

INDEXER / ARCHIVER LE WEB

PAR DES PROCÉDURES D'IMPRESSIONS

YANN ALARY, DNAT DESIGN GRAPHIQUE 2011
ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART ET DESIGN, VALENCE

CONTEXTE DE RÉFÉRENCE

Le web actuel est un véritable océan de données interconnectées qui soulève des questions propres à la nécessité d'archiver. Selon l'écrivain et journaliste Pierre Assouline: *«On sait que la mission des archives est de conserver et communiquer. Mais que garder de cette immense mémoire numérique dans ce monde qui a abdiqué sa raison critique au point que rien n'est trié et que tout fait mémoire?»* [1]. La toile génère une quantité considérable de contenus évolutifs dans lesquels chacun doit poser ses règles et déterminer une manière singulière de pratiquer dans l'espace et dans le temps un tri sélectif, pour ne pas *«avoir le sentiment de constamment se noyer»* [2], pour reprendre les termes du chercheur au MIT, John Maeda.

Nous avons tous fait l'expérience de ces mésaventures, à différentes échelles : disque dur défaillant, perte de signets, fermeture incongrue d'applications ou de navigateurs internet. La perte soudaine de données est une hantise : en cause la fragilité des contenus numériques et leur recouvrement par d'autres. La question se pose alors de sauvegarder certaines données générées par le web en venant pointer et figer certains d'entres eux. Conserver une trace des pratiques numériques quotidiennes en tant qu'annexe de la mémoire s'avère nécessaire.

La séparation progressive des contenus et de leurs supports nous mène aujourd'hui à reconsidérer des contenus nomades. C'est un paradoxe dangereux que de vouloir mettre au même niveau, voire confondre des types d'écrits nés sur des terminaux différents. On peut considérer qu'il y a archivage dès lors qu'un contenu est assigné à un nouveau support. Et c'est cette déterritorialisation des documents qui conditionne les modalités d'archivage : les données sont triées mais aussi retraduites et enregistrées pour devenir archives. Il convient de réfléchir aux principes d'indexation qui font appel à un ensemble d'informations et de métadonnées. Indexer, ce serait ici baliser selon des modalités particulières : affecter à chaque donnée des attributs propres pour composer une banque d'informations exploitables et malléables.

[1] PIERRE ASSOULINE, «QUE RESTERA-T-IL DE LA MÉMOIRE NUMÉRIQUE?», BLOG LA RÉPUBLIQUE DES LIVRES, ARTICLE PUBLIÉ LE 23 DÉCEMBRE 2009, DERNIÈRE CONSULTATION LE 25 SEPT. 2011
[2] JOHN MAEDA, «DE LA SIMPLICITÉ», PETITE BIBLIOTHÈQUE PAYOT, PARIS, 2009, P. 10

DU WEB À L'IMPRESSION

Au moment où bon nombre de documents imprimés sont en passe d'être numérisés, transférer les données en ligne sur des supports imprimés pourrait paraître obsolète et non conforme aux idéaux actuels. Et pourtant, aux dires de Michel Melot, *«c'est évidemment à l'irruption de l'électronique et plus généralement des écrans, qu'il faut attribuer ce mouvement d'intérêt pour la morphologie du livre et son fonctionnement. Tant que le règne du papier était sans partage, il était difficile de voir le livre comme un objet matériel.»* [3]

La prégnance du support papier, son encombrement et sa structure achevée engagent peut-être des possibilités réduites par rapport au web, mais contribuent à un archivage simple et efficace. L'idée serait alors d'inviter l'utilisateur à lire dans des conditions différentes de la lecture à l'écran et d'évaluer l'intérêt de ce transfert d'informations d'un média vers un autre.

Il ne s'agit en aucun cas, bien évidemment, d'imprimer tout le web ; plutôt de l'indexer pour ensuite mettre au point des modes de sélections, afin d'inscrire ces contenus dynamiques dans une réalité sensorielle et temporelle, dans un contexte concret. Pour ce faire, il conviendra de définir une base de données, une collection d'informations indexées dans laquelle chaque utilisateur sélectionne et trie ce qui l'intéresse.

