#anywhereoutofthebook

Mémoire DNSEP

Merry Gay-Perret

#anywhereoutofthebook

La vie sociale du livre à travers
son image épitextuelle

Sommaire

Introduction 7

Le livre montré par ses producteurices 13
Les éditeurices 15
Les imprimeureuses 25
Les graphistes 35
Pour une extériorisation du colophon 53

Le livre montré et regardé par ses commentateurices 67
Les librairies 69
Les salons d'édition 79
Les comptes Instagram de design éditorial 87
Les prix des plus beaux livres 102
Les catalogues des plus beaux livres 111
Sélection, succès, tendances 121

Le livre comme objet d'études 125

Annexe - Lexique Instagram 131

Ressources 133

Quelqu'ure pourrait découvrir ce mémoire sur Instagram, à travers un post où je partage une photo de celui-ci. Comme de nombreuxses graphistes et artistes, j'utilise cette plateforme pour présenter et diffuser mon travail. À l'origine, Instagram était avant tout une application de partage de photos, conçue pour un usage personnel. Les utilisateurices y postaient principalement des images de leur quotidien, dans une sphère qu'ils voulaient personnelle et privée[1]. Cependant, la plateforme s'est rapidement transformée en un espace polyvalent, combinant les dimensions commerciales, professionnelles et artistiques.

Aujourd'hui, en tant que réseau social visuel par excellence, Instagram est une vitrine idéale pour le partage d'images. Grâce à des fonctionnalités telles que les posts*[2], les *stories** et les *reels**, la plateforme favorise non seulement la diffusion virale de certains contenus, mais aussi l'interaction et la création de communautés autour des œuvres et des artistes. Comme le souligne Eve Maupas, *« Instagram est devenu la plateforme préférée des créateur·ices contemporain·es pour se faire connaître et diffuser leurs œuvres. Iels mettent en scène leurs créations, montrent leur processus créatif, accumulent les followers, et construisent elleux-mêmes leur communauté de diffusion »*[3].

1. Bien que rien ne soit réellement privé sur Internet. cf. Cardon Dominique, « L'identité comme stratégie relationnelle », p.64

2. Les mots avec un astérisque* sont définis dans le lexique p.125

3. Maupas Eve, Instagram,« Le galeriste idéal pour les artistes contemporain·es ? », numérique investigation [en ligne]

Sur Instagram, mon algorithme – défini par mes centres d'intérêt – me propose quotidiennement des publications liées au design graphique. Parmi elles, je tombe souvent sur des images de livres partagées par des graphistes ou des éditeurices, qui font la promotion de leurs dernières parutions. Il vous est sans doute déjà arrivé d'apercevoir un livre dans un post ou une *story*, et, son esthétique ou son contenu attirant votre attention, vous vous surprenez soudain à envisager de l'acheter en librairie ou en ligne. Peut-être aussi qu'au cours d'une discussion entre ami·s, il est déjà arrivé que quelqu'ure mentionne un livre, et que vous répondiez : « Oui, je l'ai vu passer sur Instagram ! ». Sans même l'avoir vu physiquement, vous êtes capable d'en parler, de citer son sujet, sa maison d'édition ou encore læ graphiste qui l'a conçue. Cette connaissance est issue des éléments visuels et contextuels qui accompagnent l'image du livre sur Instagram : descriptions, *likes**, *hashtags**, partages ou commentaires.

Ce phénomène illustre ce que Gérard Genette appelle l'*épitexte* du livre. Dans son ouvrage « Seuils » (1987), il définit l'épitexte comme l'un des éléments du paratexte, c'est-à-dire l'ensemble des discours et des signes entourant une œuvre littéraire et contribuant à son interprétation. Genette précise ainsi *« est épitexte tout élément paratextuel qui ne se trouve pas matériellement annexé au texte dans le même volume, mais qui circule "à l'air libre", dans un espace physique et*

social virtuellement illimité. Le lieu de l'épitexte est donc anywhere out of the book, n'importe où hors du livre »[4]. Contrairement au péritexte (titre, préface, notes, couverture, etc.), qui est directement intégré au livre, l'épitexte se trouve hors du livre lui-même.

Genette identifie plusieurs formes d'épitexte : les interviews d'auteurs, les correspondances et échanges privés publiés, les critiques dans les journaux ou les revues, les émissions de radio et de télévision, les conférences, colloques ou rencontres, les dossiers de presse et les affiches promotionnelles. Il définit ces diverses pratiques comme *« des lieux susceptibles de nous fournir des bribes (d'intérêt parfois capital) de paratexte »*[5]. Visionnaire, Genette pressentait déjà que *« l'ère des médias verra sans doute exploiter d'autres supports, et l'on a déjà pu entendre et voir quelques réclames radiophoniques ou vidéoclips d'éditeur »*[6], anticipant ainsi l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux formats tels qu'internet et les réseaux sociaux.

Aujourd'hui, Instagram incarne parfaitement cette extension de l'épitexte. Le livre – ou du moins, l'image du livre – s'accompagne de plusieurs éléments qui participent – à des degrés

4. Genette Gérard, « Seuils », p.346
5. Ibid. p.348
6. Ibid. p.349

différents – à sa visibilité et sa vie sociale[7] sur la plateforme : son image, les *likes*, les partages, les identifications, les *hashtags*, les commentaires et la description du post. Ainsi, l'épitexte s'est considérablement enrichi avec les outils numériques, permettant une diffusion plus rapide, interactive et globale des contenus paratextuels. Tout cela transforme profondément la manière dont les livres sont perçus et médiatisés dans notre société actuelle.

