l'information, et pour s'y déplacer facilement.

=> Actialuna ont mis en place ce système de sommaire, qu'ils adaptent à tous leurs livres.

Livre : «L'homme Volcan», Mathias Malzieu, Actialuna

Le bon rythme

Le MIT Press, eux, ont fait un livre «The secret war between downloading and uploading», dans lequel on navigue en profondeur.

3- Démos

**4- «Interaction of color»
Une application de Potion
Une adaptation du livre de Josef Albers**

Josef Albers

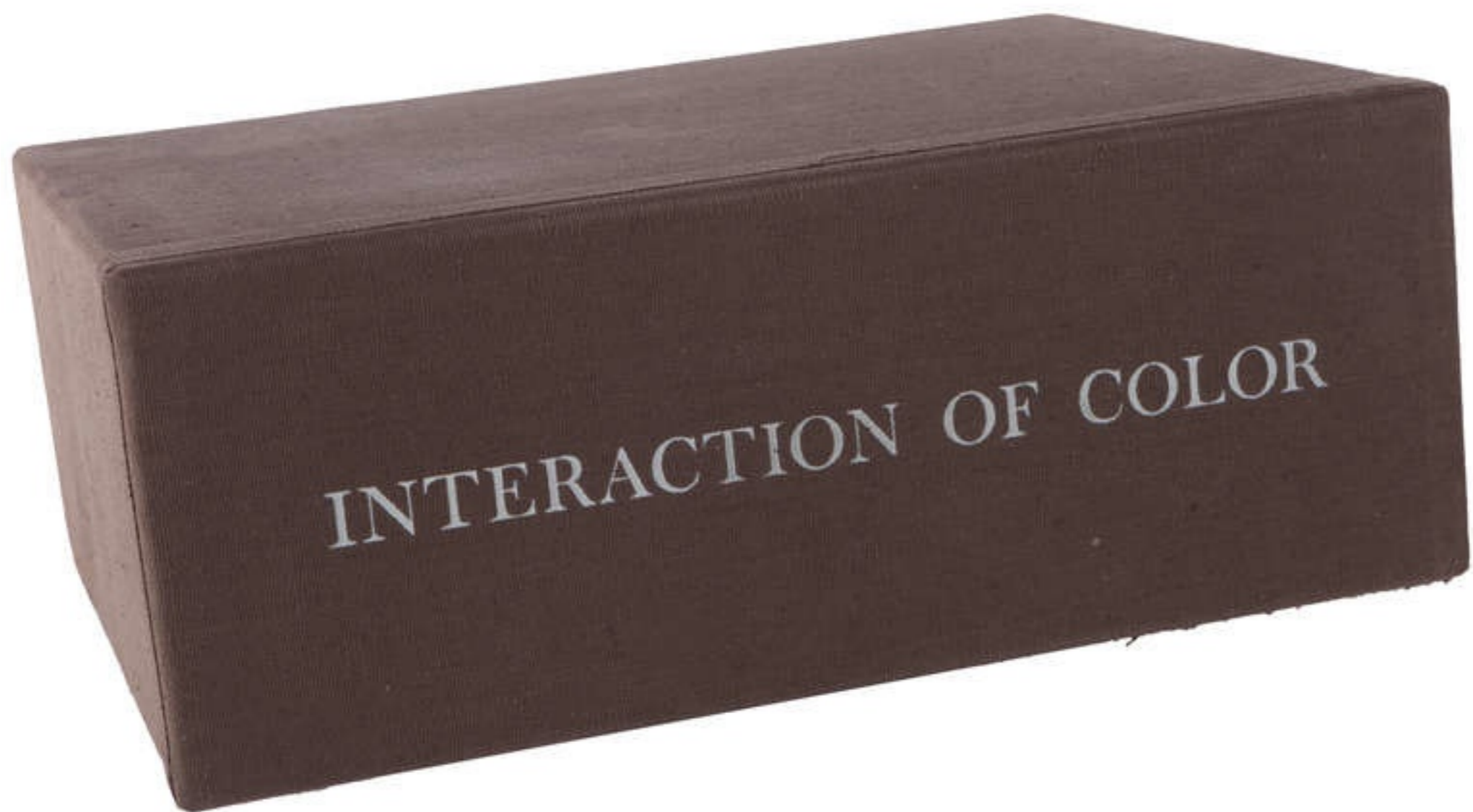
a- Présentation Albers

1888-1976

Peintre et enseignant (au Bauhaus par exemple).

Considéré un des initiateurs de l'art optique.

Je ne sais pas si vous avez eu ce livre entre les mains, il existait jusqu'à présent sous deux formats, et je vais vous présenter un troisième format, l'application.

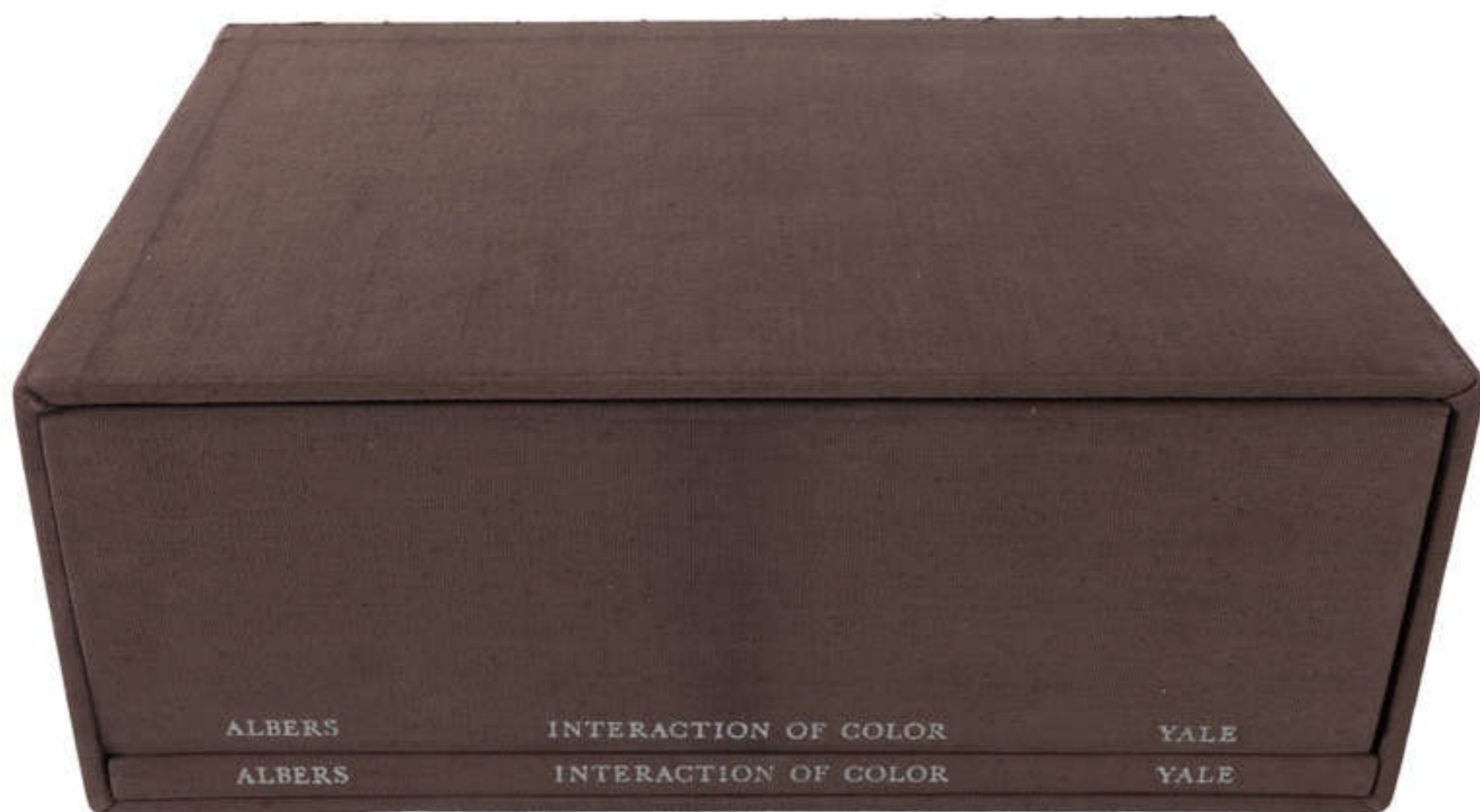

Première publication

b- Présentation des livres

Première publication : 1963, Yale university

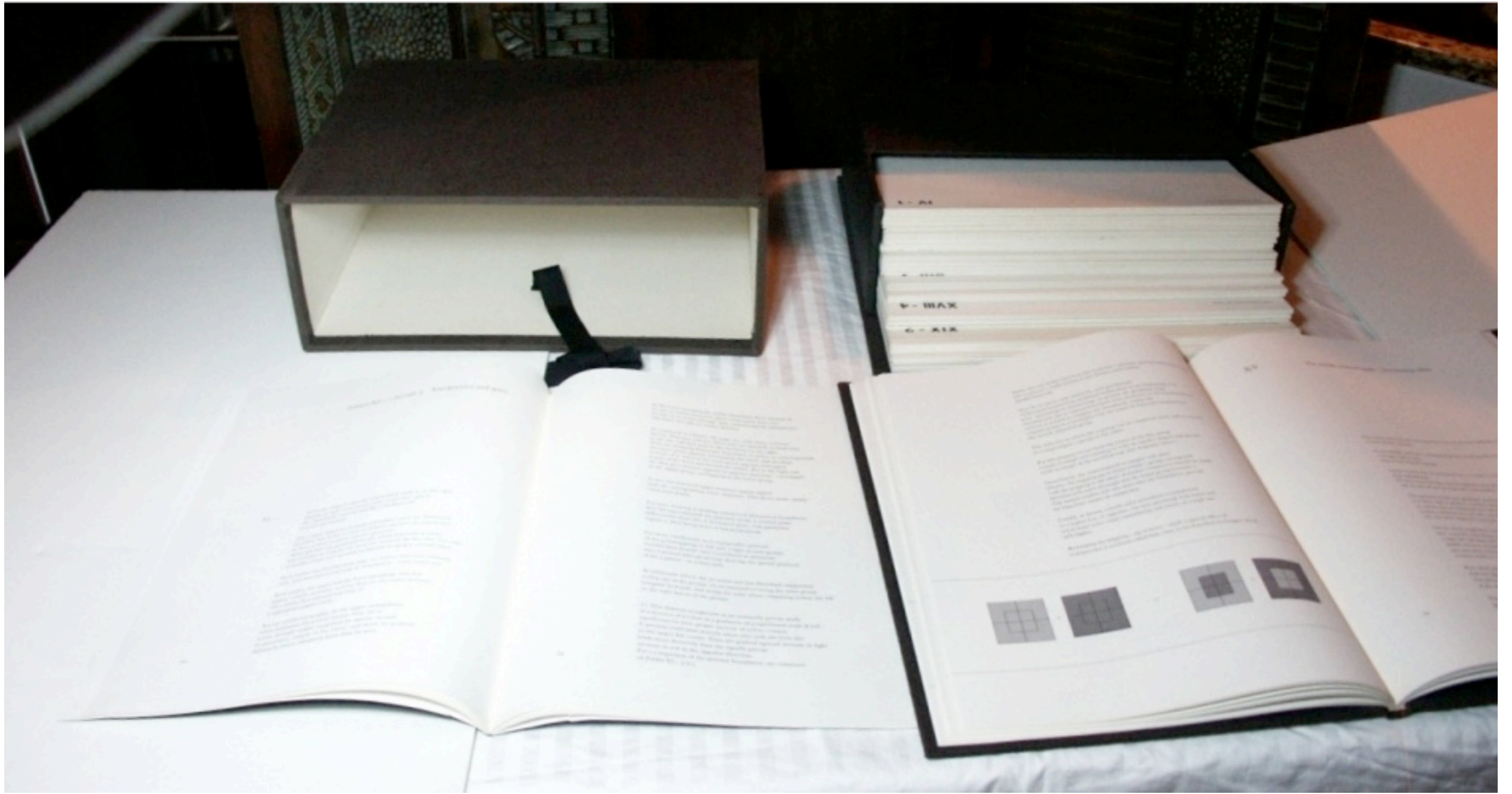
Bouquin énorme, avec plus de 150 feuilles imprimées

Première publication

b- Présentation des livres

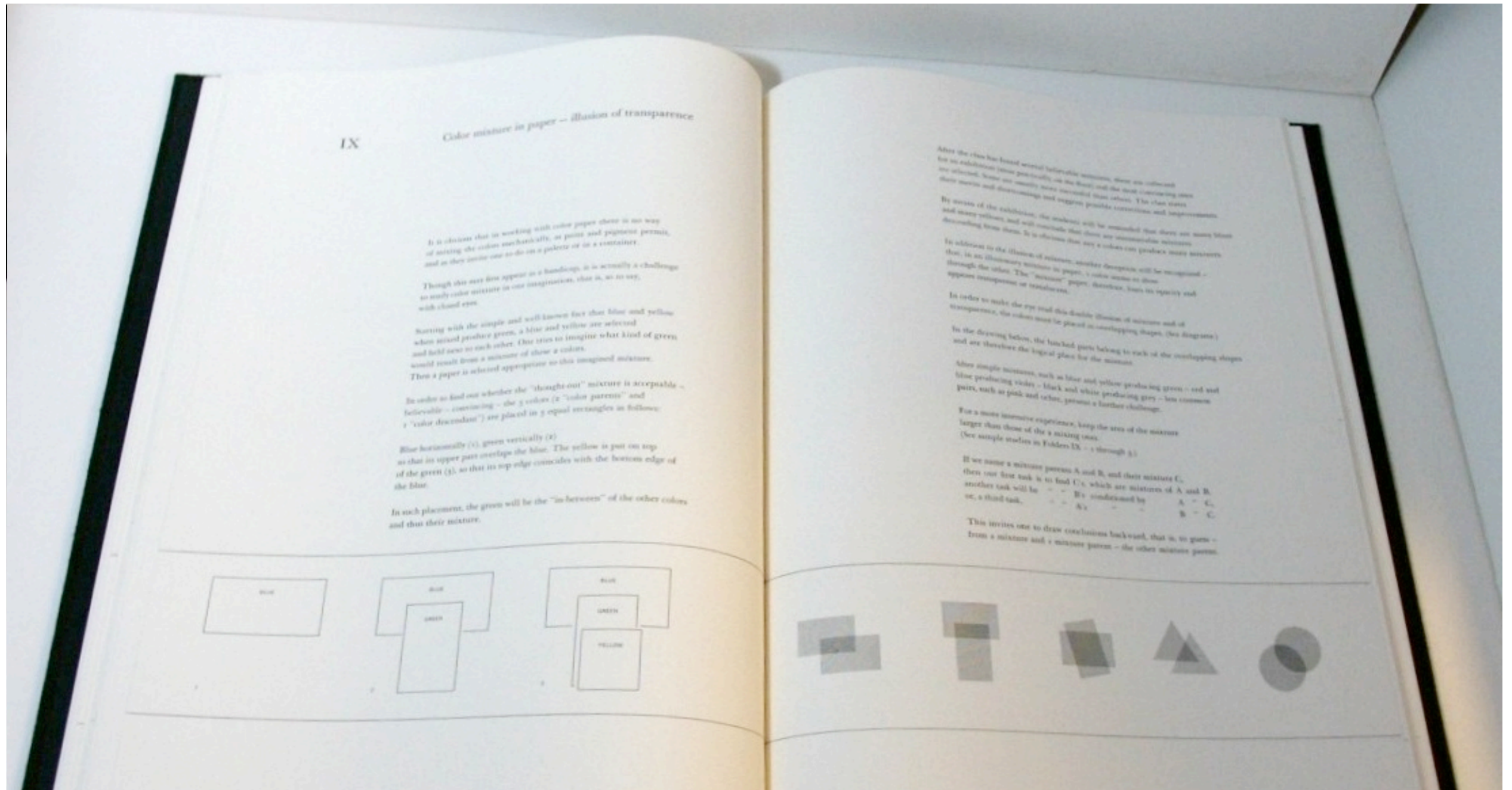
Un livre contenant le texte (120 pages), un livre contenant les 100 planches sérigraphiées.

Source : <http://www.designers-books.com/>

Première publication

b- Présentation des livres

Source : <http://www.designers-books.com/>

Première publication

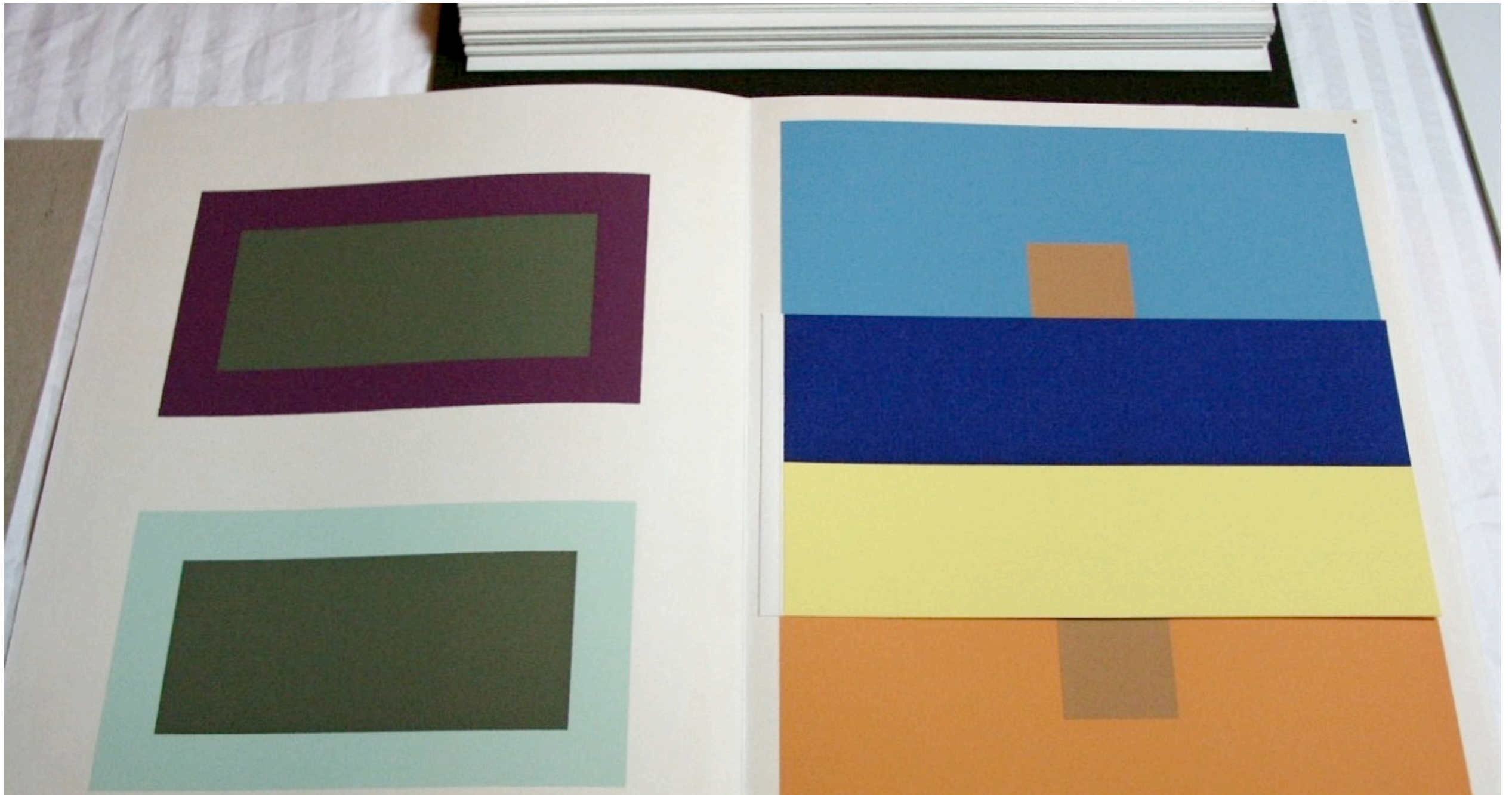
b- Présentation des livres

Source : <http://www.designers-books.com/>

Première publication

b- Présentation des livres

Source : <http://www.designers-books.com/>

Première publication

b- Présentation des livres
Au moins une planche (photo) contient un onglets à manipuler.