Le papier comme support de fixation du web, d'ancrage dans le temps et dans l'espace concret est donc une alternative pour accéder à l'information et pouvoir prendre du recul sur son état à un instant T. Dans ce sens, Patrick Lallemand confie : *«Pour nous, publier le magazine «Ink» est l'expression d'un désir d'archiver un moment précis dans notre réflexion. Avouons-le, c'est une manière de créer une bibliothèque de textes que l'on peut lire et relire.»* Là où le numérique permet un partage et un enrichissement à distance, l'imprimé apparaît dès lors comme un support fiable plus personnel qui viendrait fixer des contenus numériques et interactifs. C'est cette tension que j'envisage d'exploiter à travers différentes expérimentations. L'enjeu sera désormais de ré-injecter les pratiques, usages et logiques du web dans le contexte de l'édition imprimée.

[3] MICHEL MELOT, «LE LIVRE COMME FORME SYMBOLIQUE», CONFÉRENCE TENUE DANS LE CADRE DE L'ÉCOLE DE L'INSTITUT D'HISTOIRE DU LIVRE, 2004, INSTITUT D'HISTOIRE DU LIVRE, [HTTP://IHL.ENSsIB.FR/](http://ihl.enssib.fr/), DERNIÈRE CONSULTATION LE 25 SEPT. 2011

MODALITÉS & PROCESSUS

De ce processus de fixation des données, il convient de préciser quelques notions qui seront étudiées. D'une part, il s'agira d'opérer des logiques hiérarchiques dans les structures des textes en ligne et dans le rapport qu'ils entretiennent à l'image afin de les restituer dans l'imprimé. L'efficacité du transfert nécessitera une exigence particulière quant au choix du support imprimé.

Ma place en tant que designer graphique est aussi à définir. Il est nécessaire de concevoir pour les utilisateurs, un contexte de travail et de sélection des informations pour leur permettre de s'approprier une base de donnée brute. Dès lors, des outils et interfaces en ligne propres à l'indexation de données permettront à l'utilisateur d'archiver les contenus qu'il désire. C'est le positionnement adopté par Superscript² lors de son exposition *RNDMBKS*² [4]. Par une mise en page pré-établie par les designers (format, marges, colonnes, gouttière, relation texte images, traitement du texte, traitement des images, typographie, pagination etc.), une interface indexe en temps réel sur Wikipédia puis édite un livre pour chaque requête entrée par un visiteur.

L'utilisateur et les données qu'il génère sont au centre de mes pré-occupations. Ses comportements face à l'écran (paramètres liés aux clics, aux déplacements dans l'espace de l'écran ou à l'historique) peuvent influencer par exemple la linéarité du texte, sa temporalité dans le livre ou l'espace de la page. Elles peuvent aussi avoir une influence sur l'aspect du texte, de l'image ou tout simplement donner à voir les métadonnées enregistrées. Autant de paramètres à prendre en considération et qui fourniront des résultats variables selon l'utilisateur.

Le «*Print On Demand*» et l'impression à domicile constituent deux solutions adaptées à cette mise en forme dynamique de l'imprimé. Pour l'utilisateur, imprimer à domicile est une façon de réduire le coût d'impression et d'accéder plus rapidement à un résultat final, tout en le sensibilisant aux problématiques de façonnage qu'il effectuera lui-même.