« Le contexte dans lequel prend place une œuvre concourt indiscutablement à la réception de celle-ci. »[8]

Depuis quelques années, Instagram se voit investi par un phénomène nommé le *bookstagram*. Originellement initié par le hashtag #bookstagram, il s'agit d'une *« appellation vernaculaire qui désigne l'ensemble des publications consacrées à la littérature sur Instagram »*[9] et qui constitue une véritable communauté d'échanges littéraires en ligne. De nombreux·ses utilisateur·ices, appelés *bookstagrameureuse*, partagent leurs recommandations de livres, et émettent des avis et critiques. La particularité du *bookstagram*,

7. Par vie sociale, j'entends l'ensemble des interactions et des relations qu'un livre entretient avec ses lecteur·ices, créateur·ices, et diffuseur·ses et son environnement culturel et social.

8. Gauthier Michel, « Dérivés Périphérique », p.130.

9. Siguier Marine. « Le #Bookporn sur Instagram : poétique d'une littérature ornementale ? », p.64.

c'est la façon dont le livre est mis en scène à travers des images soignées. Les *bookstagrameureuses* vont au-delà de la simple photo de couverture en intégrant des éléments décoratifs tels que des bougies ou des tasses de café, créant ainsi une atmosphère qui reflète leur propre univers littéraire.

Si ce phénomène influence davantage la circulation du livre du domaine de la littérature ou de la fiction, il m'a semblé pertinent, en tant que graphiste, d'explorer la diffusion et la présence de ce que l'on appelle communément les « beaux livres » – des ouvrages mêlant texte et image, auxquels les designereuses graphiques accordent

une attention particulière, car ce sont principalement ces types d'éditions qu'ils sont amenés à concevoir.

Le livre montré par ses producteurices

Ces livres, en tant qu'objet éditorial, sont nécessairement le fruit de la collaboration d'un ensemble d'acteurices diverses et variées (éditeurices, graphistes, imprimeureuses, auteurices) qui participent à leur création, leur production et leur diffusion. Ces personnes se retrouvent aujourd'hui, à exposer leurs livres sur Instagram pour les promouvoir et les partager à des lecteurices et acheteureuses potentielles. En diffusant des images de livres, ils contribuent à la circulation du livre sur Instagram et participent à développer la vie sociale de ce dernier, qu'il soit déjà publié ou non. On observe ainsi une grande diversité de styles et de méthodes pour mettre en scène les livres. Bien que chaque acteurice de la chaîne éditoriale ne soit pas associé·e à une typologie d'image spécifique, des similitudes et des récurrences visuelles se dégagent parfois selon les profils.

N.B. : Instagram étant une plateforme comptant des milliards de comptes, les quelques exemples que j'ai sélectionnés ont été choisis pour leur caractère singulier, mais ne représentent pas une quelconque exhaustivité et bien d'autres pourraient être convoqués.

Les éditeurices

Chez les éditeurices, le *mockup*[10] joue un rôle essentiel dans la représentation du livre. Cette technique permet d'avoir virtuellement et rapidement une apparence physique et une mise en volume d'un ouvrage, avant même qu'il soit achevé (entendez : paru physiquement). Les maisons d'éditions l'utilisent pour faire de la communication commerciale et promouvoir la sortie d'un livre en parallèle de sa production ou de son impression, sur leurs réseaux sociaux et sites web. Le *mockup* est également largement utilisé dans les campagnes de financement participatif (*crowdfunding*) pour simuler l'apparence d'un livre encore immatériel. Grâce à un simple visuel de couverture, il offre au public une représentation concrète du projet. Ce procédé se révèle particulièrement efficace pour transmettre une idée du contenu ou de l'apparence d'un livre à partir de quelques visuels. Par sa nature numérique et dématérialisée, il produit une esthétique singulière, à la frontière entre le réel et le virtuel.

La maison d'édition @edition.betonroman a fait du mockup l'élément central de leur ligne éditoriale en appliquant un principe de mise en volume uniforme à chacune de leurs publications, avec un cadrage, une position et un fond identique.

10. Maquette visuelle numérique permettant de matérialiser visuellement un projet en cours de conception.

L'intérieur du livre n'est jamais montré et leur communication repose uniquement sur la couverture. Dans certains posts, le livre est montré uniquement par sa couverture et son dos, réduits en simples aplats rectangulaires. Des *reels* représentent également le livre sous forme d'animation 3D où celui-ci, modélisé en volume, réalise une rotation sur lui-même.

De leur côté, les éditions @sternbergpress_official utilisent également le mockup de manière systématique, que ce soit sur Instagram ou sur leur site internet[11]. La maison d'édition londonienne choisit toutefois d'inclure des aperçus de quelques doubles pages de ses ouvrages. Malgré son impact visuel, cette méthode ne met pas pleinement en valeur certains choix éditoriaux essentiels à l'identité d'un livre que sont par exemple le format ou le type de papier.

Sur Instagram, les images sont majoritairement vues sur des smartphones et consommées rapidement et à échelle réduite. Cela influence la manière dont les utilisateurices perçoivent les images, en réduisant l'attention qu'elles peuvent prêter aux détails. Dans ce contexte, la taille réduite des images donne au *mockup*, aux ombres et aux détails, rendus approximatifs, une impression trompeuse du livre. Cette logique de flux rapide et d'images de petite taille pourrait expliquer pourquoi certaines éditeurices préfèrent les mockups à des photographies réelles.

