

Assises Professionnelles du Livre A l'heure du numérique

8 novembre 2011 - 14h00 -18h00

Institut océanographique de Paris

Du livre enrichi et de l'EPUB 3

Applications et ebooks : exemples récents de réalisations

Luc Audrain, Hachette Livre

Luc Audrain a présenté quatre ouvrages développés et publiés en EPUB « Fixed Layout » chez Hachette Livre.

- ***Lorsque le bonheur vous fait signe... suivez-le*** (JC Lattès) est un recueil de poésie. Luc Audrain explique que ce titre n'aurait pas pu être développé dans un format EPUB classique. Présenté sous forme de double page présentant d'un côté le texte dans une mise en page particulière et de l'autre une calligraphie, cet ouvrage nécessite une mise en page figée respectant et préservant la qualité, les effets, les souhaits et les intentions de l'auteur.
- ***Cocktails avec ou sans alcool*** (Larousse) : Dans ce livre de recettes, l'EPUB Fixed Layout est utilisé pour donner un effet esthétique à l'ouvrage. Il est ainsi possible d'avoir le texte et l'image en face-à-face, ou encore de positionner du texte sur l'image, ce qui n'est pas réalisable dans un format EPUB classique.
- ***Louis XIV*** (Larousse) est un livre historique richement illustré qui présente de nombreux éléments graphiques parfois centrés sur des doubles pages. Le respect de la mise en page est indispensable ; c'est pourquoi, le format EPUB Fixed Layout reprend des textes positionnés très précisément et conformément à l'ouvrage papier. Ces effets de mise en page préservent, là encore, la qualité de l'ouvrage, ce qui n'aurait pas été possible en EPUB classique.
- ***Êtes-vous fort en Anglais*** (Larousse) : Cet ouvrage fait partie d'une collection pédagogique pour laquelle il est nécessaire d'aller un peu plus loin dans les fonctionnalités. Un jeu de questions/réponses invite le lecteur à tester son niveau d'anglais. On observe ici un respect de la mise en page associée à des fonctions d'interactivité comme des « pop up » avec du contenu contextuel qui aident à l'apprentissage et à la prononciation.

Comme l'a précisé Luc Audrain, les éditeurs sont demandeurs d'un format Fixed layout normalisé, d'où la demande adressée à l'IDPF par l'AAP (Association of American Publishers). Cela permettrait aux éditeurs de développer des fichiers compatibles avec tous les supports. A l'heure actuelle, les lectures d'EPUB Fixed Layout s'effectuent essentiellement sur l'iPad. Et si la lecture en mode double page procure un certain plaisir, il n'est cependant pas possible d'accéder sur ces fichiers, à une lecture en page simple. Ainsi, en mode vertical, l'iPad affiche la double page en format réduit sur la largeur.

Pour finir, Luc Audrain souligne un point important au regard des polices embarquées dans les fichiers EPUB. Les polices de caractères étant soumises à droit, il est important d'être vigilant à la distribution de polices qui peut être faite à partir d'un fichier. Il est donc nécessaire de vérifier auprès de son fournisseur que les fichiers EPUB sont fabriqués avec des polices embarquées dites « offusquées », c'est-à-dire qu'elles sont inutilisables en dehors de l'EPUB.

Nicolas de Cointet, Albin Michel – Cyril Béchemin, IGS

De Gaulle et les français libres

En juin 2010, les éditions Albin Michel ont publié *De Gaulle et les français libres*, un livre d'histoire richement illustré et documenté accompagné d'un DVD. Un an plus tard, le 18 juin 2011, la version numérique enrichie de cet ouvrage a été publiée au format EPUB enrichi.

Comme l'explique Nicolas de Cointet, la première question envisagée a été celle de l'adaptabilité d'un tel ouvrage au format numérique. Pour l'éditeur, il n'était pas question de publier le livre dans un format de menu déroulant, mais au contraire de mettre en place une maquette dynamique offrant une large place à l'iconographie, à la vidéo...

En partenariat avec la société IGS, qui s'est également chargée de la photogravure du livre papier, l'éditeur a donc travaillé sur une adaptation de la maquette effectuée à partir des fichiers Indesign du format papier. Compte tenu de la richesse documentaire de l'ouvrage, le défi a été de proposer un fichier qui ne soit pas trop lourd.