Source : <http://www.designers-books.com/>

Première publication

b- Présentation des livres

Color-aid

Source : <http://www.coloraid.com/>

Les papiers

b- Présentation des livres

=> On pouvait utiliser les «color-aid» pour refaire les exercices proposés

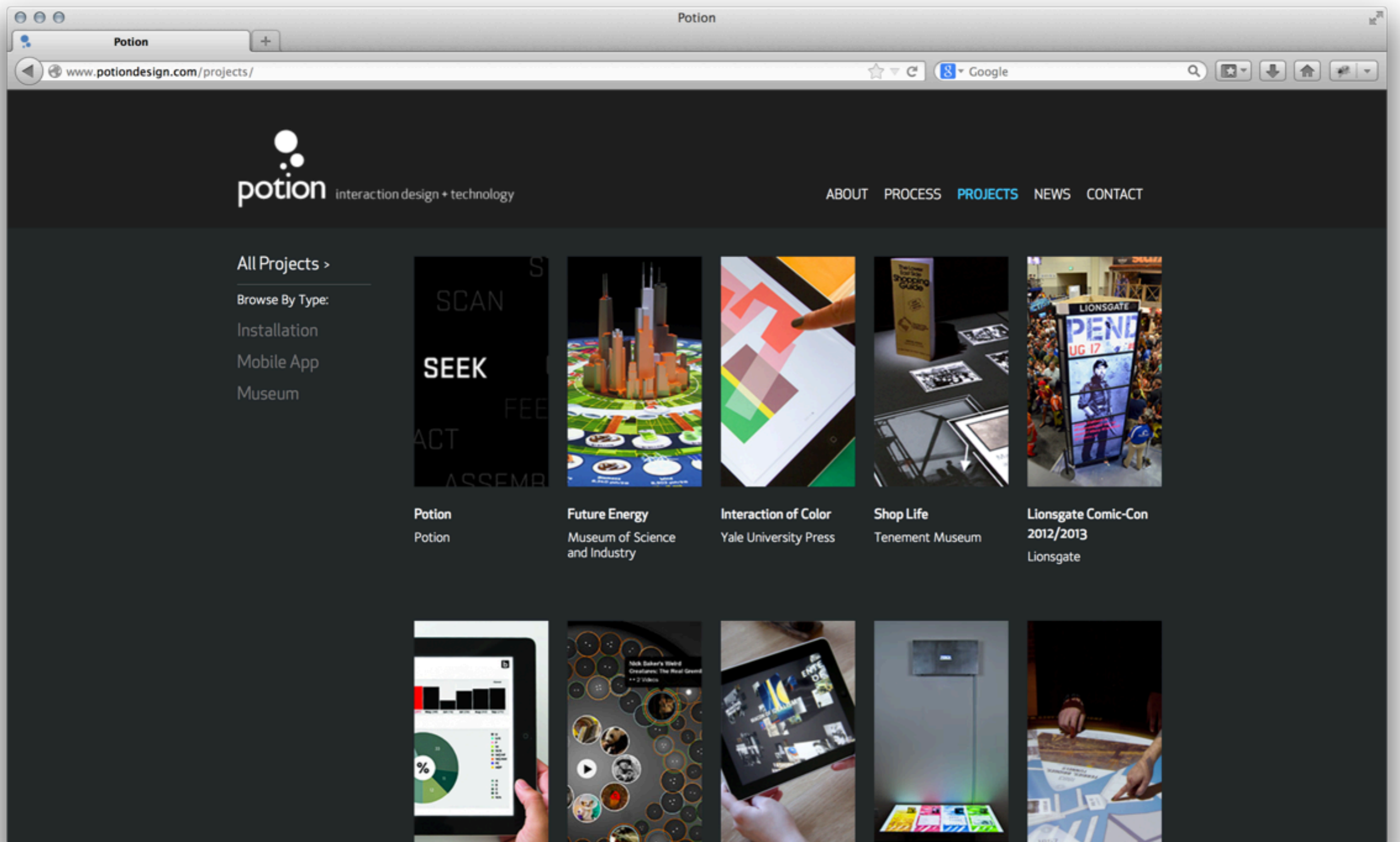
Source : <http://yalebooks.com>

Deuxième publication

b- Présentation des livres

Ensuite, publication plus large en 1971, sous forme de livre de poche, avec uniquement 10 planches d'étude sélectionnées par Albers.

Des rééditions des deux formats a été faite cette année par Yale University, pour fêter les 50 ans de ce livre, avec 60 planches d'étude pour le livre de poche.

Source : <http://www.potiondesign.com/projects/>

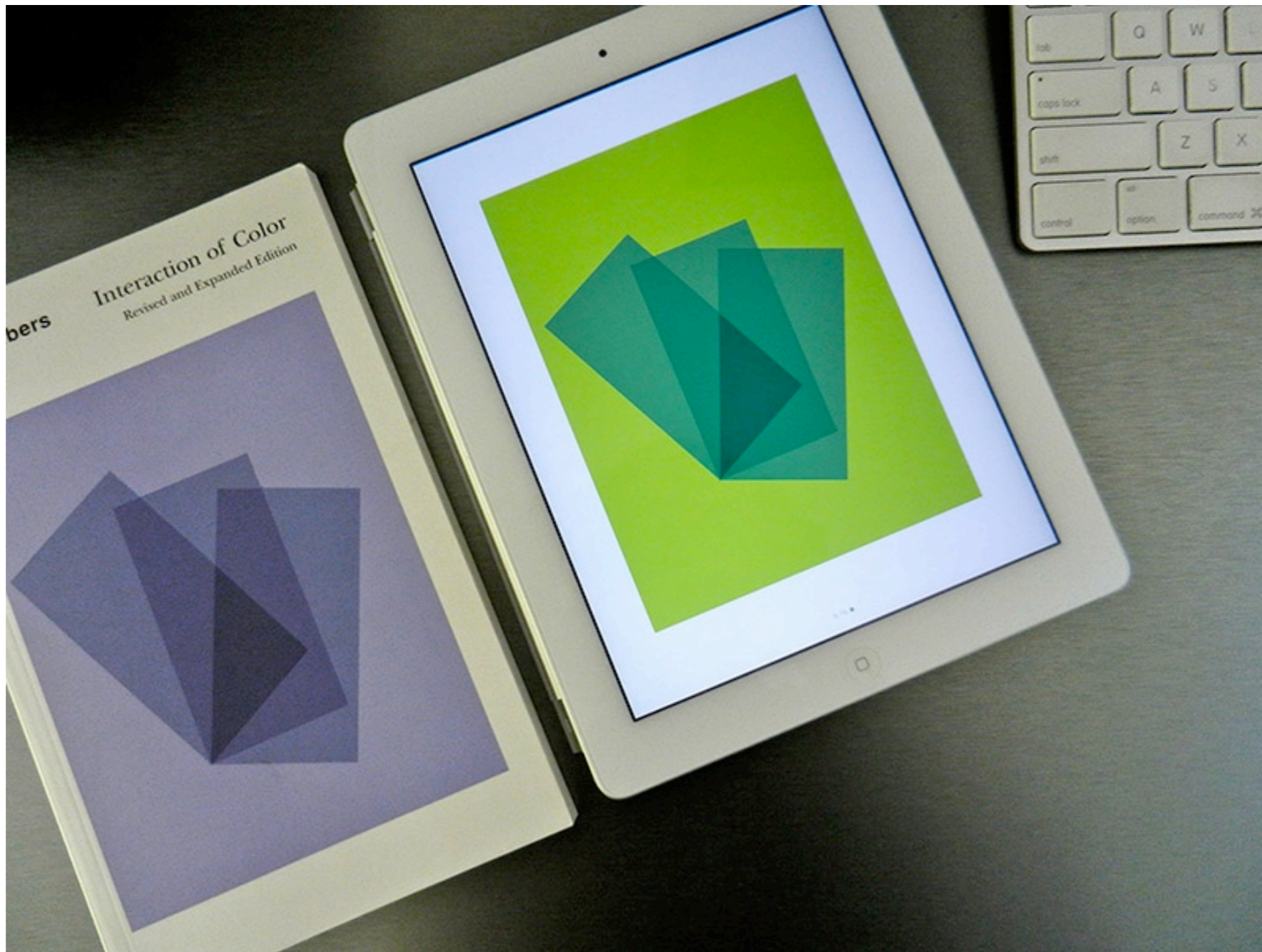
Potion

b- Présentation des livres

C'est aussi dans ce cadre qu'il a été demandé à un studio de personnes diplômées du MIT Media Lab (Boston) une application mettant à disposition l'ensemble du livre original.

c- Présentation application et résonances avec livres

Démo

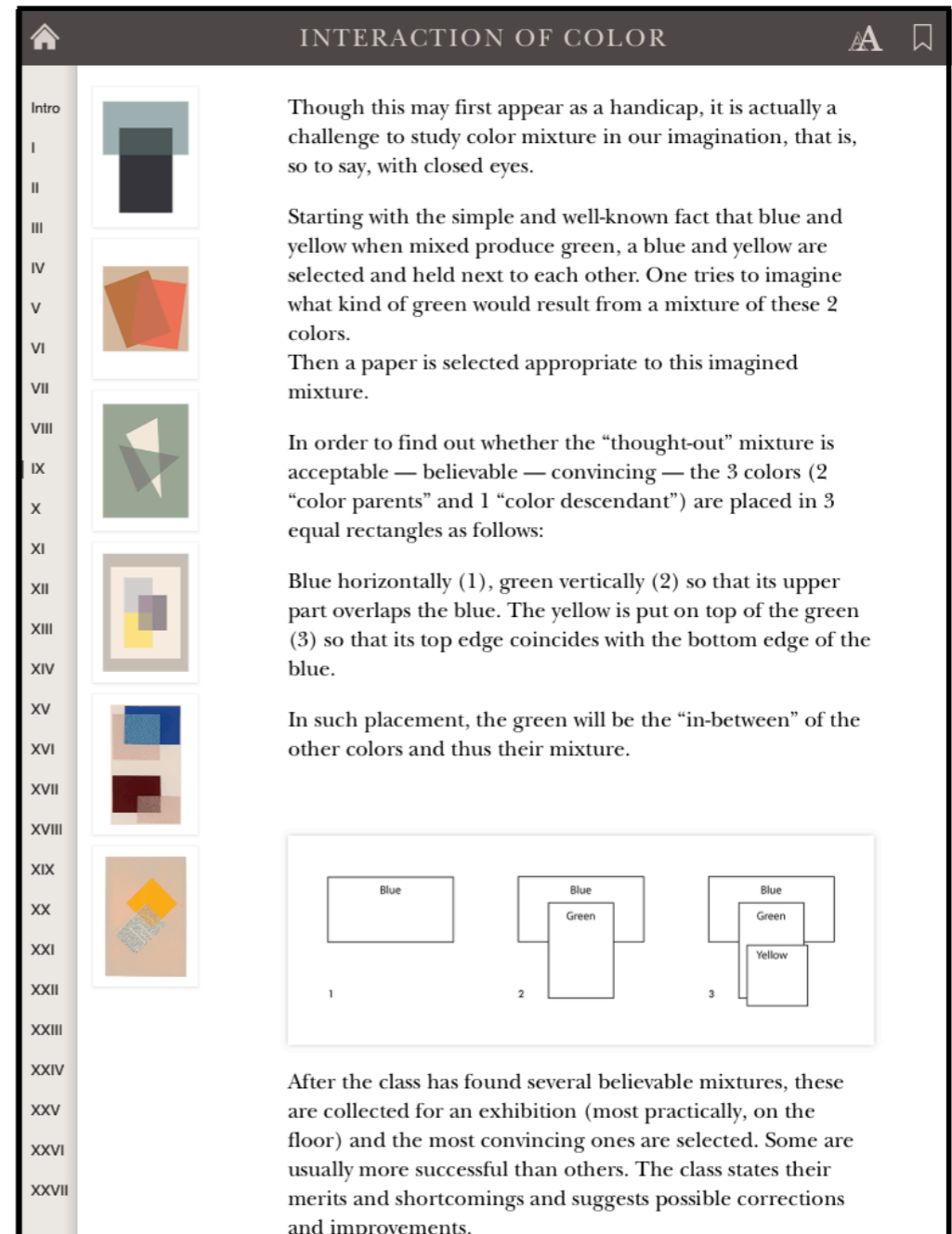
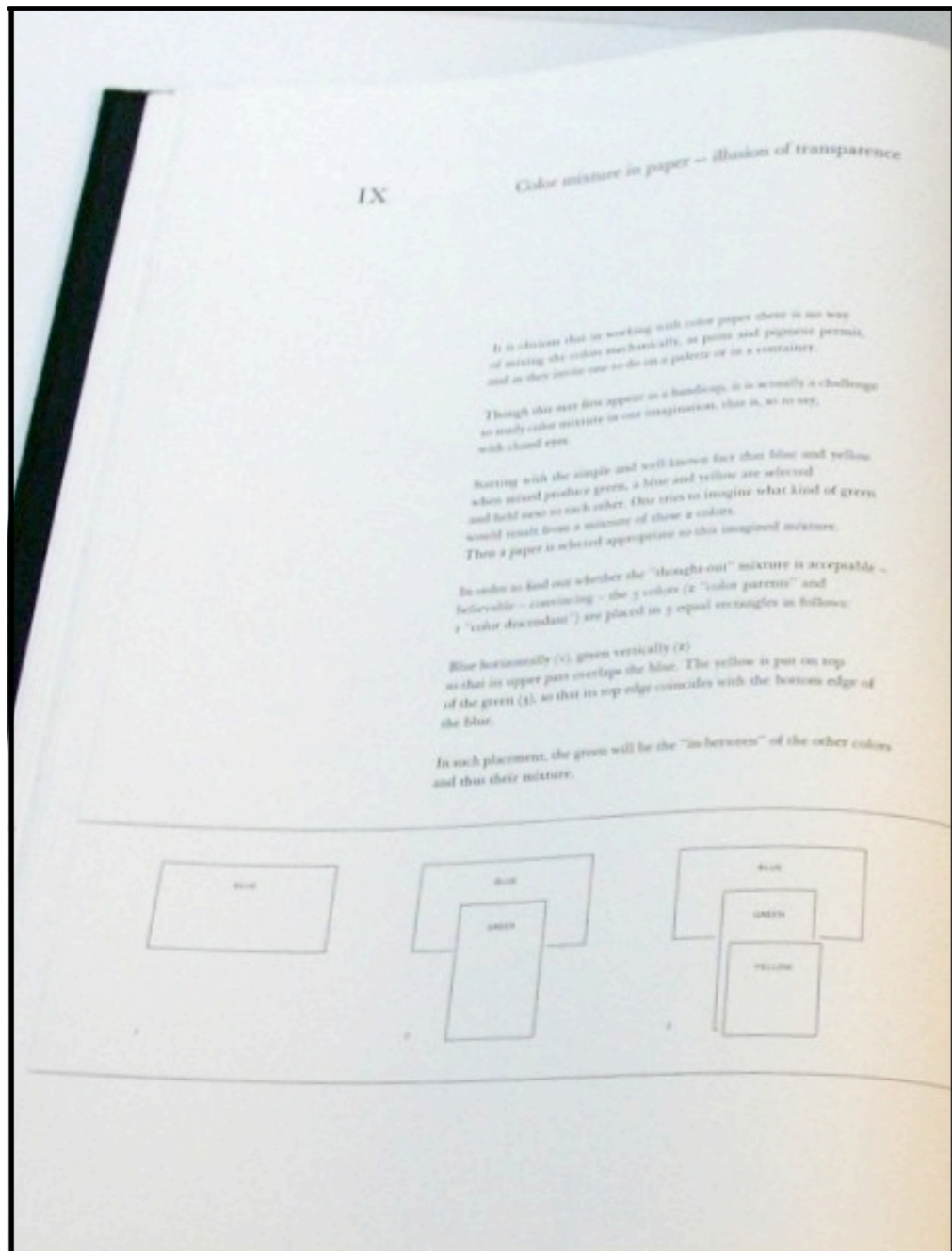
Source : <http://www.designersreviewofbooks.com/>

L'adaptation

c- Présentation application et résonances avec livres

c-1- Graphisme semblable

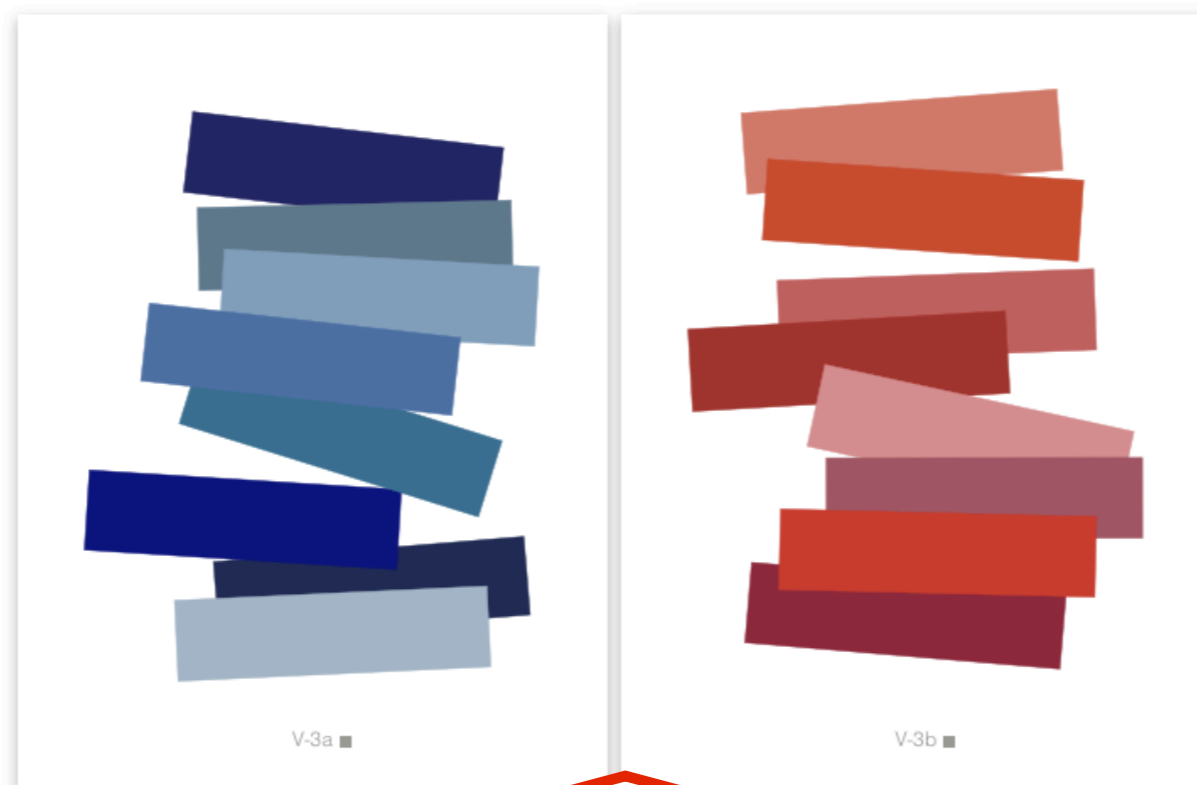
= Simulation des exercices papier découpé (60 planches - 526 couleurs)

Source photo de gauche : <http://www.designers-books.com/>

L'adaptation

- c- Présentation application et résonances avec livres
- = Même mise en page que le livre original, mis en page par Albers : même typo, même taille de colonne par exemple.
- ≠ Ajout de la possibilité de changer la taille du texte.
- Plus du texte en page à page, mais au format papyrus.