11. https://www.sternberg-press.co

Même lorsqu'ils disposent des exemplaires physiques, ils optent pour la simplicité et l'efficacité des *mockups*, sachant que ces visuels ne seront vus que quelques secondes. De plus, réaliser des prises de vues réelles d'un ouvrage peut nécessiter de faire appel à une photographe, de louer un studio et d'engager des frais supplémentaires, tout en demandant du temps. Le *mockup* apparaît donc comme une solution pratique et rapide pour communiquer efficacement sur un ouvrage.

N.B : Toutes les photos incluses dans ce mémoire, à l'exception de celles accompagnées d'une légende, sont des captures d'écran de publications Instagram principalement datées de 2023 à 2024. Ces captures ont été réalisées par moi-même entre septembre et décembre 2024.

editions.betonroman
LES MESSAGERS
LES MESSAGERS
LES MESSAGERS
LES MESSAGERS
LA TERREUR DE LA CHATTE
TOM ANTONIAN
CHÂTEAU FAIBLE
Centrale Atomique Jacques Arndt-Malo

EDITIONS.BETONROMAN
Publications

editions.betonroman

1/2

62

editions.betonroman #Nouveautés

L'orage... coups de tonnerre... la pluie perlant... plus

25 mai 2021

editions.betonroman

EDITIONS.BETONROMAN
Publications

editions.betonroman
editions.betonroman · Audio d'origine

0:12

35 1

editions.betonroman #Nouveautés
Extrait : « J.St.E. : - Les grecs dépassent naïvement les naturalistes dans le naturalisme : Ils ont... plus

29 septembre 2022

editions.betonroman
editions.betonroman · Audio d'origine

EDITIONS.BETONROMAN
Publications

editions.betonroman

0:19

70 1

421 vues · Aimé par guillaumeberneau

editions.betonroman #Nouveautés
Extrait : « Océan sombre vers lequel nous marchons, océan sombre où l'air est la nuit... Sur les rails... plus

9 juin 2021

editions.betonroman

sternbergpress_official
A Strange Adventure
Colonizing Nature
CONTEMPORARY CONDITION
The Autonomy of Art Is Ordinary. Notes in Defense of an Idea of Emancipation
Kim West
Trevor Paglen
THE MONADIC AGE
PRINTED MATTER'S NY ART BOOK FAIR 2024
Thus Waves Come in Pairs
MEANDERING
Anton Vidokle
Citizens of the Cosmos
Keep Walking Intently
The Ambulatory Art of the Surrealists, the Situationist
A...Series Vol.#
192 Pages

STERNBERGPRESS_OFFICIAL
Publications

sternbergpress_official

1/5

93 2

Aimé par **roxannemaillet** et **d'autres personnes**

sternbergpress_official A Strange Adventure
Eva Forest
Edited by Leah Whitman-Salkin... plus

11 juin · **Voir la traduction**

sternbergpress_official

STERNBERGPRESS_OFFICIAL
Publications

sternbergpress_official

93 2

Aimé par **roxannemaillet** et **d'autres personnes**

sternbergpress_official A Strange Adventure
Eva Forest
Edited by Leah Whitman-Salkin... plus

11 juin · **Voir la traduction**

sternbergpress_official

Les imprimeurꝛuses et papetierꝛs

Les imprimeurœuses, quand à elleux font le choix de valoriser leur savoir-faire en réalisant des prises de vues photographiques réelles du livre. Les imprimeurœuses @sylartgrafic ne montrent que très rarement les livres dans leur ensemble et préfèrent centrer la photographie sur les détails de façonnage. Chaque publication propose une série de gros plans mettant en valeur une reliure, un embossage, un format spécifique ou une texture de papier. Sur le compte @graphiusgroup, nous retrouvons le même principe sous forme de *reels*. Ces courtes vidéos permettent de montrer les détails d'un ouvrage tout en le manipulant, le rendant ainsi plus vivant à l'écran. Cette volonté de mettre en lumière le façonnage, permet d'exposer le travail de réflexion et toute la minutie que nécessitent les choix éditoriaux qui confèrent à chaque livre son caractère unique. Les papetiērœs @munkenpaper optent pour des prises de vues photographiques soignées pour sublimer le livre dans son ensemble. Le choix de la lumière, du fond et de l'angle de prise de vue participent à mettre en valeur le livre et surtout le papier qui le compose.