Il a donc fallu adapter la maquette aux possibilités offertes par le format EPUB. Comment intégrer des doubles pages d'images légendées autrement qu'en Fixed Layout ? Comment gérer les enrichissements tout en conservant une lecture agréable et un esthétisme en phase avec l'ouvrage papier ?

Cyril Béchemin évoque la notion de contenu « linéaire et non linéaire ». Le choix s'est porté sur l'intégration des images pleine page dans la maquette au format réduit, avec la possibilité pour le lecteur de les agrandir (grâce à un pictogramme « loupe ») et de faire apparaître la légende. Pour d'autres pages, IGS a créé des galeries thématiques de photos accessibles par différents accès. Pour un meilleur confort de lecture, ce format multimédia donne aussi la possibilité de consulter l'ouvrage en double page ou en simple page, suivant l'orientation de la tablette.

Le format utilisé par IGS est un format hybride utilisant certains éléments de la norme EPUB 3 (par exemple dans le traitement de la vidéo) et qui est lisible par iBooks sur l'iPad. Le résultat est un livre numérique de 300 Mo intégrant plus de 400 photos zoomables, des extraits vidéos de 30 secondes à 2 minutes ainsi que des discours sonores offrant aux lecteurs un intérêt éditorial à forte valeur ajoutée, capable de susciter une forte émotion.

Comme l'a rappelé Nicolas de Cointet, « ce défi technologique et éditorial coûte très cher puisqu'il s'agit quasiment de reproduire un nouveau livre. ». En effet, la mise en place de ce projet soulève aussi des questions d'ordres juridiques puisque les textes, photos et vidéos proviennent de différentes sources dont il a fallu acquérir les droits. L'éditeur a fait le choix d'être dans l'environnement iBooks plutôt que dans l'AppStore où les prix sont généralement plus bas.

Marion Jablonski, Albin Michel jeunesse – Cyril Béchemin, IGS

L'herbier des fées

L'Herbier des fées est un livre jeunesse, né d'une rencontre entre un auteur, Sébastien Perez, et un illustrateur, Benjamin Lacombe, très intéressés par les possibilités du livre numérique. Ensemble, ils ont imaginé l'histoire d'un botaniste russe parti à la recherche d'un élixir dans la forêt de Brocéliande. En disséquant des plantes, celui-ci y surprend les petits êtres féériques qui y vivent et décide de les étudier et de communiquer avec eux.

Dès le départ, cet ouvrage a été pensé dans ses deux dimensions : papier et numérique. Cette aventure a donc été conçue sous forme de partenariat entre l'éditeur Albin Michel, IGS pour la partie conseil et technique de publication et Prima Linéa, spécialisée dans les films d'animation.

Le livre a été développé sous forme d'EPUB Fixed Layout avec une maquette complètement repensée pour une adaptation en livre numérique. Ainsi, des éléments CSS ont été utilisés pour pouvoir reproduire un effet de découpage au laser comme sur le livre papier. Certains éléments répondent au livre papier et d'autres ont été ajoutés pour aller plus loin, comme les films courts créés pour la version numérique. Un très grand nombre d'interactions est donc possible dans ce livre numérique avec une grande liberté d'activation et de navigation. Le lecteur peut par exemple s'il le souhaite rentrer dans une image pour voir ce qui se cache derrière, attraper des éléments, les faire tourner, les agrandir, afficher des légendes à la demande, visionner des petits films d'animation donnant vie aux personnages, faire défiler un flip-book dans la page pour comprendre l'alphabet des fées, etc.

Le résultat est une synthèse de la créativité des auteurs et des avancées techniques numériques ; un livre expérimental qui a nécessité beaucoup de recherche et développement. Comme le souligne Marion Jablonski, il ne s'agit ni de jeu vidéo, ni d'animation, mais d'un contenu narratif enrichi, ce qui lui confère une identité de livre, même si le rapport texte/image est très mouvant, et propose des fenêtres ouvertes sur des animations multimédia.

Coté prix, les coûts sont importants, ce qui explique le développement de ce projet sous forme de coédition. Le livre papier a été mis en vente à 28 euros tandis que la version numérique est lancée au prix de 14,99 euros jusqu'à Noël.