Enfin, il s'agira de réactiver une réflexion après qu'elle ait été fixée sur le papier. Envisager un retour au web afin d'apporter un complé-

[4] SUPERSSCRIPT EST UN STUDIO DE CRÉATION GRAPHIQUE FONDÉ À LYON EN 2006. L'EXPOSITION RNDMBKS A EU LIEU À LA GALERIE MY MONKEY À NANCY DU 5 FÉVRIER AU 5 MARS 2009

ment d'information est nécessaire. Et ce retour permettra surtout de poursuivre la réflexion là où elle a été archivée et sera une manière de boucler, ne serait-ce que pour un temps, un cycle de recherche. Car finalement, la complémentarité entre numérique et imprimé, les allers-retours qui s'opèrent, apparaissent comme un champ d'exploration essentiel aujourd'hui au design graphique.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES :

- Jacques DERRIDA, *Mal d'archive*, Galilée, 1995
- Esther DE VRIES & Auke DE VRIES, *Photo archive*, Uitgeverij Boek, 2006
- Jeremy JANSEN, *Graphic #12 Manystuff Special issue*, Propaganda, 2009
- Richard LAGRANGE, *Graphisme en France 2010-2011, à l'épreuve du temps*, CNAP, 2010
- Georges PEREC, *Penser/Classer*, Hachette, 1985
- Fred POCHÉ, *Penser avec Jacques Derrida: Comprendre la déconstruction*, Chronique Sociale, 2007
- Malick SIDIBÉ, *Chemises*, Steidl Gwinzegal, 2008
- Éric TRUDEL, *Texte imprimé et hypertexte / lecture et hyperlecture: rupture ou prolongement? Approche théorique et exploratoire*, Université de Sherbrooke, 2005

ARTICLES :

- Pierre ASSOULINE, «Que restera-t-il de la mémoire numérique?», *La République Des Livres*, 23 décembre 2009, dernière consultation le 25 sept. 2011, <http://passouline.blog.lemonde.fr/2009/12/23/que-restera-t-il-de-la-memoire-numerique/>
- ANONYME, «Gestion des documents d'archives», *Wikipédia, L'encyclopédie libre*, dernière modification le 6 sept. 2011, http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_documents_d'archives, dernière consultation le 12 sept. 2011
- Vannevar BUSH, «As we may think», *The Atlantic Monthly*, juillet 1945, document disponible en ligne: <http://web.mit.edu/STS.035/www/PDFs/think.pdf>, dernière consultation le 25 sept. 2011
- Roger CHARTIER, «Du codex à l'écran: les trajectoires de l'écrit», *Solaris*, n° 1, Presses Universitaires de Rennes, 1994, <http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d01/1chartier.html>, dernière consultation le 25 sept. 2011
- Roger CHARTIER, «Les métamorphoses du livre», *Les Rendez-vous de l'édition*, BPI/Centre Pompidou, 2001, document disponible en ligne: <http://editionsdelabibliotheque.bpi.fr/resources/download.cfm?GDOI=84240100128080&theFile=84240100128080.pdf>, dernière consultation le 25 sept. 2011
- Charlotte CHEETHAM, «Réflexion sur l'imprimé», *Étapes: 164*, Pyramyd, 2009

INDEXER ET ARCHIVER LE WEB

—Pierre-Marc DE BIASI, «Le papier, fragile support de l'essentiel», *Cahiers de médiologie*, n°4, *Pouvoirs du papier*, Gallimard, octobre 1997, document disponible en ligne: http://www.mediologie.org/collection/04_papier/debiasi.pdf, dernière consultation le 25 sept. 2011

—Geoffrey DORNE, «Moral Tales, un magazine décliné sur iPhone, iPad... Et sur papier!», *Graphisme et Interactivité*, 17 juin 2011, <http://graphism.fr/moral-tales-magazine-dclin-sur-iphone-ipad-sur-papier>, dernière consultation le 25 sept. 2011

2011

—Jean-Louis LEBRAVE, «Hypertextes — Mémoires — Ecriture», *Item*, 2006, <http://www.item.ens.fr/index.php?id=13938>, dernière consultation le 25 sept. 2011

—Hervé LE CROSNIER, «De l'édition de texte à la publication de données», p.121, «n°2: Électrotypographie», *Revue des rencontres internationales de Lure*, TYP, 2005

—Emmanuel SOUCHIER, «L'image du texte. Pour une théorie de l'énonciation éditoriale», *Cahiers de médiologie*, n°6, *Pourquoi des médiologues?*, Gallimard, décembre 1998, document disponible en ligne: http://www.mediologie.org/collection/06_mediologies/souchier.pdf, dernière consultation le 25 sept. 2011