Source : capture d'écran de l'application

Ajouts

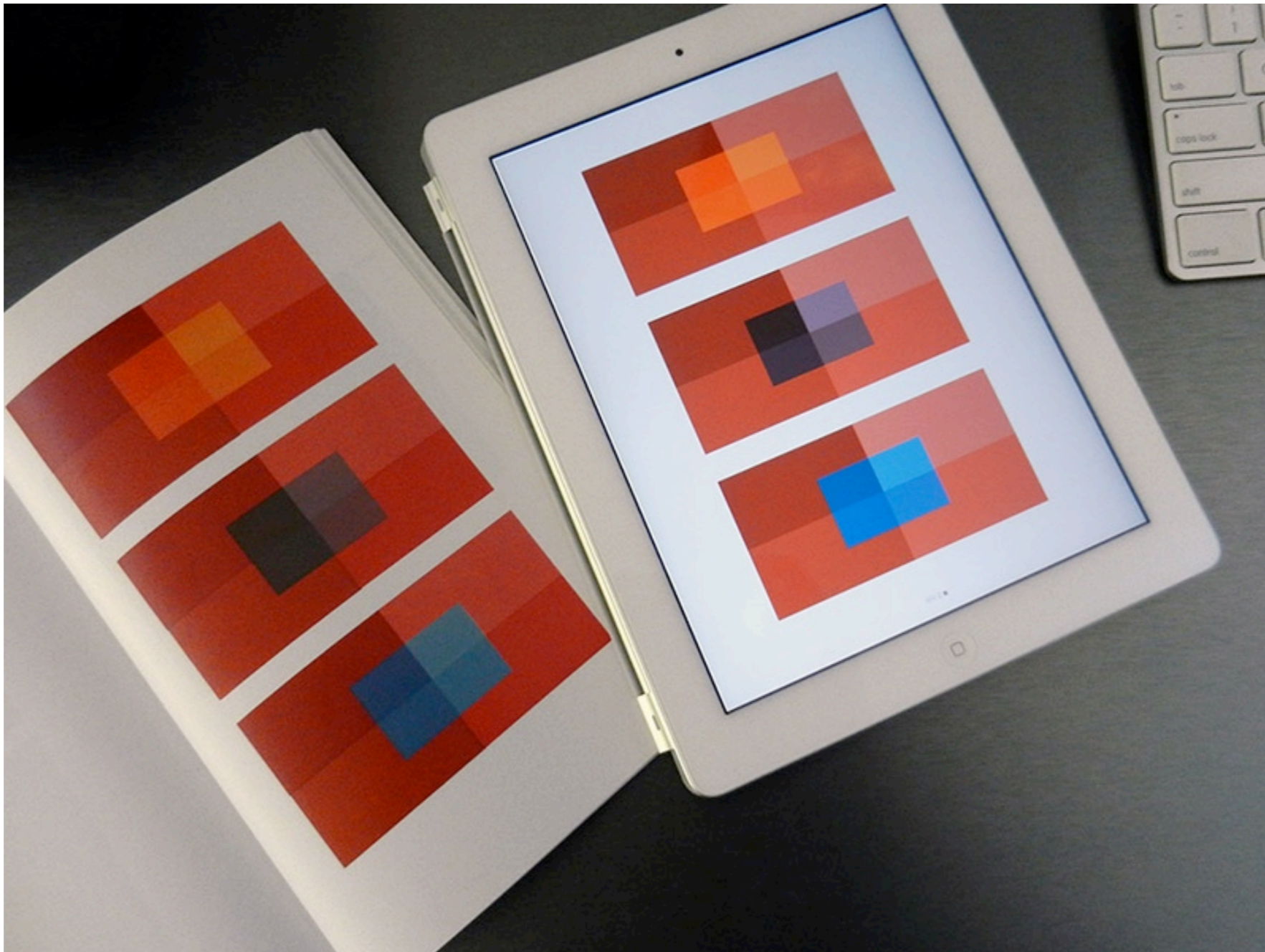
c- Présentation application et résonances avec livres

c-2 Ajouts

Ils ont cherché ce que l'édition numérique pouvait apporter à l'édition papier, et une des choses les plus évidentes fut l'ajout de vidéos.

Ainsi, on en apprend sur la confection du livre papier, on a une vidéo inédite d'Albers décrivant son métier d'enseignant, et d'autres de professionnels du milieu des arts et design démontrant comment la couleur est utilisée dans leurs travaux.

Les vidéos sont online, le reste de l'application est sur la tablette.

Source : <http://www.designersreviewofbooks.com/>

Les couleurs

c- Présentation application et résonances avec livres
c-3-couleurs écran / couleurs sérigraphiées / couleur pinceau

Pour parler de couleur, le médium est important : mais pour comprendre les exemples d'Albers, il n'y a pas de différence entre couleurs sur papier (synthèse soustractive) et couleur écran (synthèse additive). La calibration des couleurs est différente sur chaque interface numérique...

Mais ce qui est important dans ce livre ce sont les relations entre les couleurs, pas forcément les couleurs elle-mêmes, et cet aspect est sauvegardé dans sa transposition sur écran. Albers haïssait le caractère hasardeux de la peinture en tant que matériau.

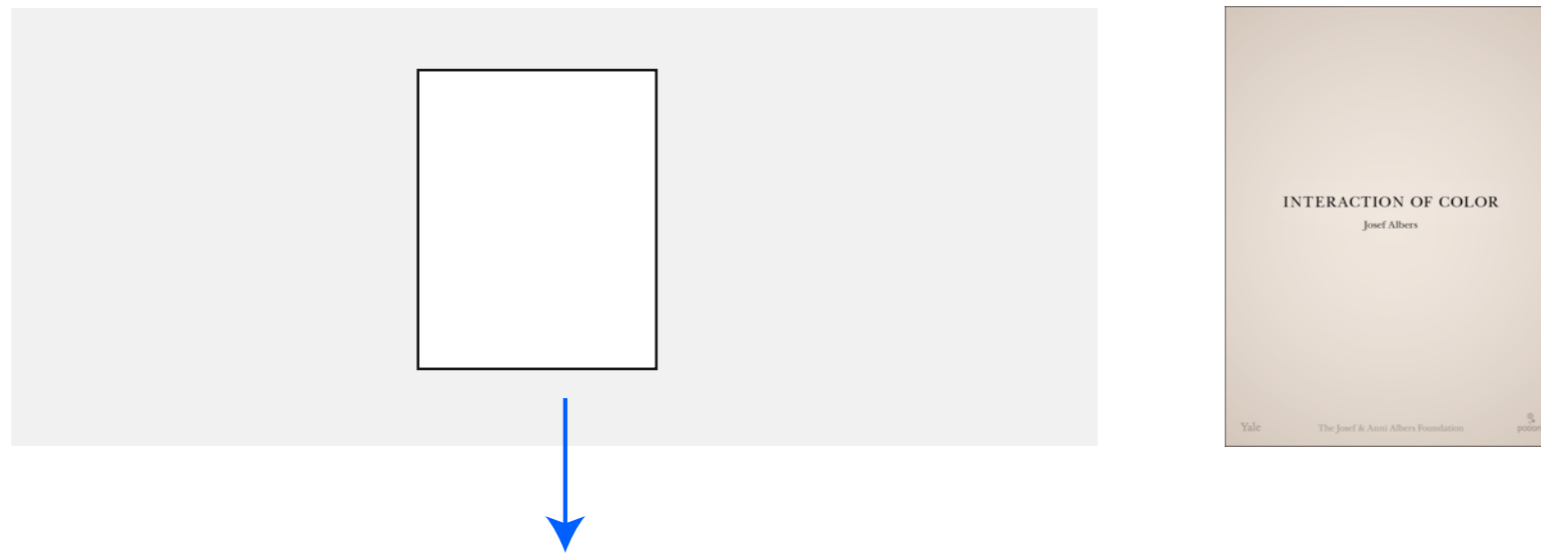
“First, color paper avoids unnecessary mixing of paints, which is often difficult, time-consuming, and tiring. This is true not merely for beginners alone.”

Josef Albers, *Interaction of color*

Les couleurs

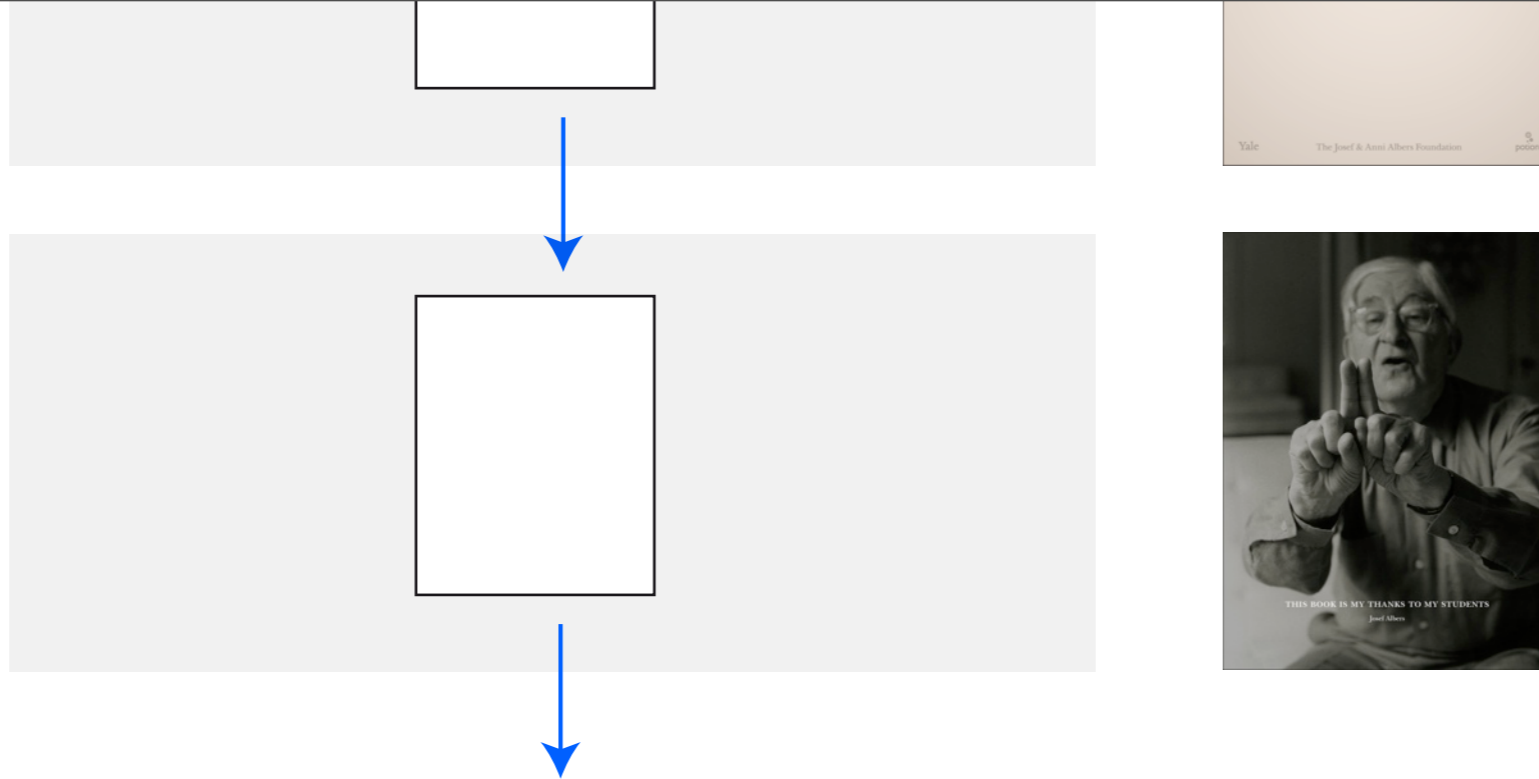
c- Présentation application et résonances avec livres
c-3-couleurs écran / couleurs sérigraphiées / couleur pinceau

Il a écrit qu'en utilisant des papiers de couleur pour les projets des étudiants «empêchait le mélange inutile des peintures, qui est souvent difficile, prend du temps, et fatigant. Ceci n'est pas vrai seulement pour les débutants.»

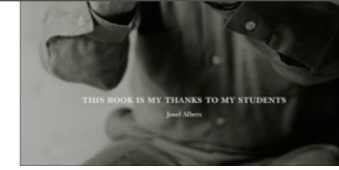
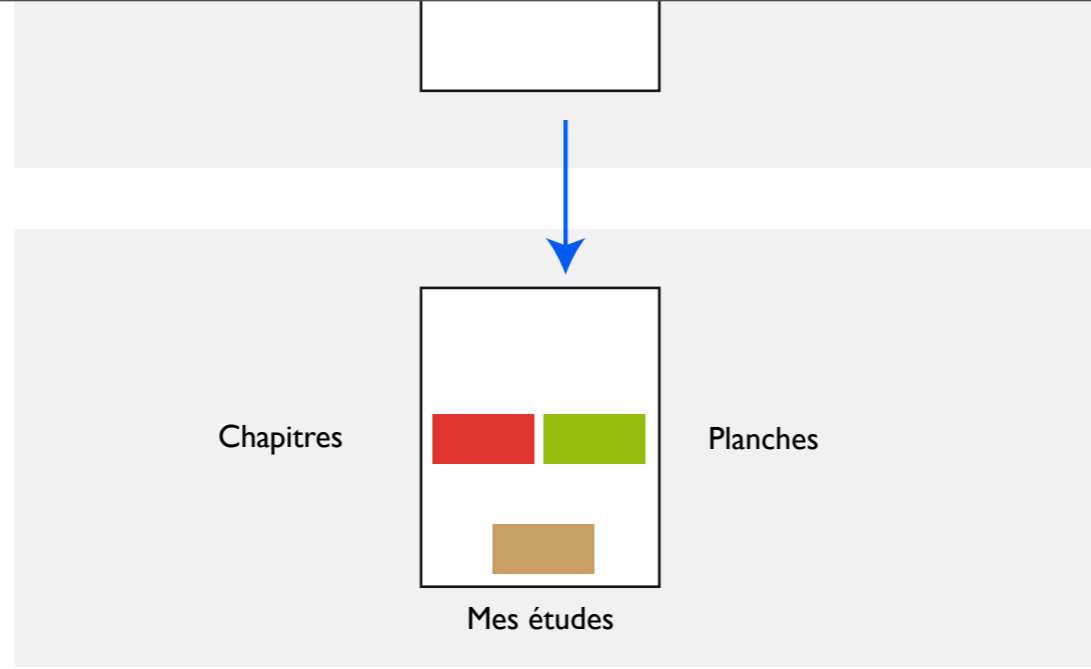
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color».

Au tout début, un simple fondu de la page de couverture vers la page d'accueil.