Elisabeth de Farcy et Anne Lemaire, éditions Gallimard

Découvertes Gallimard

La collection Découvertes chez Gallimard est une collection encyclopédique de petit format et richement illustrée. En 25 ans, 600 titres ont été publiés et co-édités à l'étranger en 22 langues. Il s'agit d'une collection qui se prête bien à un usage multimédia. Ainsi, lors du lancement de l'iPad en France en 2010, Elisabeth de Farcy et Anne Lemaire ont voulu saisir cette opportunité pour développer des livres numériques destinés à cette plateforme de diffusion.

En partenariat avec des co-éditeurs étrangers, Gallimard a donc choisi de développer 5 titres de la collection sous forme d'applications : *Gallimard, un éditeur à l'œuvre* (développé à l'occasion du centenaire de la maison), *Manet*, *Léonard de Vinci*, *Mozart*, *L'Égypte*.

Dans leur format numérique, les livres ont dû être adaptés à la culture écran notamment au

niveau de la mise en page et du contenu, puisque la partie documentaire de l'ouvrage papier ne figure pas dans l'application.

L'application comprend un menu accessible et ergonomique permettant d'accéder aux pages voulues. Le livre peut aussi se lire en tournant les pages de façon tactile. De nombreux pictogrammes permettent d'activer les enrichissements depuis les pages, mais il est également possible de tous les consulter dans une galerie multimédia.

Pour chaque titre, l'éditeur a d'abord recensé les ressources disponibles pour envisager les enrichissements. Puis, il a cherché à compléter ces ressources. Il a ensuite fallu calibrer les textes, effectuer des enregistrements en studio, construire un storyboard, avant de travailler avec les développeurs pour un rendu et une navigation les plus fluides et ergonomiques possibles.

En matière d'enrichissements, l'application propose des vidéos, du son, des animations sous forme de diaporamas, de la musique, des commentaires de tableaux, etc.

Pour être stable, l'application pèse entre 300 et 400 Mo et propose 30 à 40 documents de 30 secondes à 1 minute 30 environ.

Au coût du développement par le prestataire s'ajoute un coût iconographique correspondant à des extensions de droit pour les supports numériques. Ceux-ci constituent environ 20% du prix papier, pour un diaporama d'environ 10 images. Il faut également tenir compte des frais techniques d'enregistrement, de montage, de mixage et penser aux contraintes juridiques, notamment associées aux musiques pour lesquelles il faut négocier les droits voisins.

Pour supporter ces coûts, Gallimard a reçu un soutien du CNL et a fait le choix de co-éditer ces applications. Ceci suppose en contrepartie des concessions dans le choix des titres par exemple et le choix des médias puisque la vidéo devra être pensée avec un sous-titrage. Lorsque le sujet le permet, des partenariats ont été noués : avec l'INA pour Gallimard par exemple ou avec le Clos-Lucé pour Léonard de Vinci.

Hedwige Pasquet et TERENCE MOSCA, Gallimard jeunesse

Mes premières Découvertes, Cendrillon

Depuis plusieurs années, l'équipe de Gallimard Jeunesse mène une réflexion sur le contenu destiné à la petite enfance, donnant ainsi naissance à de nouvelles applications multimédia (audio, vidéo, CD-Rom...). L'arrivée de l'iPad a donné envie à l'équipe de développer des projets ludiques et interactifs sur ce nouveau support. Gallimard Jeunesse a ainsi traduit cette volonté à travers un certain nombre de projets dont nous avons eu deux exemples.

1 - La création d'applications issues des ouvrages de la collection « Mes premières découvertes »

La collection d'ouvrage « Mes premières découvertes » est une collection ludique, richement illustrée, très réaliste et déjà interactive dans sa version papier puisque les enfants ont la possibilité, grâce à un jeu de calques, de faire apparaître ou disparaître certains éléments graphiques. Hedwige Pasquet et TERENCE MOSCA ont évoqué deux titres développés sous forme

d'applications : *La coccinelle* et *La forêt*.

La forêt a été développée en partenariat avec l'ONF pour les 3-8 ans, une tranche d'âge en pleine découverte du monde, qui aime toucher et manipuler les livres. L'application a donc été développée en ce sens : elle propose des entrées multiples avec de l'audio, la possibilité de toucher les éléments, d'afficher des explications, de découvrir les saisons de manière tactile, de découvrir des animaux et leurs cris derrière des buissons frémissants... Cette application est aussi un moyen ludique et interactif pour expliquer des notions difficiles à appréhender comme l'érosion. Grâce à la géolocalisation, elle permet aussi de découvrir les forêts qui nous entourent et celles qui peuplent la planète.