APPLICATIONS EN LIGNE

—Guillaume GRALL, *The Fun Archive*, <http://www.thefunarchive.com/>, dernière consultation le 25 sept. 2011

—Guillaume GRALL & Sophie DEMAY, *52000*, <http://www.playground.net/52000/>, dernière consultation le 25 sept. 2011

—LUST, *Polyarc*, Festival international de l'affiche de Chaumont, 2011, <http://lust.nl/#projects-3634>, dernière consultation le 25 sept. 2011

—Andreas OCH FREDRIKA, *A och F Archive (2002–2009)*, 2011, <http://www.aochf.com/>, dernière consultation le 25 sept. 2011

—Chris PIRILLO & Jake WARNER, *Typewith.me*, <http://typewith.me/>, dernière consultation le 25 sept. 2011

—Stéphanie VILAYPHIOU & Alexandre LERAY, *Cataloged*, <http://www.cataloged.cc/>, dernière consultation le 25 sept. 2011

CONFÉRENCES, ÉMISSIONS ET EXPOSITIONS :

—Thierry CHANCOGNE & Catherine GUIRAL, *Archives emprunts-empreintes inventaire-invention*, Théâtre Relax de Chaumont, 29 & 30 mai 2010, <http://www.salutpublic.be/2ou3choses/a-decouvrir/archives/>, dernière consultation le 25 sept. 2011

INDEXER ET ARCHIVER LE WEB

2011

—Xavier DE LA PORTE avec B. DUPLAT, E. MINEUR, C. HOUDART & A. BAILDINGER, «D'autres livres, d'autres textes», *Place de la toile*, France Culture, Salon du livre, 20 mars 2011, <http://www.franceculture.com/emission-place-de-la-toile-d-autres-livres-d-autres-textes-salon-du-livre-2011-03-20.html>, dernière consultation

le 25 sept. 2011

—Xavier DE LA PORTE avec Brewster KAHLE, «Archiver le web», *Place de la toile*, France Culture, 26 juin 2011, <http://www.franceculture.com/emission-place-de-la-toile-archiver-le-web-le-hacking-artistique-de-ztohoven-2011-06-26.html>, dernière

consultation le 25 sept. 2011

—Xavier DE LA PORTE avec David GUEZ, «L'art numérique questionne le Web : rencontre avec David Guez», *Place de la toile*, France Culture, 4 juin 2010, <http://www.franceculture.com/emission-place-de-la-toile-l-art-numerique-questionne-le-web-rencontre-avec-david-guez-2010-06-18.ht>, dernière consultation le 25 sept. 2011

—Annick LANTENOIS & Gilles ROUFFINEAU (programmation/modération), *Histoire et transmission : un enjeu du design graphique ?*, École supérieure d'art et de design de Valence, 17 mai 2011, <http://www.erba-valence.fr/textes/wp-content/uploads/2011/05/HistoireTransmission-ESAD-GV.pdf>, dernière consultation le 25 sept.

2011

—Michel MELOT, «Le livre comme forme symbolique», Institut d'Histoire du Livre, <http://ihl.enssib.fr/>, 2004, dernière consultation le 25 sept. 2011

—SUPERSCRIP², RNDMBKS², galerie My Monkey à Nancy, 5 février-5 mars 2009 Septime Création, 2010

STAGES

STAGES

SEPTIME CRÉATION, 2010 — 3 SEMAINES

AGENCE DE WEB DESIGN, RODEZ :

L'agence créée en 2000 est spécialisée dans le web et la création multimédia. En quelques années, elle est devenue la structure majeure en matière de web design au sein de la ville de Rodez. Elle compte parmi ses plus gros clients la compagnie Ubisoft mais s'attache à tous types de demandes.

Ce tout premier stage dans le milieu du web m'a initié à des processus de création assez différents de ceux de la création graphique mis en place en vue d'une impression.