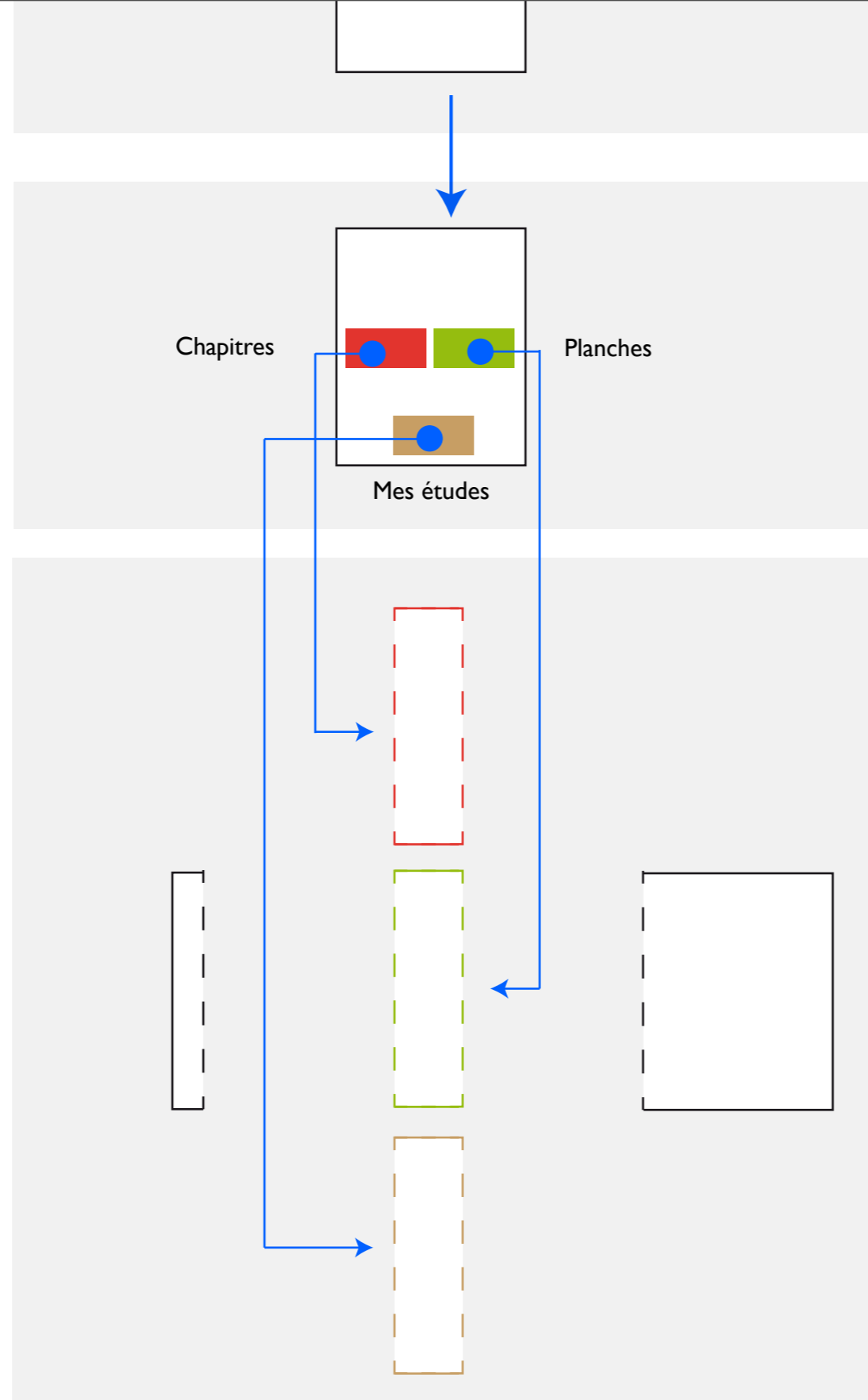
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color».

Puis une page-dédicace de l'auteur.

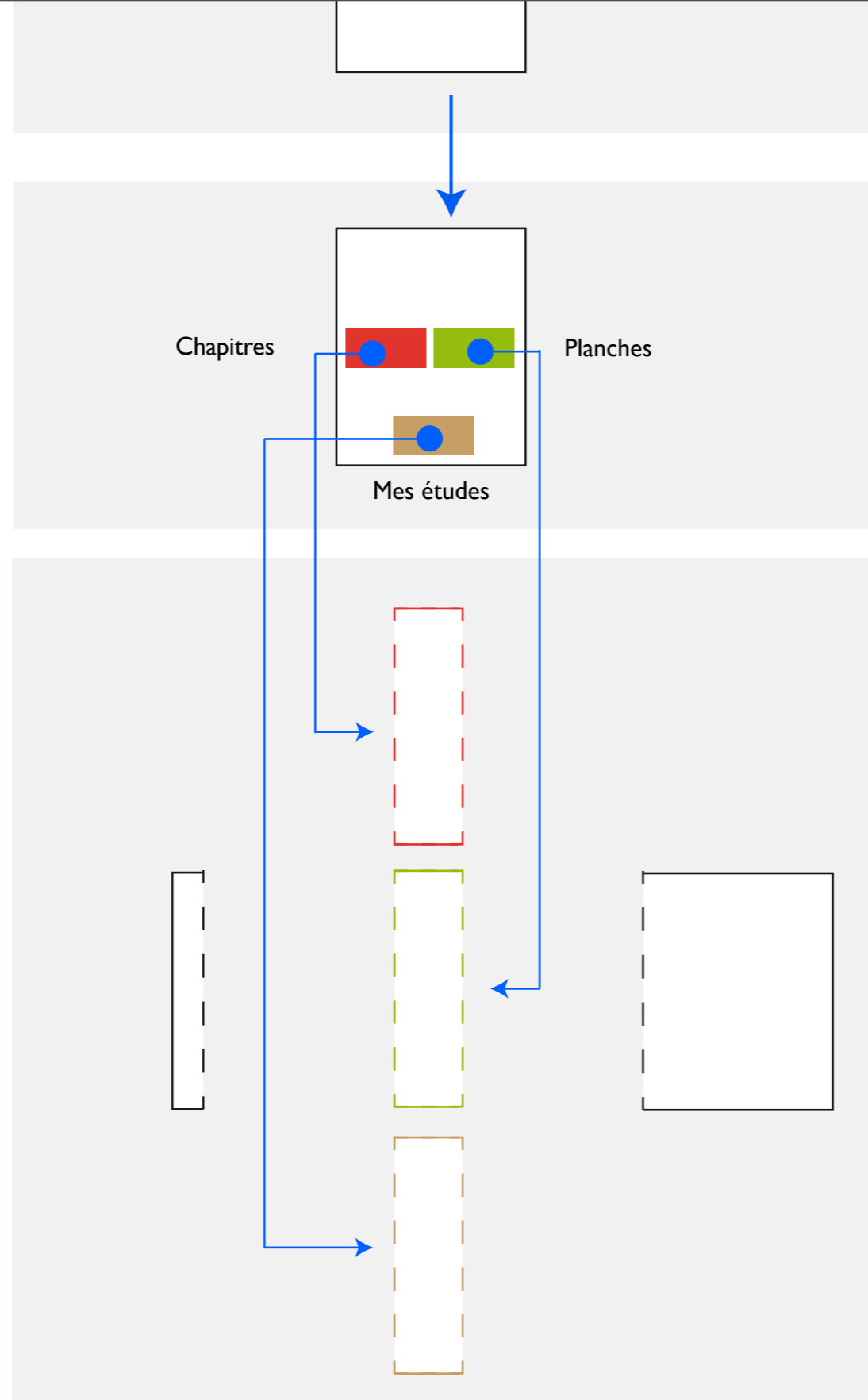
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color».

Ensuite la page d'accueil de l'application. Jusque là tout va bien.

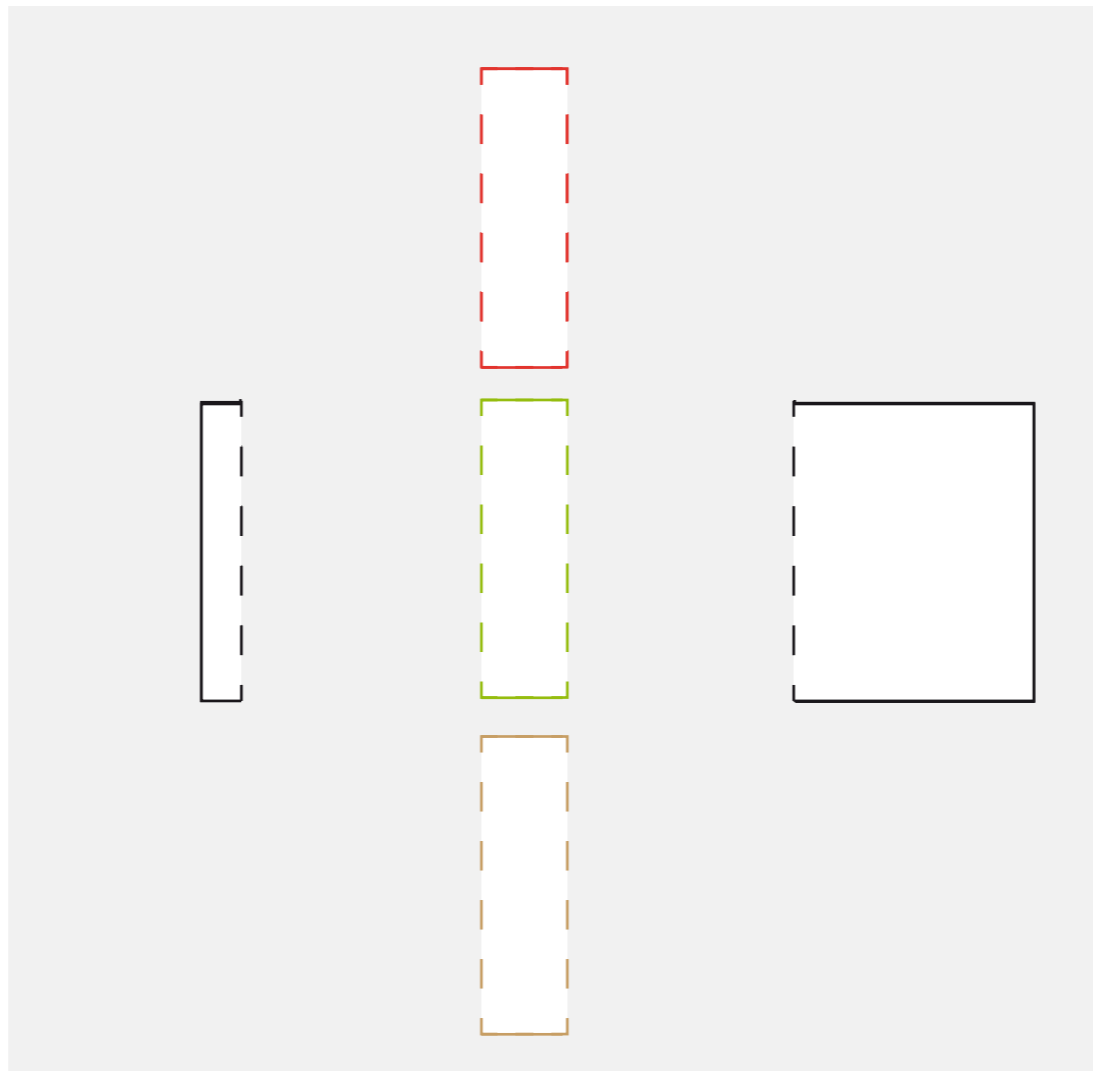
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color».

Ensuite, selon l'élément de menu sélectionné, une section de sous-menu est affichée.

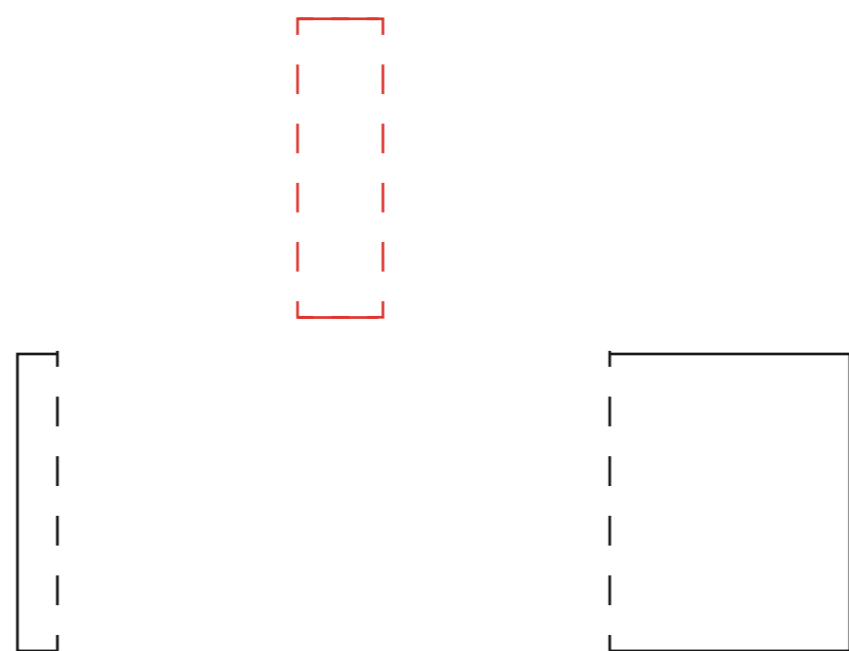

Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color».

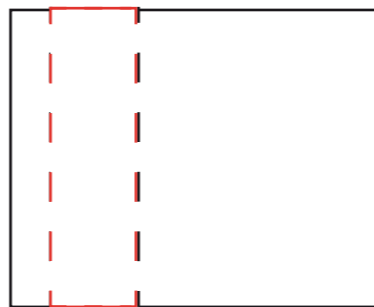
Ensuite, selon l'élément de menu sélectionné, une section de sous-menu est affichée.

Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color».

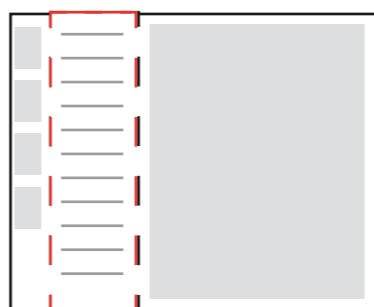

Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color».

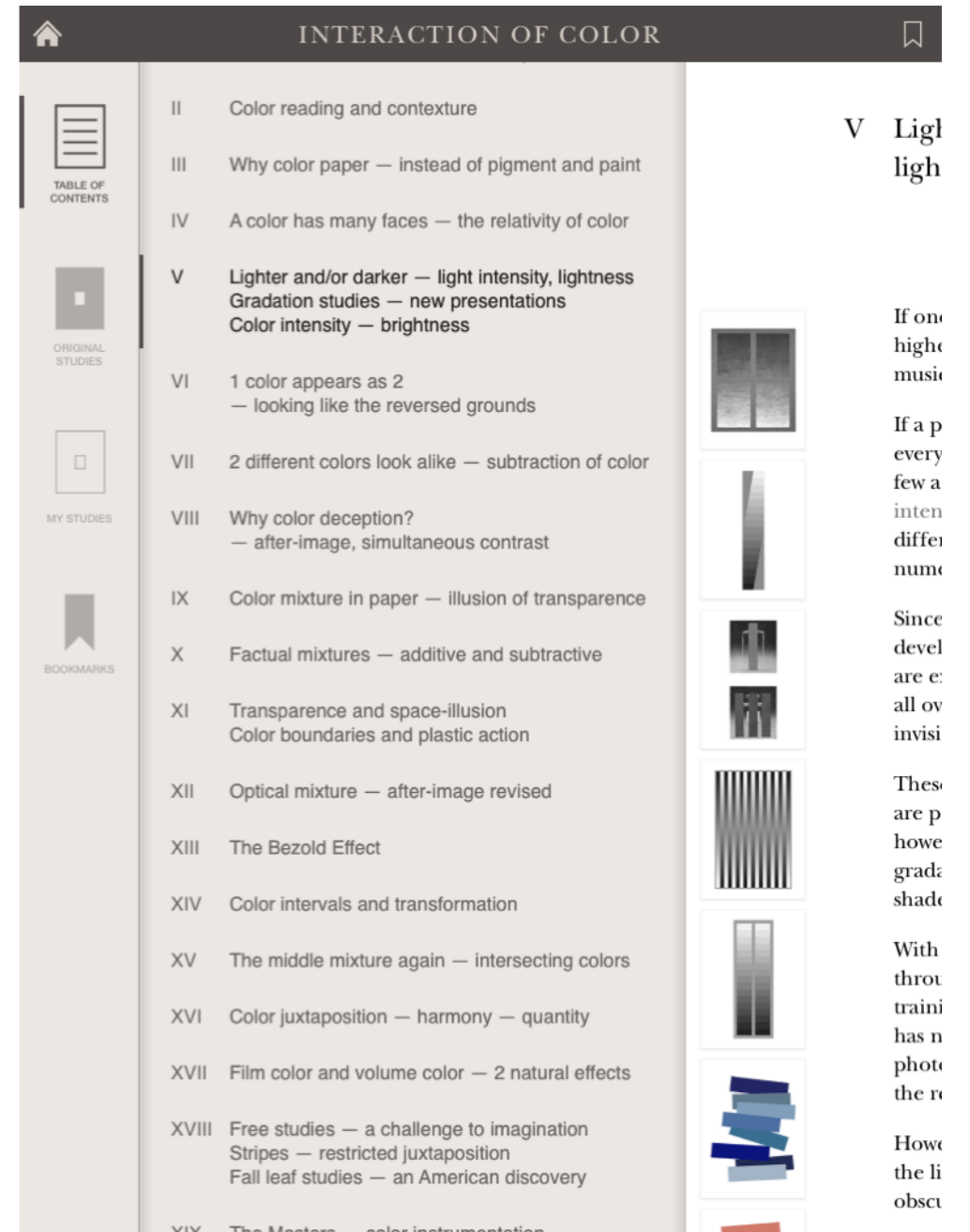
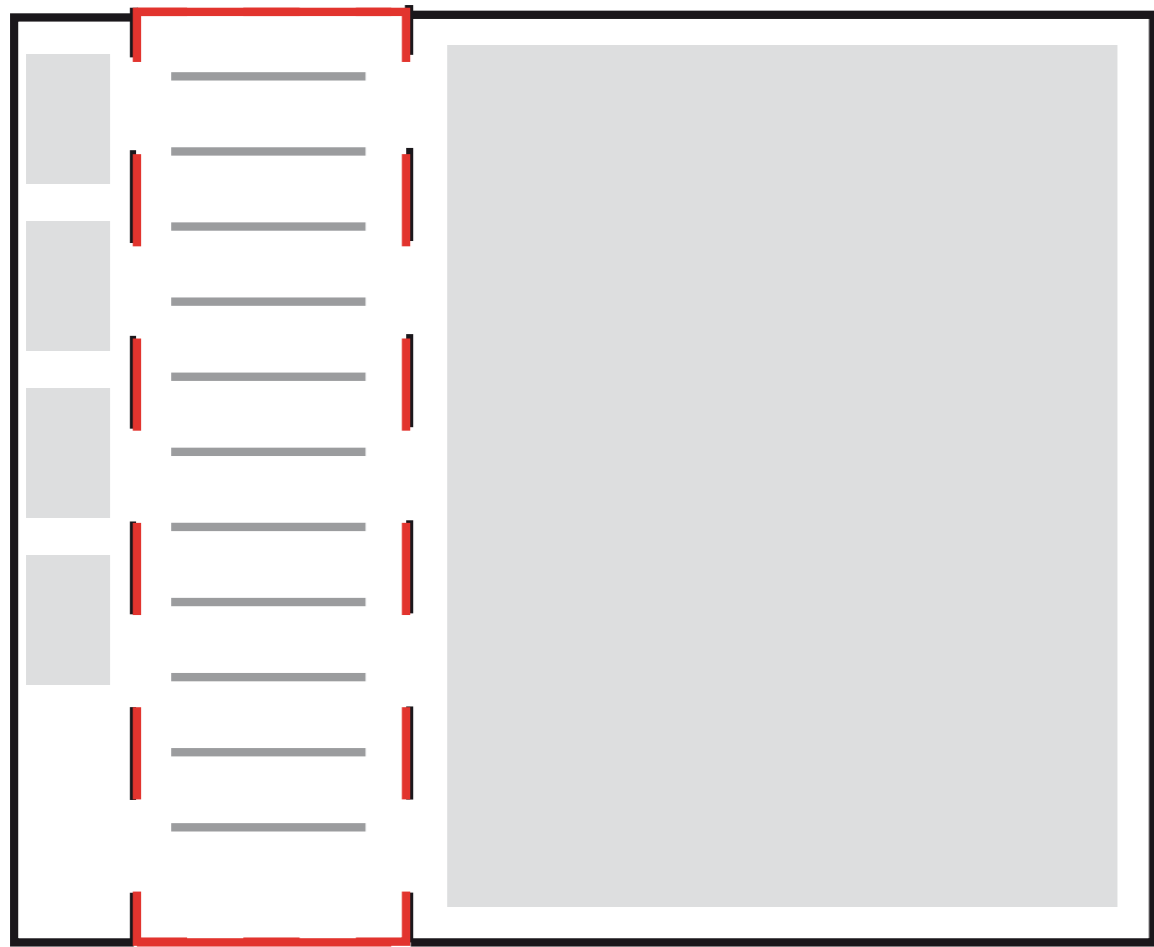
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color».