Enfin, cette application a été développée en même temps que le livre, ce qui présente un avantage en termes de coût.

2 - La création d'applications nativement numériques

Le projet *Cendrillon* a été créé en partenariat avec Nosy Crow en Angleterre sous forme d'application téléchargeable pour l'iPhone et l'iPad. Il n'existe pas de livre papier à l'origine correspondant à cette application qui raconte une histoire aux enfants et permet à chacun de choisir entre 3 possibilités :

- je lis et je joue,
- j'écoute l'histoire,
- je lis tout seul.

Dans la version « je lis et je joue » présentée lors de la conférence, il est possible de choisir la longueur des textes en fonction du niveau de lecture.

Lorsque l'enfant appuie sur les personnages de l'histoire, ceux-ci s'adressent directement à lui par le biais de bulles de lecture. On peut aussi interagir avec les personnages, les déplacer dans l'image, ou les aider en manipulant des objets... L'enfant a aussi la possibilité de se voir dans l'histoire grâce à la webcam et de modifier certains paramètres esthétiques ou musicaux. Comme l'explique TERENCE MOSCA, le but est d'amener de l'interactivité dans l'histoire.

Fleurus – Anne de Lilliac

Petit garçon, Craquez, Histoires pour attendre et patienter, Histoires à raconter, Imagier des tout petits, Trichez aux cartes.

Les éditions Fleurus regroupent 4 marques éditoriales et présentent un catalogue très diversifié et largement illustré. La maison d'édition a donc mené une grande réflexion sur les formats numériques qu'elle pourrait utiliser pour ses livres numériques illustrés. D'ici la fin de l'année, Fleurus proposera une cinquantaine d'applications et un catalogue de livres numériques de 500 titres (dont 400 EPUB illustrés).

Anne de Lilliac a présenté plusieurs exemples de projets numériques développés chez Fleurus :

- **La collection « Petit garçon » (2-5 ans)** : Le choix de l'application s'explique par les apports côté ludo-éducatifs, d'autant que les fonctionnalités utilisées n'étaient à l'époque pas intégrées dans l'EPUB 2. En revanche, le recours aux applications pose un problème de coût et d'adaptabilité en fonction des supports.

- **La collection « Craquez »** : il s'agit de livres de cuisine développés au format EPUB car cela permet un usage nomade avec un fichier redimensionnable sur tous supports, y compris les smartphones.

- **La collection « Histoires pour attendre et patienter »** : ce qui prime est le mode d'utilisation nomade de ce fichier (dans un salle d'attente, en attendant le train...), sur smartphone ou tout autre support.

- **La collection « Histoires à raconter »** : cette collection a été développée au format EPUB Fixed Layout pour préserver les éléments de mise en page de ces albums qui sont davantage lus en mode sédentaire.

- **La collection « Imagier des tout petits »** : il s'agit là de livres enrichis au format EPUB 2 (format existant au moment du développement) mettant l'accent sur le mode tactile car destiné à un public de très jeunes enfants aimant toucher à tout. Le clic tactile sur l'image permet donc à l'enfant d'entendre des sons et des mots associés aux images dans le cadre d'un apprentissage du langage.

- **L'ouvrage hors-collection Trichez aux cartes** : dans cet ouvrage au format EPUB Fixed Layout, les enrichissements vidéo rendent les explications de l'ouvrage papier plus concrets.

Comme le précise Anne de Lilliac, « tous ces exemples illustrent les réflexions à avoir lorsque l'on décide de publier un livre numérique, à savoir : est-il pertinent de publier ce livre sous format numérique et sur quel support ? »

Pour les éditions Fleurus, un format standard garantit de pouvoir publier des livres numériques pérennes ou en tout cas moins dépendants des mises à jour, comme c'est le cas des applications par exemple. S'il est vrai que les applications ont un coût élevé, ce qui peut peser sur leur rentabilité, en revanche, le format EPUB représente un vrai potentiel pour le livre numérique illustré.

Pour Anne de Lilliac, si le format EPUB devient le format de référence, cela devrait permettre de constituer un vrai fond éditorial tout en développant des livres attractifs à des prix et à des coûts abordables. Elle conclut en rappelant que la réflexion sur le livre numérique doit tenir compte du lecteur en proposant une offre simple, large et attractive.