De la même manière qu'un graphiste doit connaître les attentes d'un imprimeur afin d'aboutir à un travail de qualité, j'ai pu me confronter au travail du graphiste maquettiste qui doit assurer un travail graphique de mise en page, transmis ensuite aux développeurs afin de poursuivre la chaîne graphique.

Ce stage a été une occasion de comprendre des logiques d'usages et de lectures propres au numérique. De l'architecture d'un site à la compréhension de ce qui fait l'efficacité d'une maquette, j'ai pu me rendre compte de la difficulté du travail du graphiste au sein d'une agence de web design. La hiérarchisation de l'information et sa visibilité dans un espace virtuel constituent une grande part du travail du graphiste-maquettiste. Des scénarios de lecture sont envisagés et conditionnent l'élaboration d'un projet. La partie graphique reste néanmoins très mince face à l'importance du développement qui suit.

LAX'N BUES, 2010 — 4 SEMAINES

ASSOCIATION MUSICALE, RODEZ :

L'association fondée en 2002 organise tous les ans un festival de musiques blues. La manifestation, qui réunit environ un millier de spectateurs, apparaît comme un événement majeur de la région Midi-Pyrénées et gagne chaque année en affluence. Ce stage a été réalisé de manière autonome en relation directe avec les principaux membres de l'association.

Pour cette 9e édition, il m'a été demandé de répondre à un système de communication événementiel global. De l'identité du festival à l'affiche 40x60cm en passant par des dépliants et autres produits dérivés, différents supports

STAGES

ont été abordés et finalisés durant ce mois. Par ailleurs, le fait d'entretenir un rapport direct avec les imprimeurs et d'autres sous-traitants a été très enrichissant et m'a beaucoup appris quant au processus de restitution des fichiers. J'ai pu néanmoins ressentir quelques difficultés à imposer des solutions graphiques justifiées au détriment peut-être des valeurs esthétiques auxquelles sont attachés les membres de l'association.

FLYING POU7, 2011 — 3 SEMAINES STUDIO DE CRÉATION, BESANÇON :

Le studio Flying Pou7 est un atelier de création graphique fondé en 2010 par Aurélien Jeanney, diplômé de l'Ecole des beaux-arts de Besançon. Travaillant seul ou en collaboration avec d'autres artisans de l'image (concepteur web, développeur, illustrateur, etc.), il est installé depuis peu dans une friche industrielle mise à disposition par la mairie de Besançon.

Très vite au cours des réunions j'ai pu m'apercevoir que mon avis et mes idées étaient pris au sérieux. Ainsi, j'ai pu travailler de manière plus confiante et responsable sur différents supports de communication tels que le programme de l'évènement, le site internet ou bien encore des panneaux Decaux offerts par la ville.

Des réflexions intéressantes ont donné lieu à des démarches assez singulières. Le stage a été pour moi une réelle occasion d'investir des formats comme le Decaux ou des pratiques telle que la sérigraphie de manière non-conventionnelle. Et l'aspect culturel a facilité une certaine ouverture qui m'a permis de développer des notions que j'avais pu dégager dans le cadre de l'école.

OCTOCODE, 2011 — 3 SEMAINES ASSOCIATION, TOULOUSE :

L'association «Octocode» regroupe plusieurs jeunes graphistes, artistes et développeurs que je connais pour la plupart. L'occasion était toute trouvée de pouvoir m'enrichir de leurs différents parcours et envies. En effet, l'association entreprend des workshops et autres initiatives dans des domaines qui convergent de près ou de loin avec le design graphique. Chaque expérience est l'occasion pour les membres de pouvoir s'étoffer de nouveaux supports et procédés de communication. Comme ce workshop d'une semaine organisé dans un atelier de céramique et relié à des enjeux propres à l'affiche et à la

mise en page d'informations diverses. Ou encore l'appel à contribution lancé auprès d'étudiants sur des fanzines. La volonté de pouvoir s'enrichir de procédés et de supports au nom de l'expérimentation et de l'investigation m'ont beaucoup séduit.