Le reste de la page est semblable : le menu, représenté sous une autre forme, en colonne à gauche, et le corps de la page, sur la droite.

Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color».

Le reste de la page est semblable : le menu, représenté sous une autre forme, en colonne à gauche, et le corps de la page, sur la droite.

Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color».

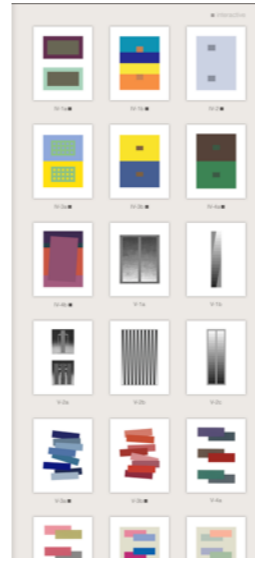
Nous avons donc une navigation en scroll de gauche à droite pour aller du sous-menu vers le contenu d'une page, et de haut en bas pour parcourir tout le contenu d'une section d'écran

Chapitres

- II Color reading and conjecture
- III Why color paper — instead of pigment and paint
- IV A color has many faces — the reality of color
- V Lighter and/or darker — light intensity, lightness
Distortion studies — new presentations
Color intensity — brightness
- VI 1 color appears as 2
— looking like the reversed grounds
- VII 2 different colors look alike — subtraction of color
- VIII Why color deception?
— after-image, simultaneous contrast
- IX Color mixture in paper — illusion of transparency
- X Factual mixtures — additive and subtractive
- XI Transparency and opacification
Color boundaries and plastic action
- XII Optical mixture — after-image revised
- XIII The Bezold Effect
- XIV Color intervals and transformation
- XV The middle mixture again — intersecting colors
- XVI Color juxtaposition — harmony — quantity
- XVII Film color and volume color — 2 natural effects
- XVIII Free studies — a challenge to imagination
Stripes — restricted juxtaposition
Fall leaf studies — an American discovery

Planches

Mes études

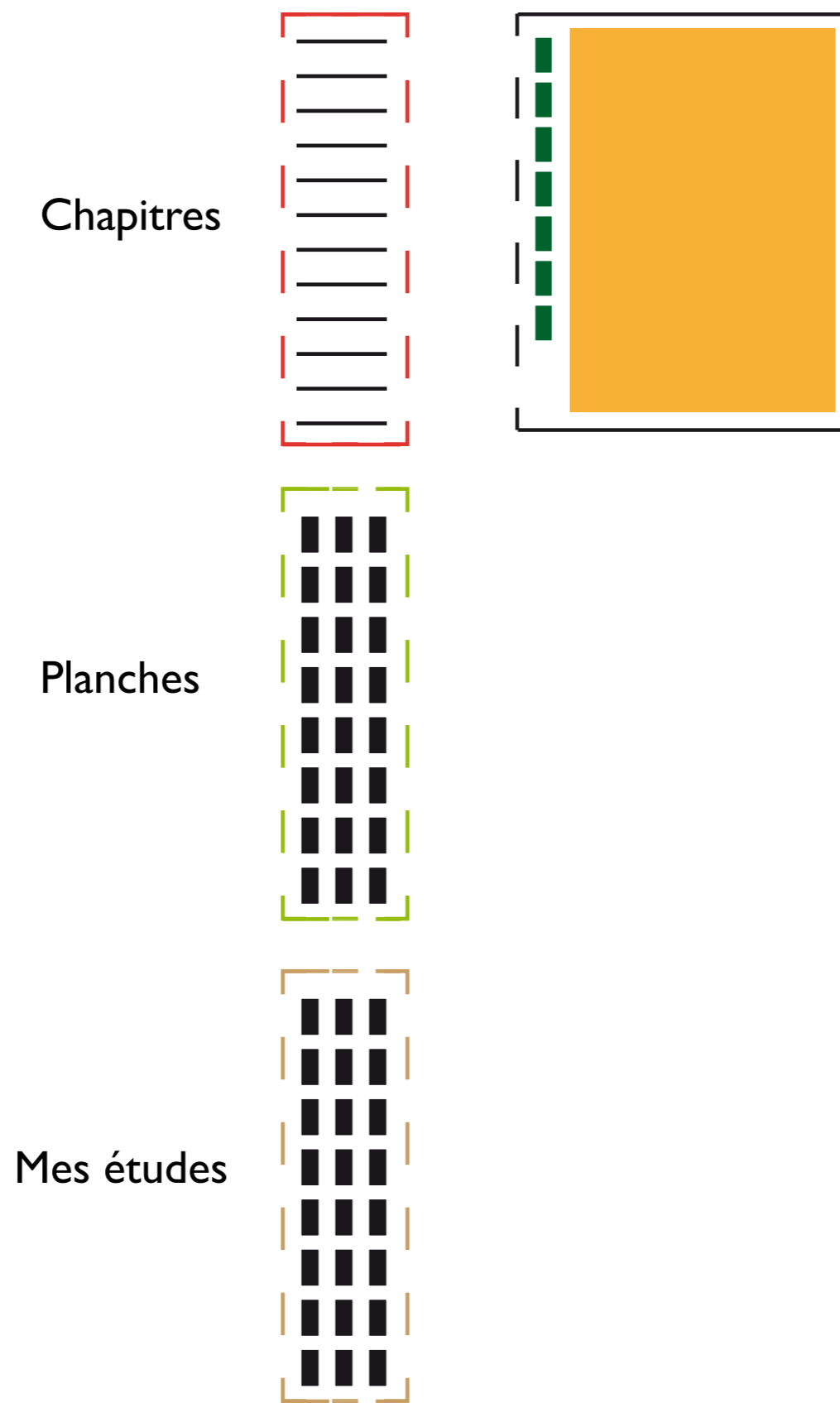
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Nous avons donc 3 sections de pages changeantes, qui sont des sous-menus. Ils reprennent l'idée des planches étalées sur une table.

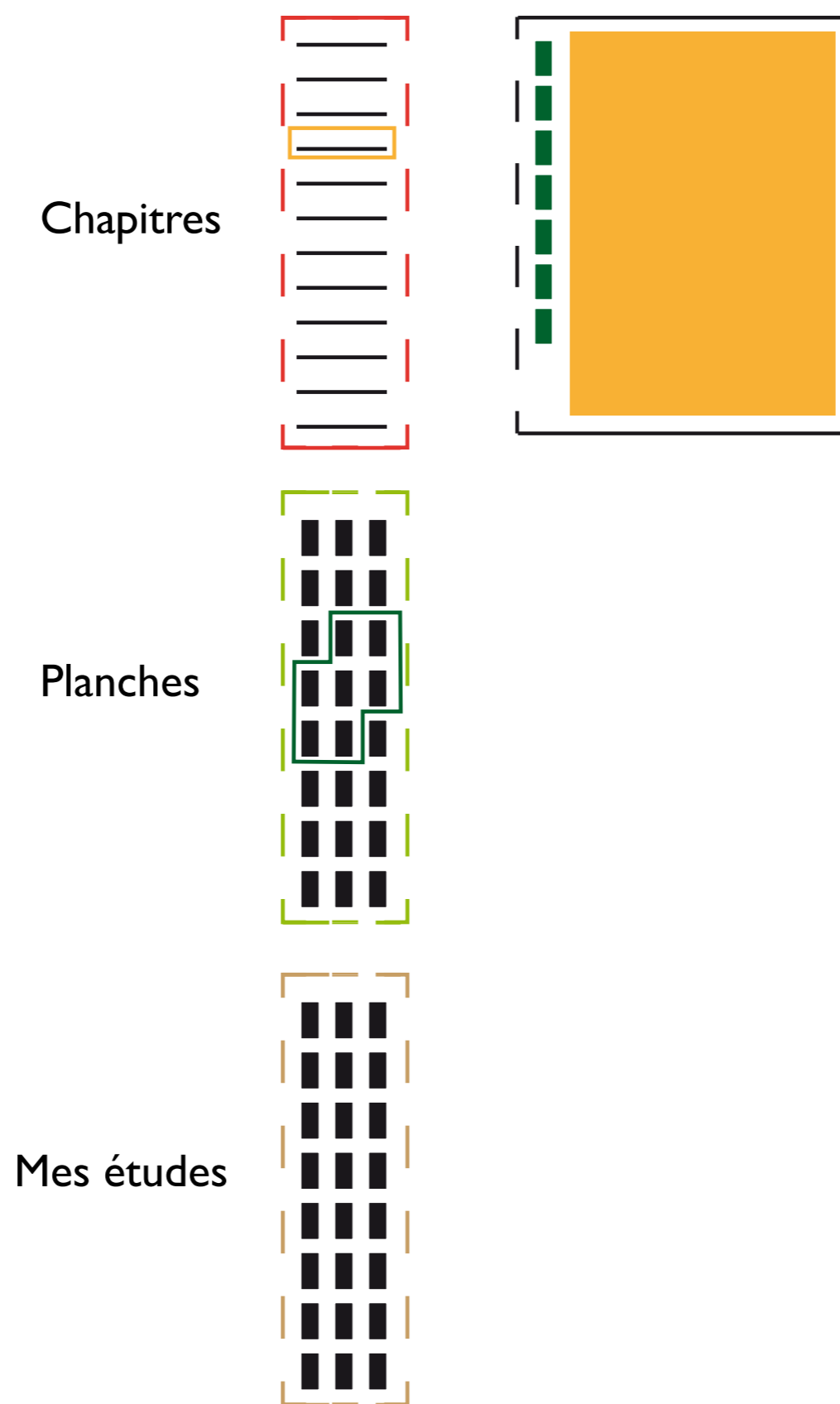
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Nous avons donc 3 sections de pages changeantes, qui sont des sous-menus. Ils reprennent l'idée des planches étalées sur une table.

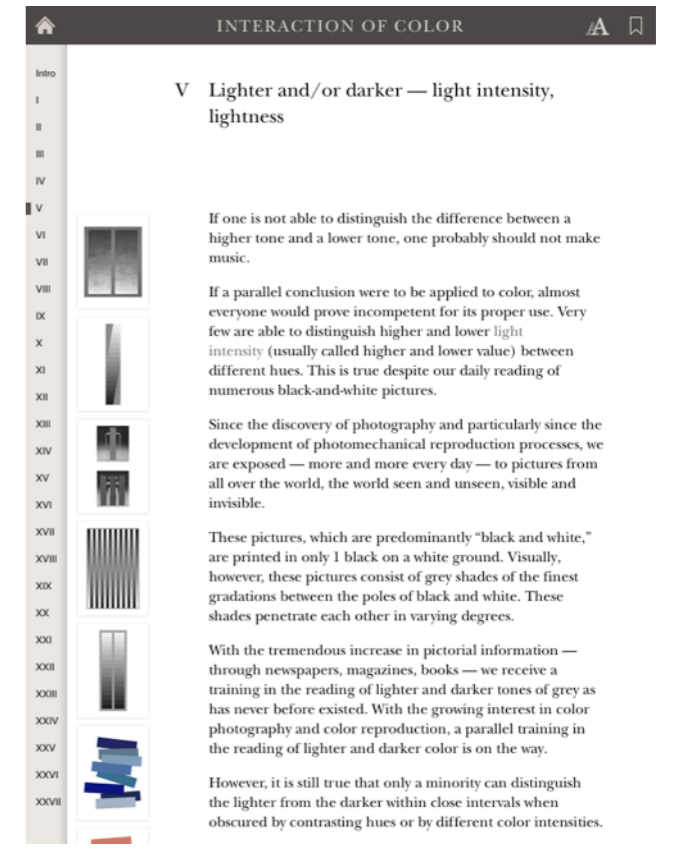
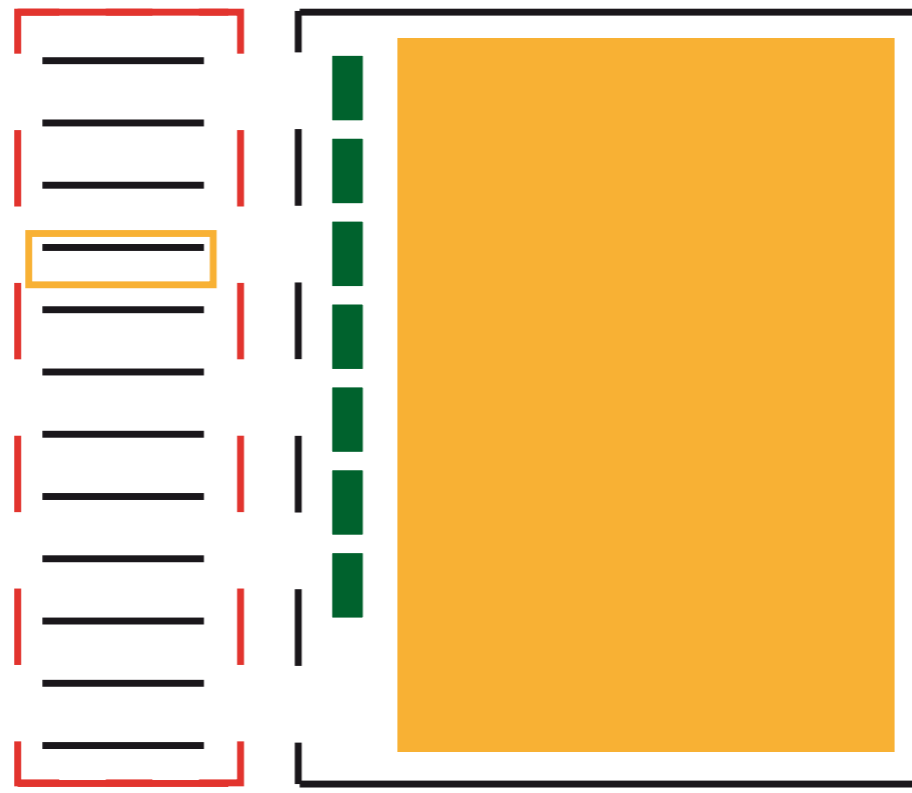
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Les planches sont divisées en groupe inhérent à chaque chapitre.

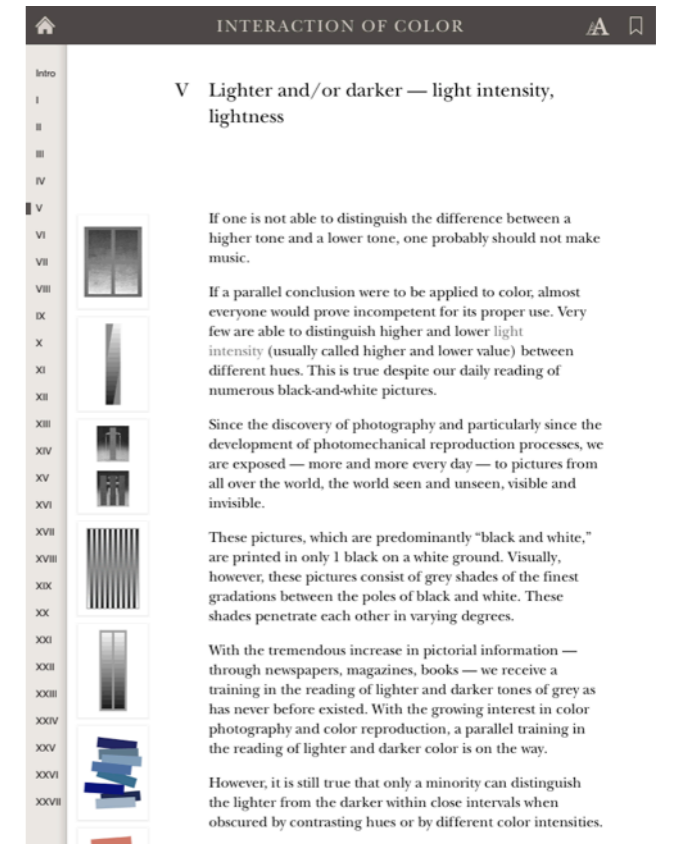
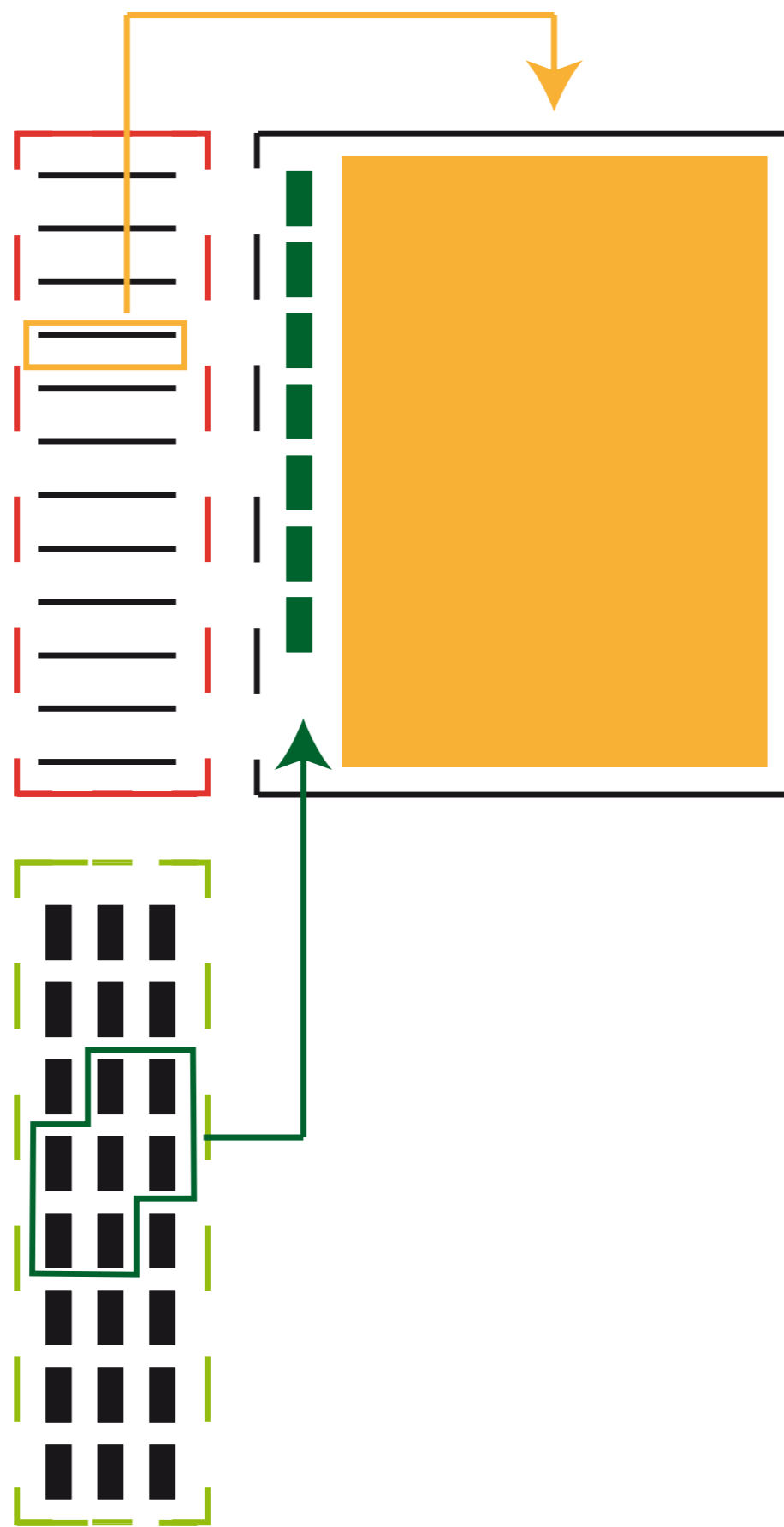
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Les planches sont divisées en groupe inhérent à chaque chapitre.