sylartgrafic
À TÉNÈBRES

SYLARTGRAFIC
Publications

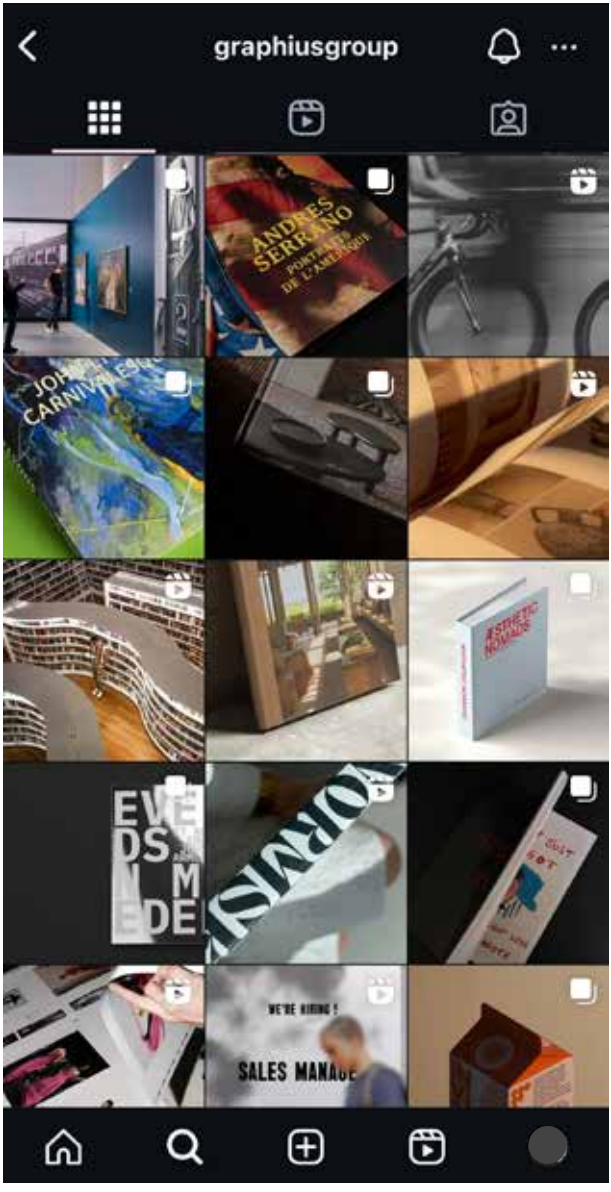
sylartgrafic

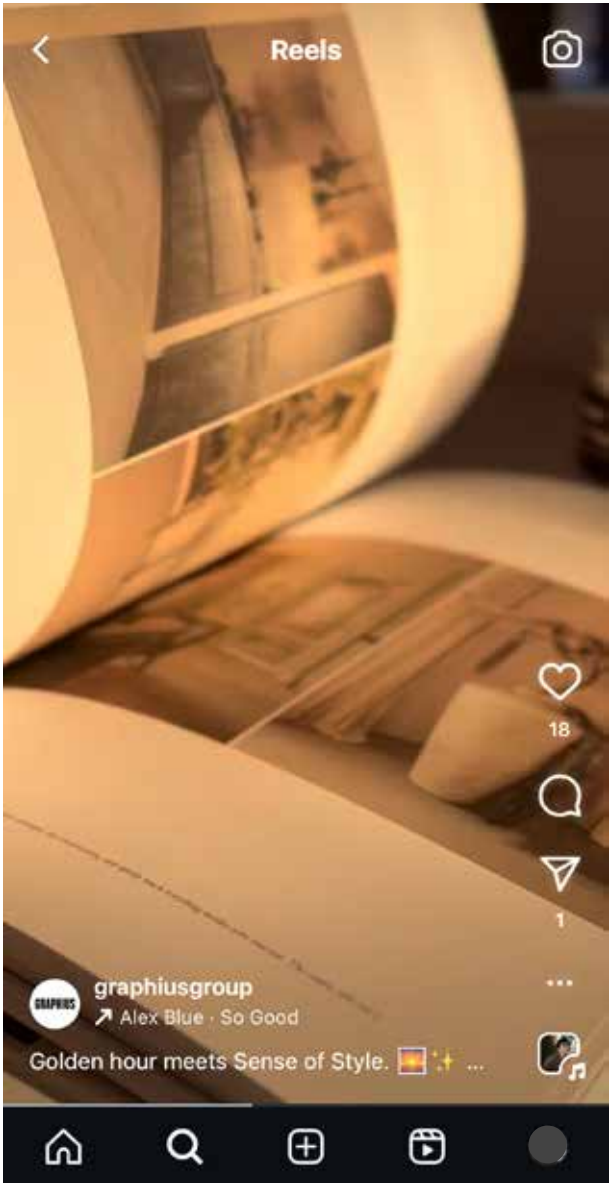
16 1

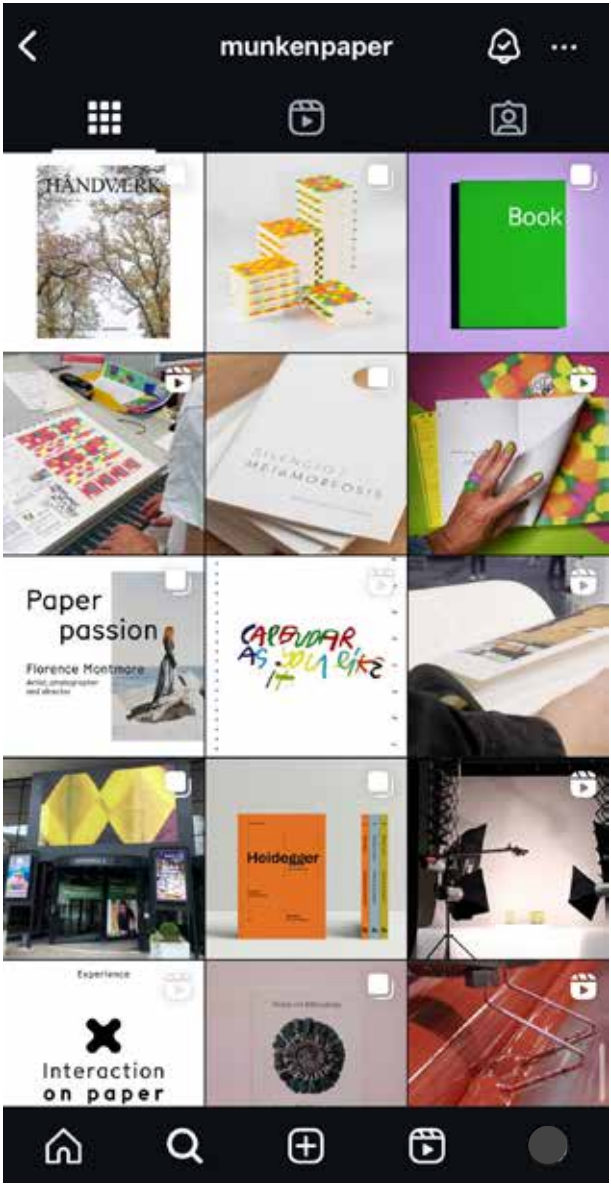
sylartgrafic Este libro, que acompaña a la exposición «Les paradis latins : étoiles sud-américaines», ha sido publicado por la editorial RM. Diseñado... plus