Le stage a été l'occasion de pouvoir s'entretenir sur différents sujets de préoccupations communs parmi lesquels l'archivage et la mémoire numérique. En effet, Théo Abadon, président de l'association et Bianca Millon Devigne, tous deux anciens camarades d'études et sensibles aux hypermedias, ont pu me faire part de leur point de vue sur mon projet de diplôme et j'ai pu bénéficier de leur aide en termes de réflexion et de technique. J'ai pu grâce à eux perfectionner des langages tels que le XML et d'autres environnements tels que Flash ou Processing et ainsi envisager d'autres solutions pour l'aboutissement de mon projet de diplôme.

J'ai pu me rendre compte au travers de ces trois semaines qu'il restait très important de toujours repousser un peu plus la curiosité et les champs d'investigation.

**GUILLAUME MARMIN, 2011 — 3 SEMAINES
DESIGNER NUMÉRIQUE, LYON :**

À l'origine de cette demande de stage, j'avais pour envie de pouvoir approcher de près ce domaine artistique qu'est l'art numérique. Tout simplement car les sujets que développe Guillaume Marmin, à la croisée de la musique et de sa transgression visuelle dans l'espace, est quelque chose qui me fascinent et pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt. Le vjing, ou cette manière de venir habiller des sons par l'image est une pratique qui, selon moi, gagne à être reconnue. L'artiste assume un compromis entre art et design graphique, entre œuvre artistique et application graphique.

L'association YAM fondée par Guillaume est une structure lyonnaise au service de la production et de la diffusion d'œuvres visuelles et sonores. Elle regroupe des musiciens, compositeurs et artistes. Les productions auxquelles YAM s'associe se caractérisent par un goût prononcé pour l'expérimentation et une approche pluridisciplinaire.

J'ai pu partager ses expérimentations au quotidien et me rendre compte de l'engouement et de la fascination que le du public suscite pour les pratiques numériques même si la notion de commande reste encore trop rare. Guillaume Marmin présente son travail dans différents lieux d'expositions comme les Subsistances à Lyon ou prochainement au Cube à Issy les Mouli-

STAGES

neaux, mais aussi à l'étranger avec sa dernière installation en date «Around The Island» exposée au Digital Art Festival de Taiwan. Il effectue également des missions plus restreintes comme des séries de reportages sur les événements culturels lyonnais comme la biennale internationale d'art contemporain de Lyon, coproduit par France 3 et commissionné par des Web TV.

De ces trois semaines, je garde une certaine admiration pour son travail mais aussi la possibilité de pouvoir l'assister en octobre sur le montage de l'installation «Around The Island» au Cube, centre de création numérique et en décembre, pour l'ouverture d'une galerie dédiée aux arts numériques et l'exposition d'un nouveau projet. Il m'a aussi sollicité pour envisager un projet de mapping musical peut-être au Lux ou même à l'occasion de la Fête des lumières à Valence.

SYNTHÈSE :

Ces cinq expériences en immersion dans le monde professionnel et très différentes les unes des autres, ont toutes été bénéfiques pour moi. La façon d'aborder des projets et de les mener à terme ainsi que des techniques d'applications variées ont considérablement fait évoluer ma manière de travailler. C'est notamment les conditions de restitution de fichiers aux clients ou imprimeurs sont des choses que je me devais d'apprendre. Et même si le travail de commande est bien sûr très différent de ce que à quoi j'avais été confronté jusqu'à maintenant, j'ai pu mettre à profit une réflexion commune et établir des causalités entre le milieu professionnel et mes recherches aux beaux-arts.

Le délai de réflexion et le rythme de travail sont deux choses qu'il convient d'améliorer afin d'envisager, pourquoi pas, un travail de designer indépendant ou au sein d'un studio. J'espère cependant pouvoir préserver un travail d'expérimentation pratiqué à l'école et que je pense nécessaire tout au long d'une carrière professionnelle.