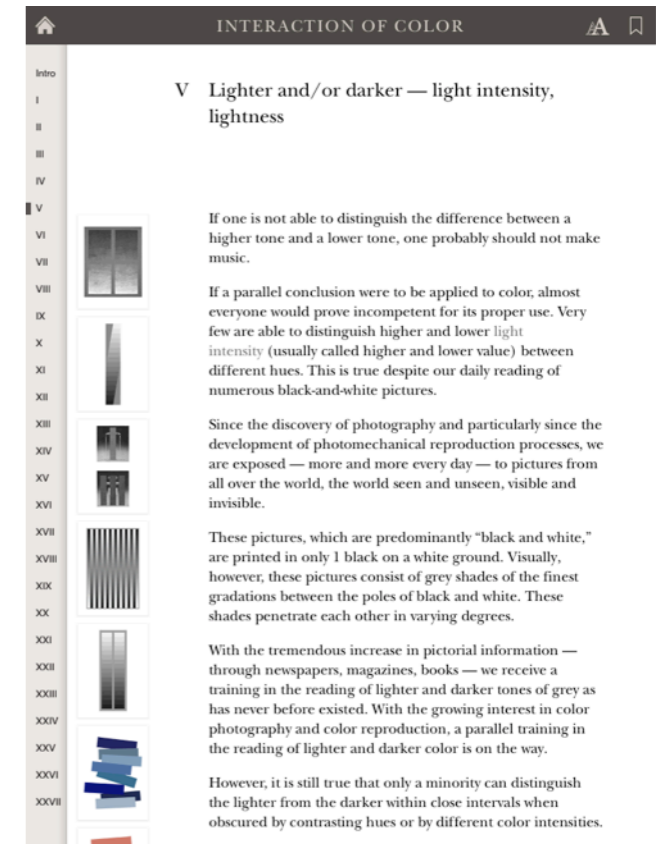
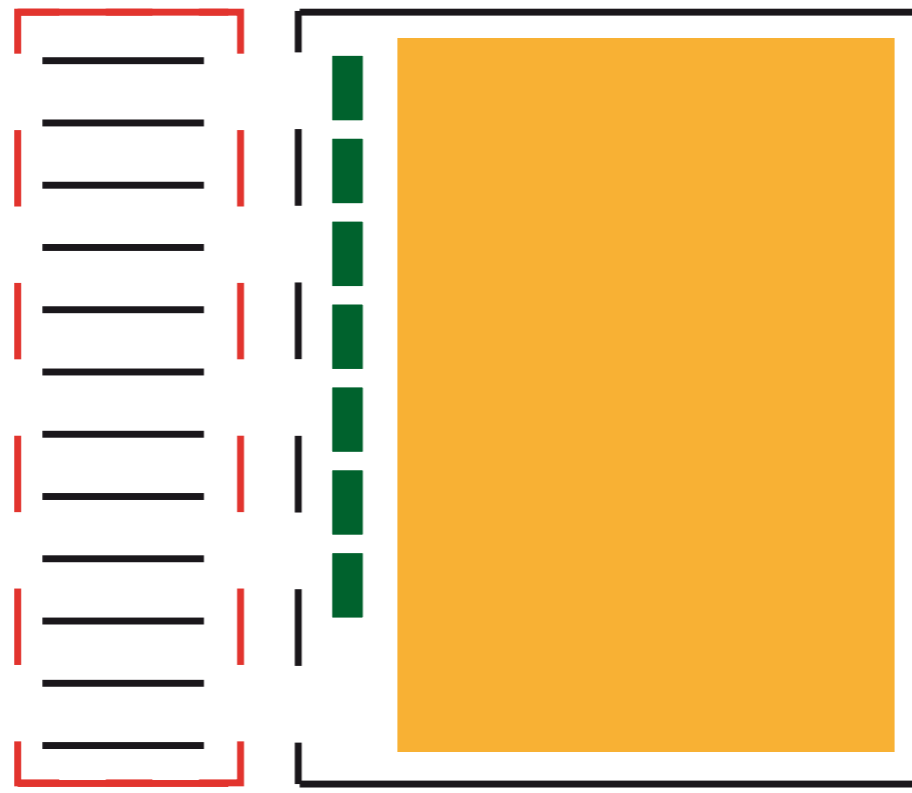
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Elles vont donc s'afficher en petit à côté du texte du chapitre sélectionné.

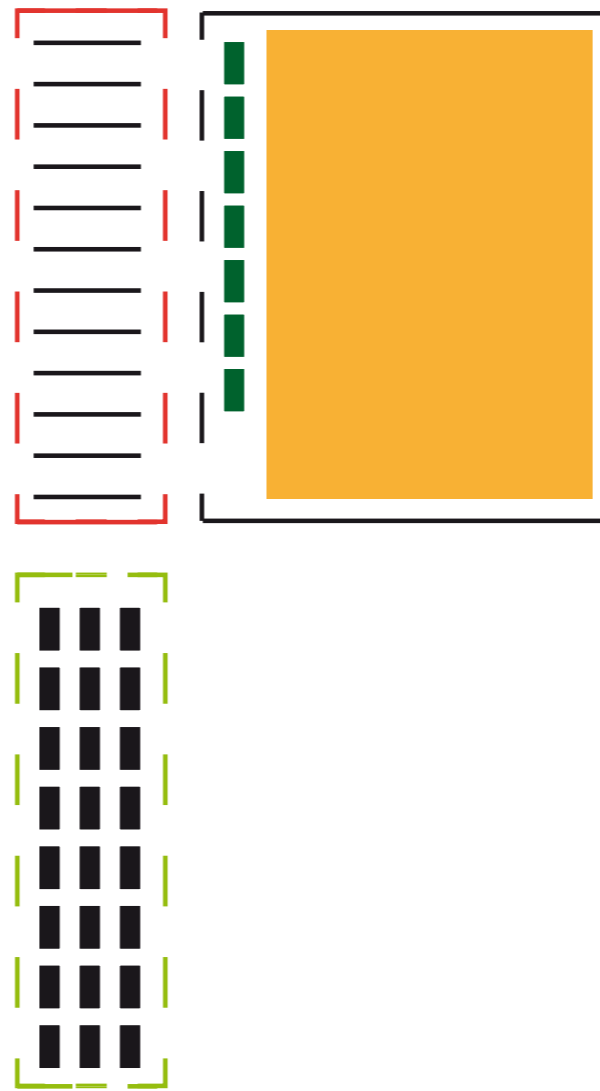

Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Elles vont donc s'afficher en petit à côté du texte du chapitre sélectionné.

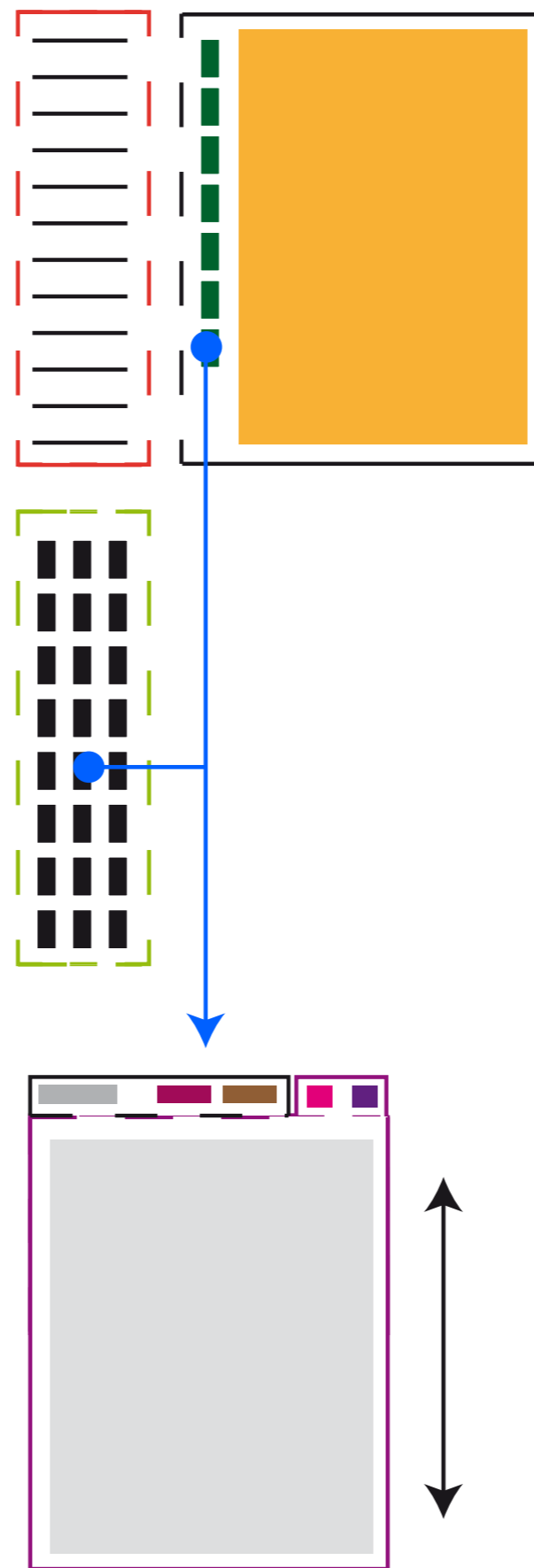

Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»
 Elles vont donc s'afficher en petit à côté du texte du chapitre sélectionné.

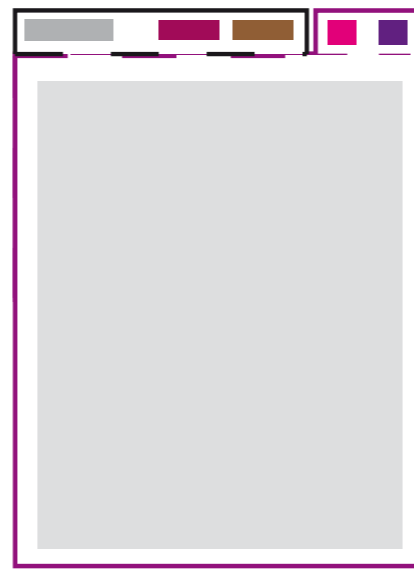
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Que l'on clique depuis la section sous-menu à gauche, ou depuis le corps de la page sur les planches, nous arrivons sur la planche elle-même. La transition se fait cette fois-ci par un zoom avant. Les planches sont les unes en-dessous des autres.

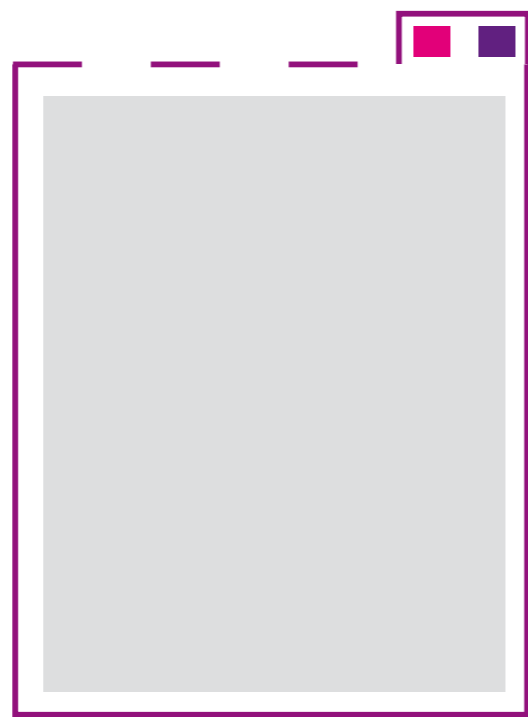
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Que l'on clique depuis la section sous-menu à gauche, ou depuis le corps de la page sur les planches, nous arrivons sur la planche elle-même. La transition se fait cette fois-ci par un zoom avant. Les planches sont les unes en-dessous des autres.

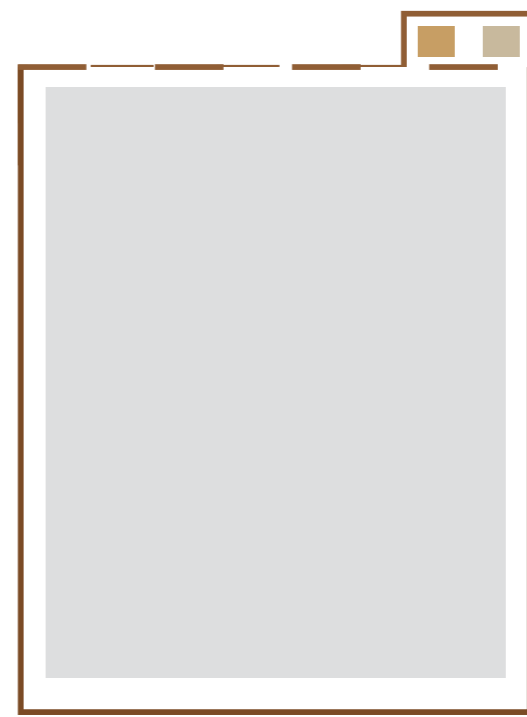

Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Que l'on clique depuis la section sous-menu à gauche, ou depuis le corps de la page sur les planches, nous arrivons sur la planche elle-même. La transition se fait cette fois-ci par un zoom avant. Les planches sont les unes en-dessous des autres.

Study

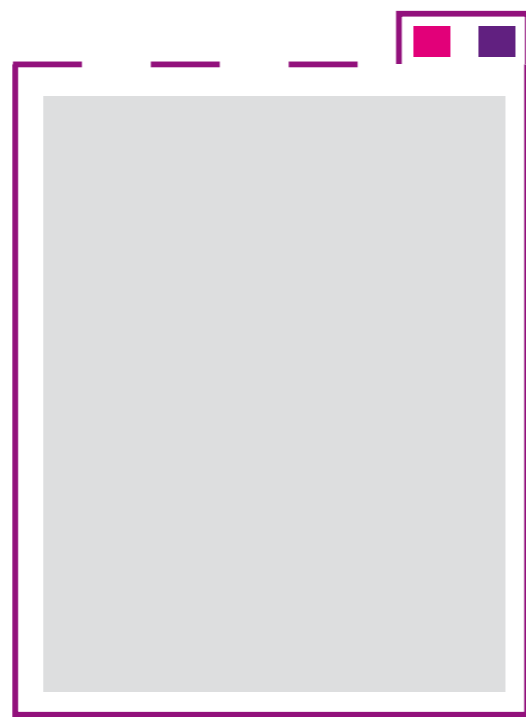

Create

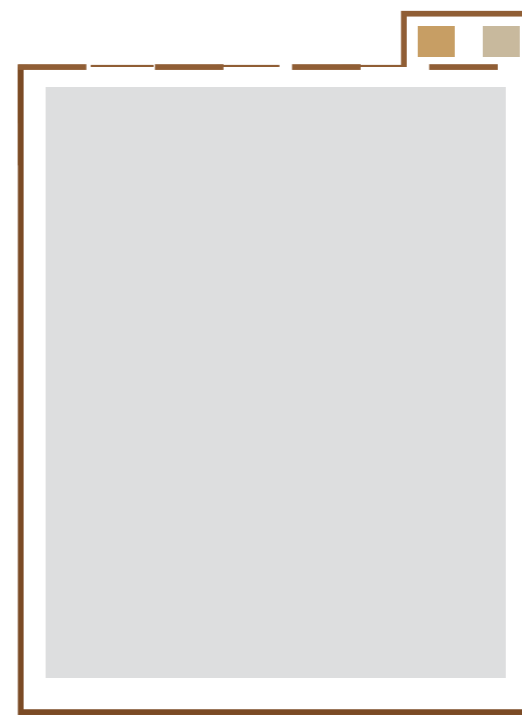
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Au-dessus des planches, un sous-menu de 2e niveau donne accès aux deux moyens de voir les planches : study et create.

Seuls restent le nom de la planche qui nous signifie que l'on est toujours au même endroit et le menu.