1 août · **Voir la traduction**

sylartgrafic

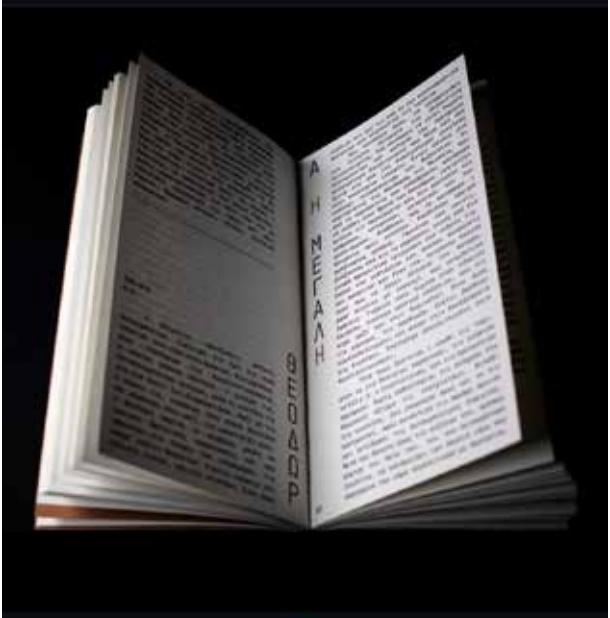

graphiusgroup
ANDRES SERRANO
WE'RE HIRING !
SALES MANAGER


Reels
18
1
graphiusgroup
Alex Blue · So Good
Golden hour meets Sense of Style. ...


munkenpaper
HÅNDVÆRK
Book
Paper
passion
Florence Manlmore
Heidegger
Experience
Interaction
on paper

MUNKENPAPER
Publications

munkenpaper



134 5

munkenpaper This book, "Women in History," delves into the tumultuous lives of historic women. In Greek, the female article is represented by the letter... plus

29 juillet · **Voir la traduction**

munkenpaper
munkenpaper · Audio d'origine

Cette réflexion sur la manière de photographier le livre peut sembler anecdotique, et pourtant, si auteurices, éditeurices et graphistes font appel à des photographes spécialisé·es, c'est bien que le travail de ces dernières est essentiel à la valorisation et à la promotion du contenu. Justina Nekrašaitė, aussi connue sous le nom de @the_bookphotographer sur Instagram, a fait du livre son sujet de photographie de prédilection. Dans une vidéo[12] où l'on voit les coulisses de son travail, elle explique comment la lumière, le fond, l'angle de prise de vue, la position du livre et sa manipulation peuvent aider à raconter une histoire, dont le livre en serait le personnage. Sur son profil Instagram, elle présente son travail en publiant ses clichés de livres. À l'instar d'un cartel[13], ses photographies sont accompagnées d'une description présentant sa démarche de commande. Justina Nekrašaitė introduit en quelques mots le client, puis présente la démarche et le concept du projet qu'elle a cherché à retranscrire dans sa photographie. Elle explique et justifie ainsi ses choix concernant sa sélection de fond et le type d'éclairage utilisé. Cela illustre à quel point une photographie de livre, qui pourrait nous paraître simple, peut être soigneusement pensée pour appuyer sur les spécificités et les détails de chaque ouvrage.

12. This Folder is an Empty Studio, « Behind the Process : The Book Photographer », Youtube [en ligne]

13. Panonceau ou petite étiquette sur laquelle apparaît la légende d'une œuvre présentée dans une exposition.

the_bookphotographer
RUIMTE
CAS
SAN
DRA
RETRO
FUTURE

70 2 1

the_bookphotographer 🎨✨ **Art Book Photography Showcase: "*Van leegte naar ruimte*" (*From Void to Space*).**

📸 Client Spotlight: Meet @ansvanreeuwijk, an engineer, designer, orchard manager, and self-published author of "*Van leegte naar ruimte*."

🔍 The Vision: Ans van Reeuwijk initiated a profoundly vulnerable and fragile project, sharing her journey through breast cancer with the world. Documenting this project was an honour and a challenge, requiring sensitivity to capture its strength and emotional depth.

🎨 Backdrop Selection: The background used is Coroplan Lockwood Green from G.F. Smith, chosen for its complementary colour to the cover. It symbolizes the foundation of nature that surrounded Ans as she grew up, reflecting her continued strength and creativity.

💡 Lighting Magic: "*From Void to Space*" needed nothing more than simple, clear documentation to let its powerful story shine.

📘 Book Overview:
Design: @ankiestoutjesdijk
Lithography: @marcgijzen

Creating visually compelling stories like Ans's is what I love to do. If you have a project that needs a touch of creative photography, I'd be thrilled to collaborate. Let's bring your vision to life!

Les graphistes

Nous l'avons vu, de nombreuxses graphistes utilisent la photographie pour documenter et mettre en valeur leurs projets éditoriaux. Qu'ɨls collaborent avec une photographe professionnelle ou qu'ɨls réalisent elleux-mêmes les clichés, leurs approches varient selon l'effet recherché et les éléments à mettre en avant.

Par exemple, le studio @spasskyfischer privilégie des photographies où le livre est soigneusement disposé à plat sur un fond uni, une technique connue sous le nom de *flat lay*.