Study

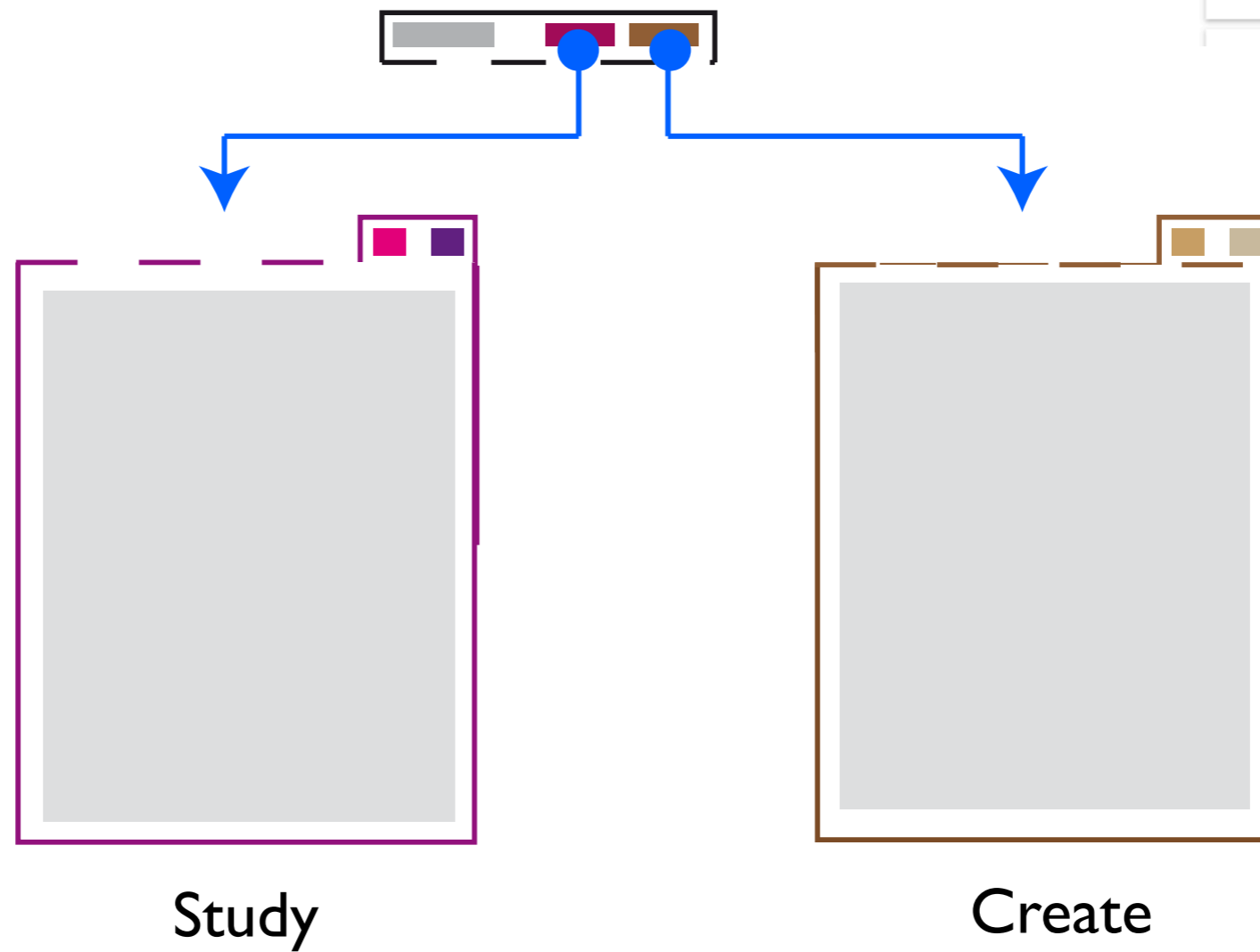

Create

Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Au-dessus des planches, un sous-menu de 2e niveau donne accès aux deux moyens de voir les planches : study et create.

Seuls restent le nom de la planche qui nous signifie que l'on est toujours au même endroit et le menu.

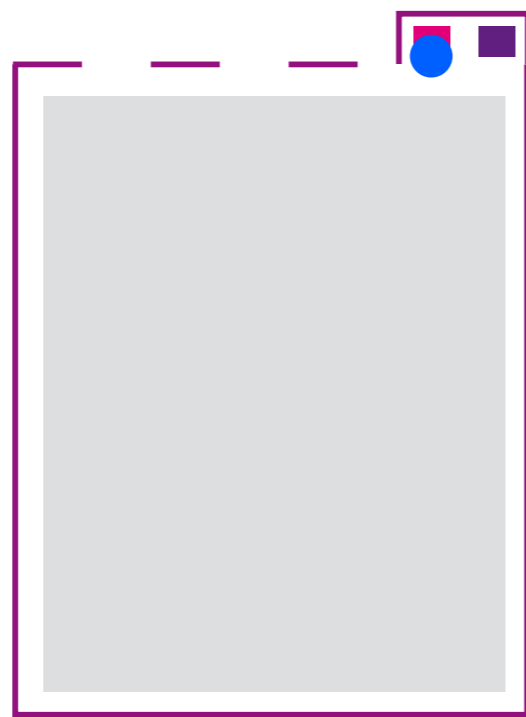
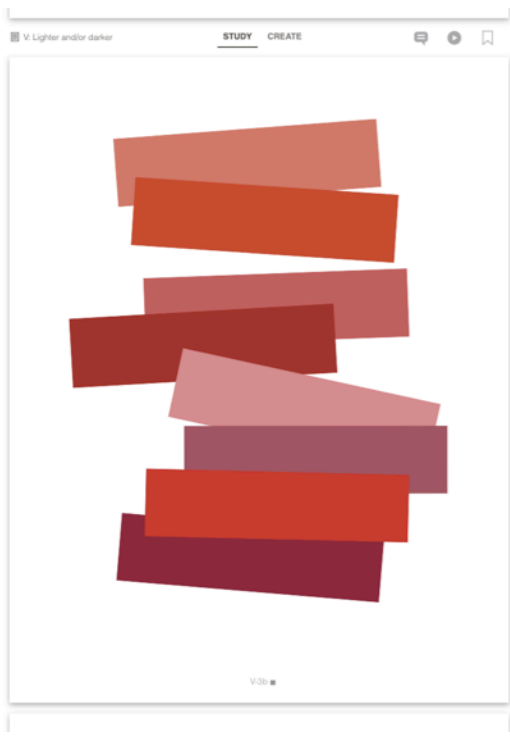
Study

Create

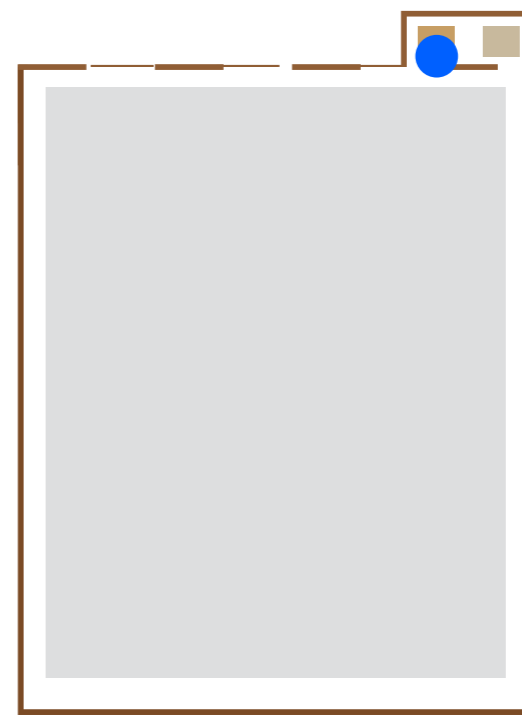
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Au-dessus des planches, un sous-menu de 2e niveau donne accès aux deux moyens de voir les planches : study et create.

Seuls restent le nom de la planche qui nous signifie que l'on est toujours au même endroit et le menu.

Study

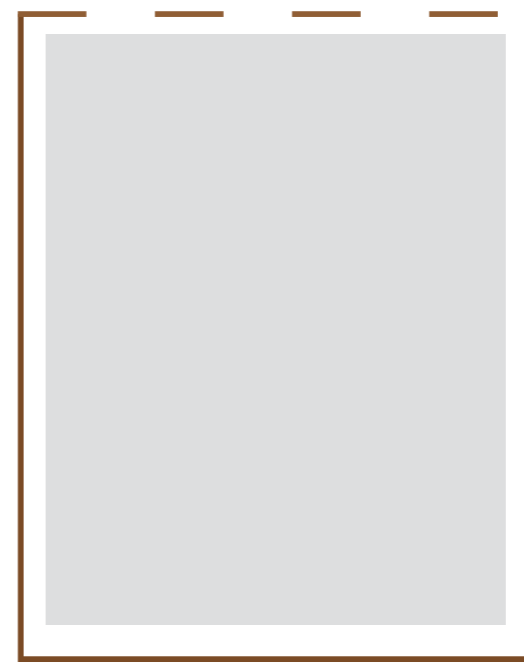
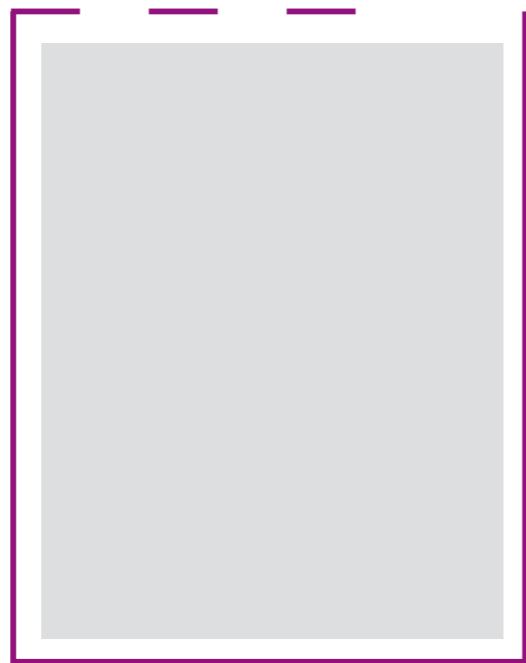

Create

Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Au-dessus des planches, un sous-menu de 2e niveau donne accès aux deux moyens de voir les planches : study et create.

Seuls restent le nom de la planche qui nous signifie que l'on est toujours au même endroit et le menu.

Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

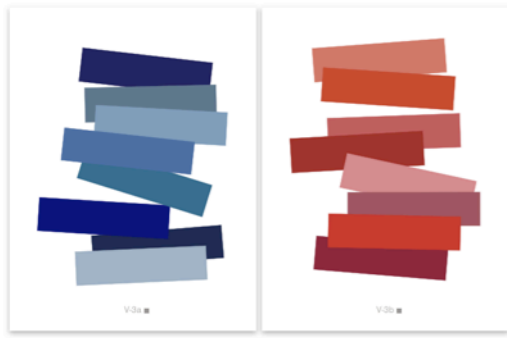
Des sous-menu de 3e niveau sont associés à chaque type : study ou create. Lui-même affiche une autre partie qui augmente le contenu déjà sur la page.

Plates V1 through 5 Gradation — intensity — a test

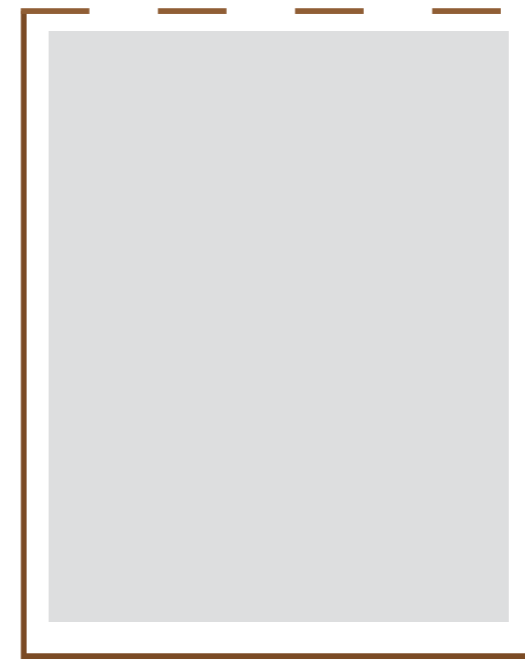
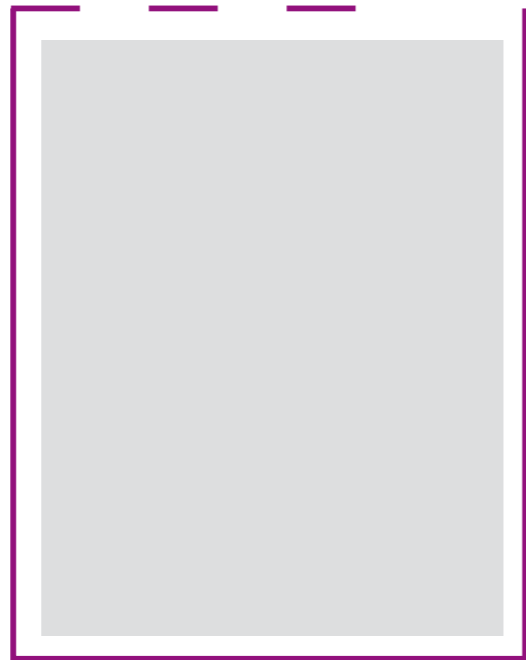
OVERVIEW These show progression of equal steps between light and dark, preferably in grey scales. Several of them aim — through an appropriate placing of s...

V3a and V3b For the study of color intensity or brightness, we selected from 8 tints, shades, or tones the 1 most typical for each hue, and presented it as such through an emphasis on placement. For a "fair" comparison, all samples appear in the same amount and the same shape. As stated before, personal preferences and prejudices will result in diverging votes, or selections.

V3b Here, disagreement must be expected. Surely, both reds at the bottom will get votes of first choice, the first one probably from

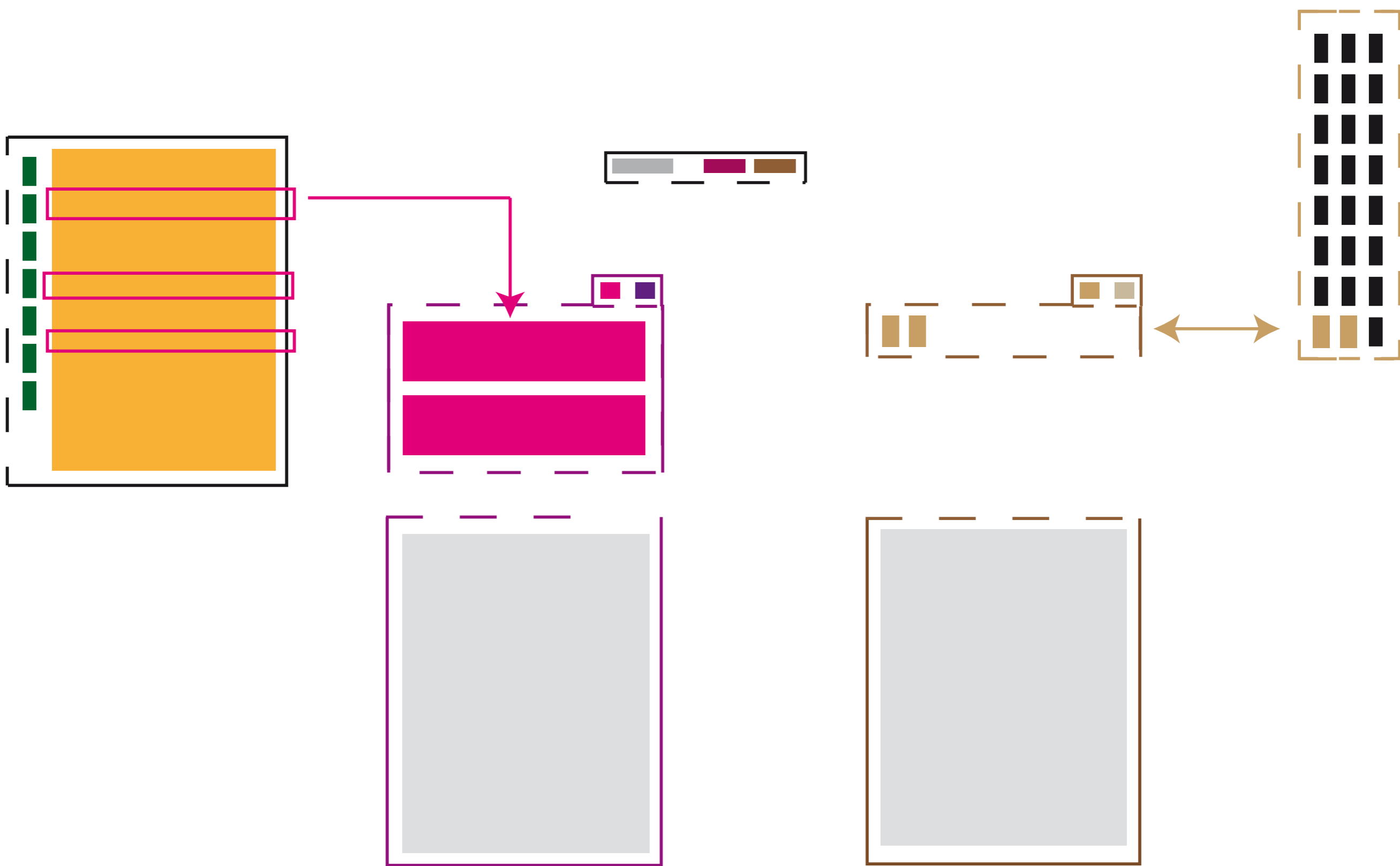

MY V3B STUDIES

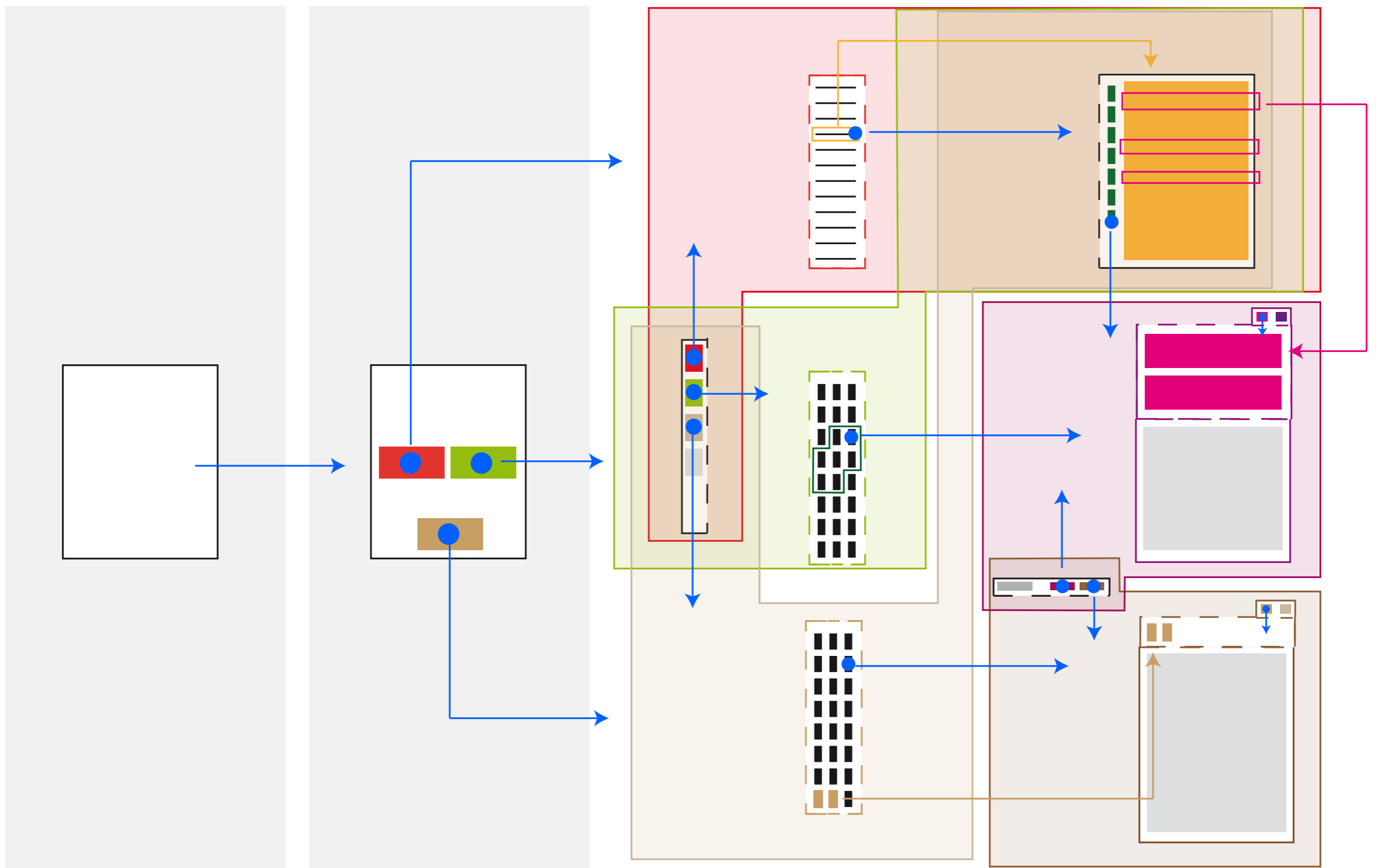
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Des sous-menu de 3e niveau sont associés à chaque type : study ou create. Lui-même affiche une autre partie qui augmente le contenu déjà sur la page.

Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Ce contenu communique avec des sections déjà vues plus haut : les paragraphes contiennent des parties du texte théorique de base, et les planches créées sont repertoriées dans «my studies».

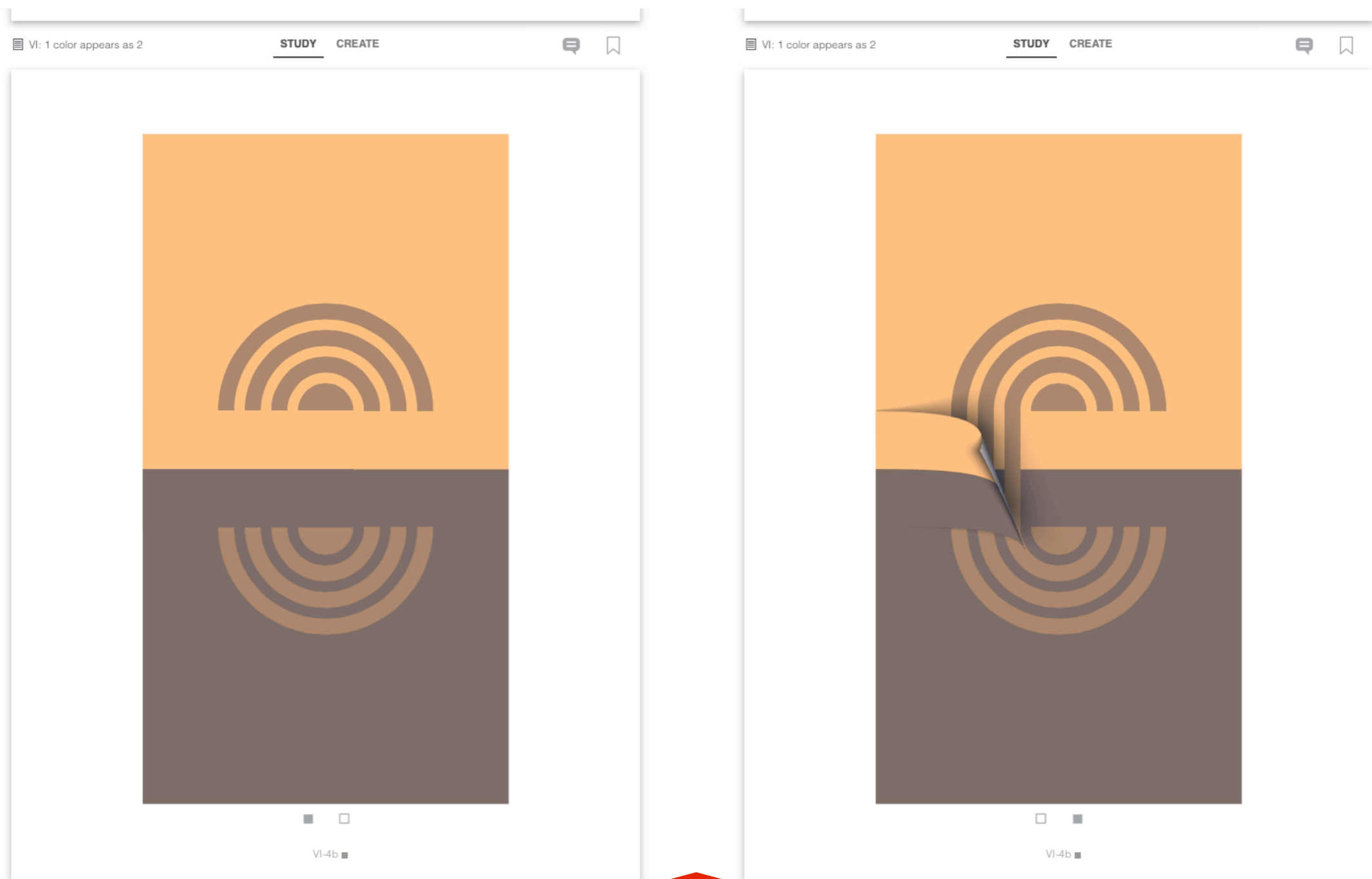
Tentative de démonstration de la structure de l'application «Interaction of color»

Un chemin de fer pourrait devenir quelque chose comme ça :

Ce schéma simplifié récapitule ce que nous venons de voir.

Certaines sections, essentiellement de navigation, restent d'écran en écran, d'autres sections se modifient.

Logique web

Tourner la page ?

d- Tourner la page?

Pas de mode d'emploi.

Par contre, l'idée de la «planche» est bel et bien gardée : avec ombre derrière, comme des planches sérigraphiées qui seraient étalées sur la table

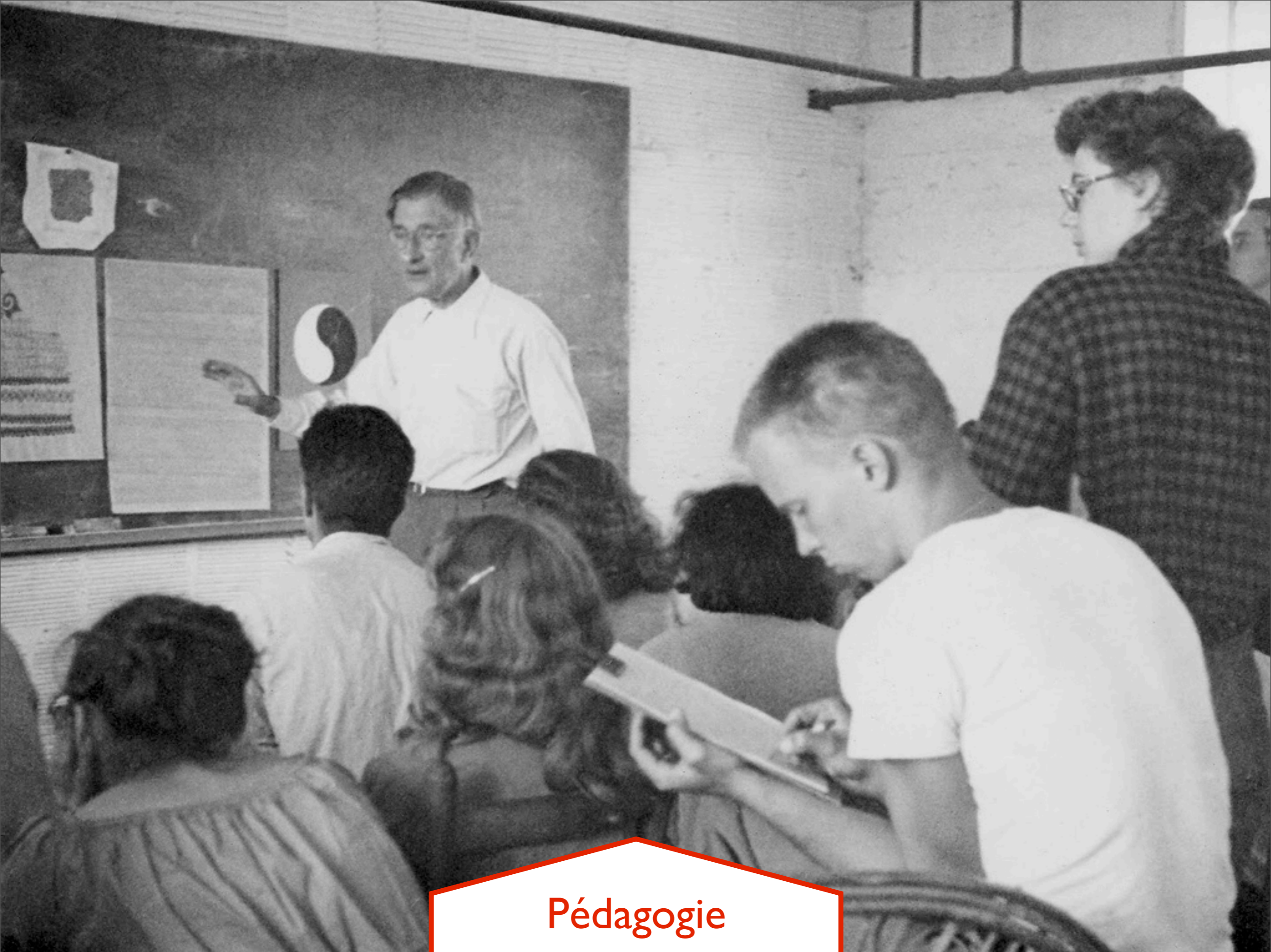
La navigation, le menu se fait entre les pages, ce qui est une belle métaphore.

On retrouve aussi l'idée de bandes de papier dans la hiérarchie des contenus : menu, présentation des planches, corps de la page.

Mais tout n'est pas une représentation formelle d'une manipulation du papier, si le scénario d'interaction n'en vaut pas la peine. Il faut que les contenus communiquent bien entre eux, que la manipulation soit moins laborieuse qu'en papier...

=> Le comportement des planches associées à un chapitre

=> Zoom effectué quand on passe de la page «plates» vers page du chapitre.

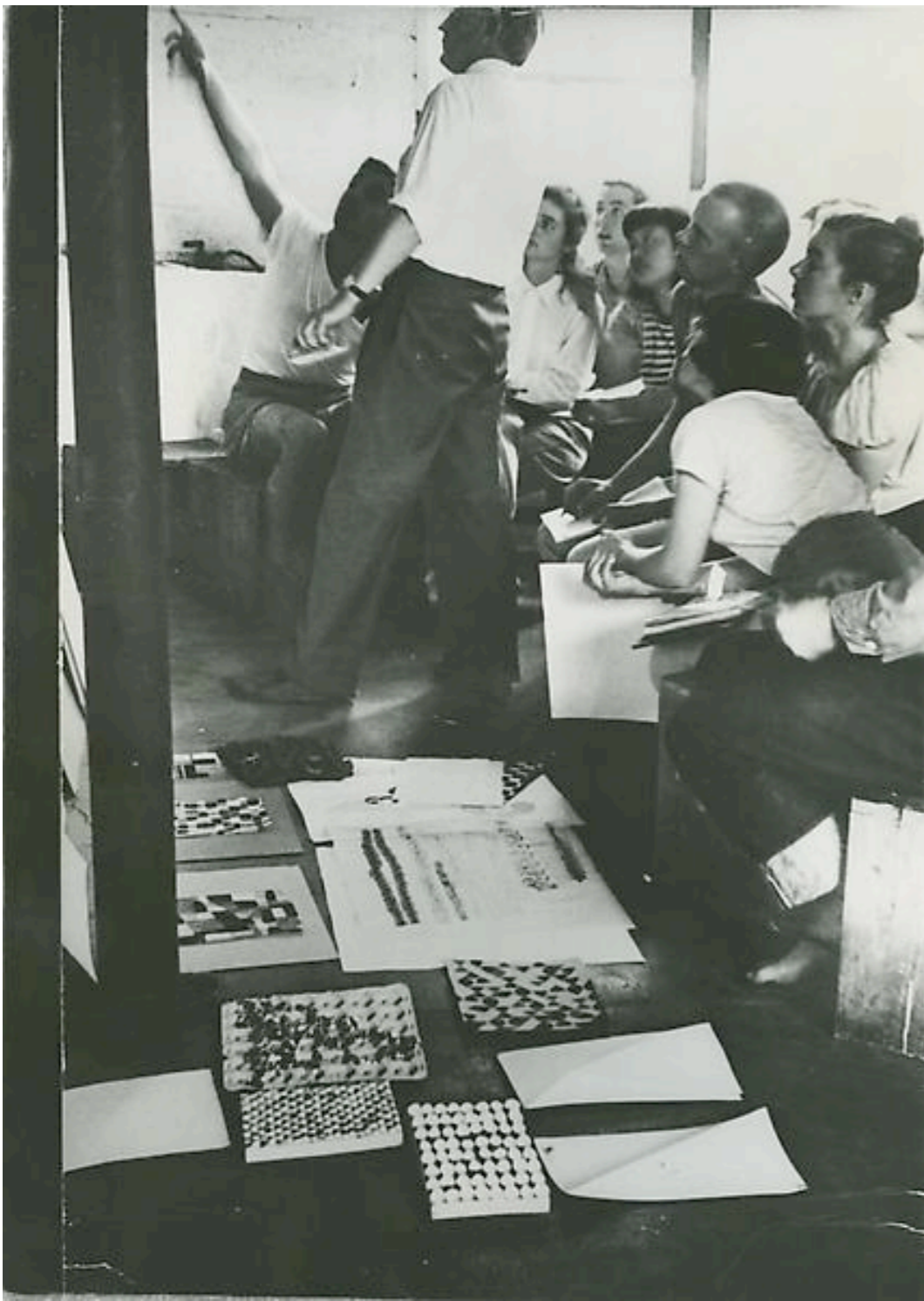

Pédagogie

e- But : Interaction, expérience

Quel est le but premier du livre, et celui qui est aussi derrière la structure mise en place par l'application?

Albers est un peintre, mais aussi un pédagogue. Il a suivi une formation d'instituteur puis d'éducateur artistique à Berlin, il enseigne au Bauhaus, puis au Black Mountain College, université expérimentale aux Etats-Unis puis, pour finir, à Yale.

«[Interaction of Color] reverses this order and places practice before theory, which after all, is the conclusion of practice. ...(...) Practical exercises demonstrate through color deception (illusion) the relativity and instability of color. And experience teaches that in visual perception there is a discrepancy between physical fact and psychic effect. What counts here — first and last — is not so-called knowledge of so-called facts, but vision — seeing. Seeing here implies Schauen (as in Weltanschauung) and is coupled with fantasy, with imagination.»

Josef Albers, *Interaction of color*

e- But : Interaction, expérience

Albers ne répond pas directement aux questions de ses élèves. Il veut que ses élèves trouvent les réponses eux-mêmes.

«Cet ouvrage n'obéit pas à la conception universitaire de la «théorie et de la pratique». Il inverse cet ordre et situe la pratique avant la théorie, laquelle après tout est la conclusion de la pratique. Des exercices pratiques montrent, par le moyen des perceptions trompeuses (illusions), la relativité et l'instabilité de la couleur. Et l'expérience enseigne qu'en matière de perception visuelle il existe un écart entre un fait physique et un effet psychique. Ce qui compte ici – en premier et dernier lieu - n'est pas la prétendue connaissance de prétendus faits, mais la vision - le voir. Le voir implique ici Schauen (comme dans Weltanschauung [NOTA : représentation métaphysique du monde]) et va de pair avec le fantasme, l'imagination.»

Source : <http://www.designers-books.com/>

Par l'expérience

e- But : Interaction, expérience

Ainsi, nous retrouvons une notion d'exercice et d'apprentissage : les «puzzles» sont de plus en plus compliqués.

L'application nous permet de tester nous-même, de recopier les études ou d'en créer d'autres.

C'est une application faite pour apprendre ou enseigner : les exercices peuvent être sauvés, partagés sur les médias sociaux, édités sous un logiciel vectoriel (.svg) ou logiciel bitmap (.png), e-mailés au professeur.

Les liaisons entre les planches d'études et les descriptifs d'Albers se font plus simplement que dans la toute première édition, où son lecteur doit faire des allers-retours et des manœuvres compliquées entre les textes condensés dans un volume, et la bonne planche correspondante parmi la centaine existante.

Une offre qui commence à être conséquente ;
Encore trop peu d'objets satisfaisants graphiquement.

Pistes de réflexion :

- Les instructions, le mode d'emploi.
- La typographie : trouver un équilibre entre les choix graphiques et l'accessibilité
- Trouver des solutions pour mettre en page un flux de texte
- Envisager un rapport plus juste entre les différents médias, élaborer les livres numériques comme un nouveau langage.
- Se permettre de proposer d'autres modes de navigation que la page.
- Tenir compte des usages sur ces supports numériques mobiles.
- Se préparer à un travail en collaboration.

Source : <http://www.designers-books.com/>

Pour finir