« Ce terme, que l'on pourrait traduire par "photo à plat", désigne la disposition méticuleuse d'un certain nombre d'objets, photographiés d'en haut. Très populaire sur Instagram, cet angle de vue trouve ses origines dans le knolling, technique de regroupement de nombreux outils sur une même surface, d'abord immortalisée par l'architecte Frank Gehry. Ce choix de disposition s'avérera ensuite particulièrement adapté à la photographie mobile, car permettant de réduire les effets de perspective et de rendre ainsi les photographies pensées pour le petit format de l'écran de téléphone plus efficaces visuellement »[14]. Cette technique photographique sert également à révéler les doubles pages d'un livre tout en maintenant une esthétique épurée.

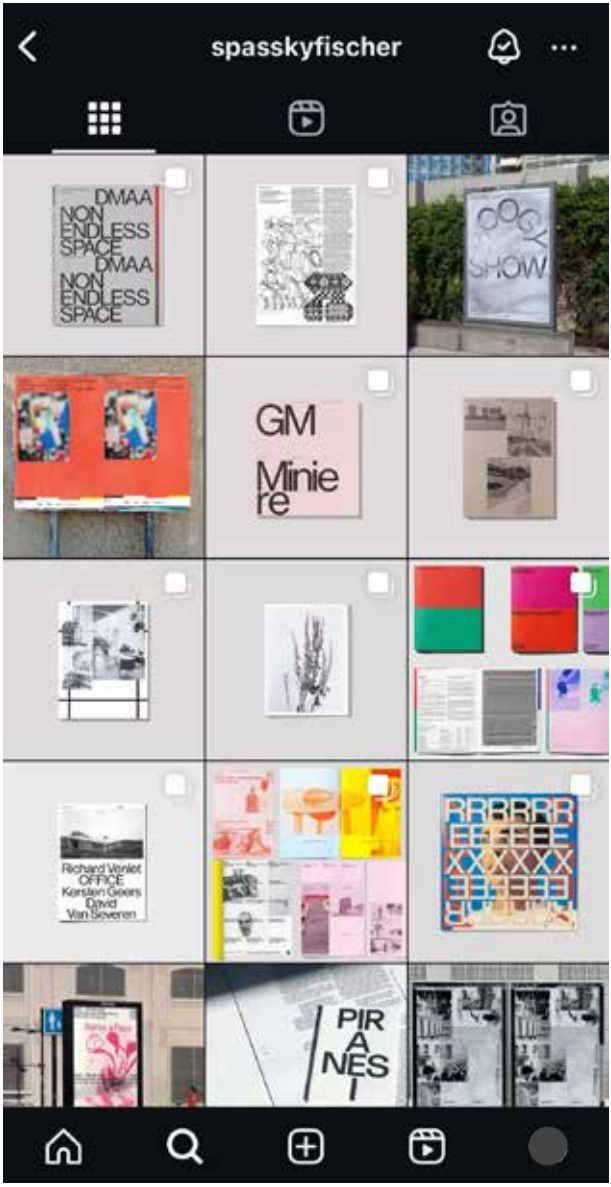
14. Siguier Marine, « Le #Bookporn sur Instagram : poétique d'une littérature ornementale ? », p.64 [en ligne]

De son côté, le @studiohelmo propose une approche plus humanisée, avec des photos où le livre est tenu dans une main ou manipulé. Les pages sont soigneusement tournées, révélant l'intérieur du livre. Cette mise en scène permet non seulement de montrer le livre dans une situation de lecture, mais aussi de donner à voir son format réel en relation avec la main.

Pour aller encore plus loin dans cette idée de manipulation tactile, certaires graphistes comme @frasermuggeridgestudio publient des vidéos où ils feuillettent leurs ouvrages. Ces prises de vue en mouvement permettent de donner vie au livre en le montrant dans son contexte d'usage. Cette utilisation de la vidéo s'inscrit dans l'évolution d'Instagram, où le contenu vidéo domine de plus en plus[15] : le *feed** est désormais largement composé de vidéos, tandis que les images statiques perdent en visibilité.

Enfin, @stefan.mader opte pour une scénarisation du livre plus audacieuse en intégrant les livres dans des contextes variés et inattendus : posés sur un tabouret, un escalier, dans un bus, ou encore sur un chandelier. Ces photographies valorisent avant tout la couverture du livre et constituent souvent la première image d'un post. Les publications se poursuivent ensuite par des mosaïques de scans des doubles pages, offrant un aperçu plus complet de l'intérieur du livre.

15. Influence de la plateforme Tik Tok, application de partage de courtes vidéos.


spasskyfischer
DMAA
NON
ENDLESS
SPACE
DMAA
NON
ENDLESS
SPACE
GM
Minie
re
Richard Venlet
OFFICE
Kerstien Geiers
David
Van Severen
PIR
A
NES
I

SPASSKYFISCHER
Publications

spasskyfischer

3/4

1040 14 7

Aimé par **sen.obs** et **d'autres personnes**

spasskyfischer Leaflet for @boogypaper show @le_trace_echirolles texts by @jeanphilippebretin

bureau_brut ❤️

bureau_brut 🔥

21 juillet 2023 · **Voir la traduction**

spasskyfischer
LE TRACé - Echirolles

studiohelmo
CARLOS ORTEGA
Nous sommes venus en France
La pensée perverse au pouvoir
Misha Fukuda
à table
CHRISTOPHE INES SOLO
L'aiguille & la plume
STEAK HOUSE PARTY

STUDIOHELMO
Publications

studiohelmo

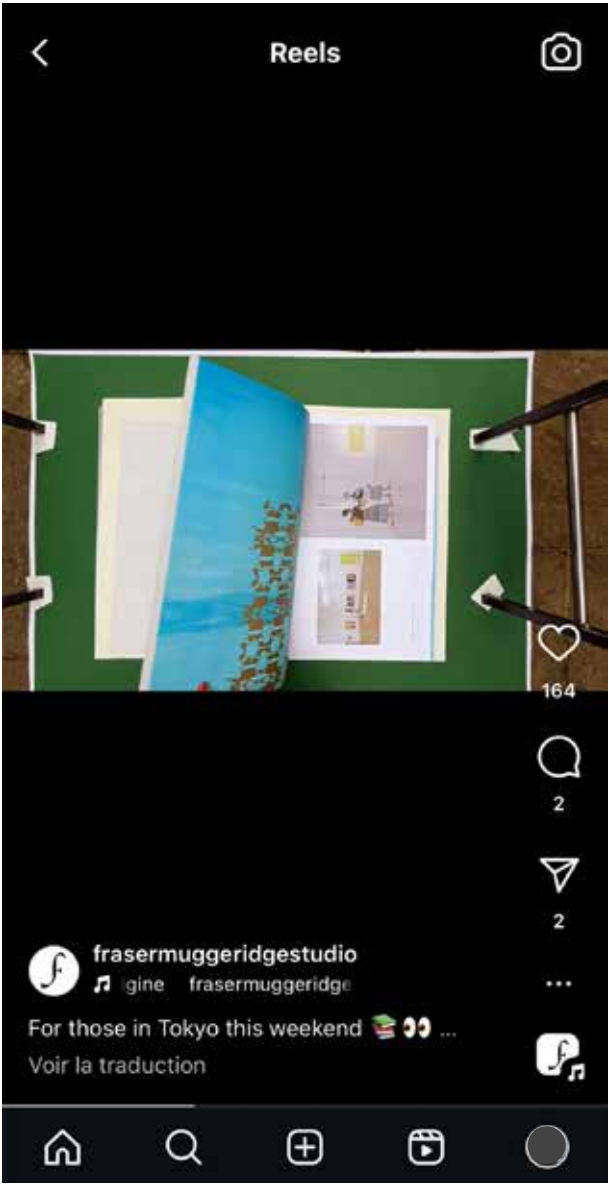
1954 22 60

Aimé par **hugoyoungcube** et **d'autres personnes**

studiohelmo LA PENSÉE PERVERSE AU POUVOIR
Couverture du livre de Marc Joly pour les @editions_anamosa... plus

editionsdulivre 👌

8 octobre

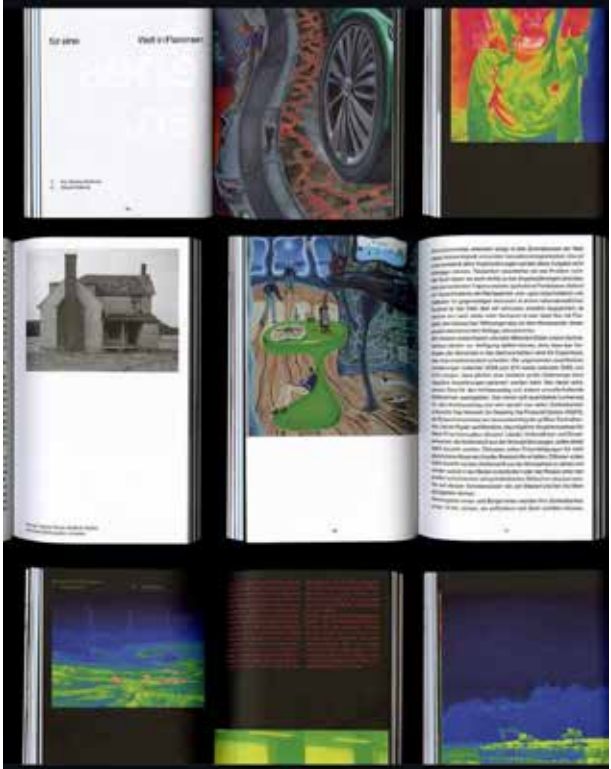

Reels
164
2
2
frasermuggeridgestudio
gine frasermuggeridge
For those in Tokyo this weekend 📚👀 ...
Voir la traduction

stefan.mader
Kalahari
Oyster Cult

STEFAN.MADER
Publications
stefan.mader
Apollon
4
Aimé par nikos__christopoulos et d'autres
stefan.mader Apollon, Dossier for

STEFAN.MADER
Publications

stefan.mader



4

Aimé par **nikos__christopoulos** et **d'autres**

stefan.mader Apollon, Dossier for
@bayerischestaatsoper

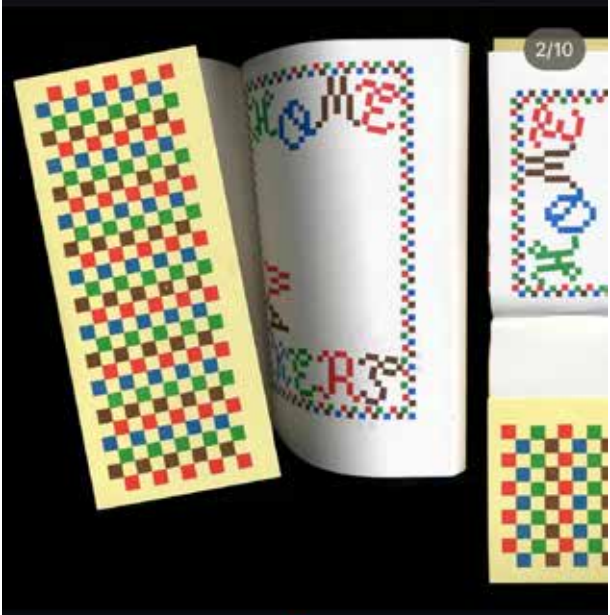
Le scan est aussi une technique très largement utilisée par les graphistes. Contrairement à la photographie, qui exige davantage de ressources, de temps et d'argent, le scan se distingue par sa simplicité et son efficacité. Facilement accessible, le scanner est un outil que la majorité des graphistes possède, leur permettant de documenter et d'archiver leurs travaux rapidement, tout en offrant une qualité d'image unique, propre à cette technique. Le scan permet de mettre en lumière l'intérieur d'un ouvrage en capturant avec précision les détails des choix éditoriaux. Certaines graphistes telles que @malou_mess_ (Malou Messien), @sympa43 (Morgane Masse) et @theomiller_ montrent leur travail uniquement via cette méthode. Chacure adopte une approche visuelle spécifique. @malou_mess_ privilégie des plans serrés en zoomant sur certaines parties des pages et en recadrant ses scans pour mettre en valeur les éléments qui l'intéressent. @sympa43 s'amuse avec le livre en le manipulant pour produire des scans dynamiques. Il est parfois scanné en volume, courbé ou dans diverses positions, créant ainsi des compositions variées. Enfin, @theomiller_ accorde une attention particulière au dos et à la tranche du livre, soulignant ces détails souvent négligés dans la présentation des ouvrages.

Ainsi, de par son approche visuelle précise, le scan met en évidence l'importance des choix graphiques dans la conception d'un livre.

sympa43
SWIFTIES UNISSEZ-VOUS!
15.06.24
JUL CONCERT GRATUIT
15. 06. 24
RIHANNA NOUVEL ALBUM
15. 06. 24
TABOR

SYMPA43
Publications

sympa43 ...



669 6

Aimé par **elictho** et **d'autres personnes**

sympa43 « Dans le courant des années 2010, un certain nombre de femmes, souvent américaines, issues des classes privilégiées et blanches... plus

camilleazais Super sympas ces scans !

> **ravisius_textor** C'est bien ce que nous disons :)

malou__mess__
DIE ANGST IN DER POLITIK
PLAVO HURMI
PLAVO HURMI
PLAVO HURMI
LISA
Catalogue N°1 Dec.23
Catalogue N°1 Dec.23
Tools

MALOU__MESS__
Publications

malou__mess__

489 7 6

Aimé par **sen.obs** et **d'autres personnes**

malou__mess__ Design et iconographie de @tools_magazine_ 4 Couper / To Cut... plus

12 septembre

malou__mess__

theomiller__
InRocksCan
Saetta Books
&
Exhibitions
THE PIGMENT CHANGE
ALMUDENA ROMERO
4 ROUNDS

theomiller__

261 3 3

Aimé par **propalroom** et **d'autres personnes**

theomiller__ Quelques livres photographiques sur lesquels j'ai eu le plaisir de travailler ces deux dernières années. ❣️ 📚 ... plus

22 juillet

theomiller et **2 autres personnes**

Pour une extériorisation du colophon

Les imprimeurœuses, papetièrœs, graphistes et éditeurices sont des acteurices, parmi d'autres, de ce que l'on appelle : la chaîne du livre. Iels participent, comme je l'ai dit précédemment, au processus de fabrication et de création du livre qui est trop peu mis en avant et, de fait, vaguement connu du grand public. À l'intérieur du livre, nous en avons un aperçu dans le *colophon*, un espace textuel qui permet d'obtenir les détails de conception sur la fabrication matérielle de l'ouvrage, ainsi que les différentes acteurices.

Si chaque acteurice possède – pour des raisons évidentes de visibilité et d'auto-promotion – un profil sur Instagram, la communication de ces dernièrœs ne se fait pas totalement de manière individualiste, puisque l'on peut observer une multitude de formes de collaborations. En effet, les fonctions d'identification, de mention et de publication collaborative permettent de relier et de mettre en valeur les différentes contributeurices à un même livre. Les images des ouvrages partagées sur ces comptes sont souvent accompagnées de descriptions plus ou moins détaillées. Sur certains comptes, la description est investie pour notifier toutes informations relatives au livre présenté. On assiste donc à une éditorialisation de la description qui deviendrait une forme de colophon extériorisé. Cette dynamique est particulièrement visible sur les comptes des graphistes. En effet,

le colophon est un objet d'intérêt pour elleux, souvent curieux·ses de découvrir qui a conçu une mise en page, quelles typographies ont été choisies ou encore quel papier a été utilisé. Au-delà de sa fonction informative, le colophon devient également un outil de visibilité et de promotion. Par exemple, si vous tombez sur un livre remarquable pour la qualité de son impression ou une technique de reliure spécifique, vous pouvez consulter le colophon pour identifier l'imprimeur·euse et envisager de travailler avec ellui sur votre prochain projet. Mais le colophon ne se résume pas à une liste technique : il est aussi un espace où l·æ graphiste en est à la racine et où i·l peut s'exprimer et signer symboliquement son travail, marquant ainsi un point final au processus éditorial.

Le studio de graphisme @papertiger_design, exploite systématiquement la description de ses posts pour présenter ses ouvrages. Iels structurent en effet la description comme un colophon. On y retrouve le titre du livre, le contexte de création, la dimension, le nombre de pages, les remerciements, ainsi que les collaborateur·ices, graphistes et imprimeur·euses, cité·es par des mentions.

PAPERTIGER_DESIGN
Publications

papertiger_design
Mucem

208 10 2

Aimé par fakonde8 et d'autres personnes

papertiger_design DES EXPLOITS, DES CHEFS-D'ŒUVRE 🏆⚽🏀
ENDEAVOURS AND MASTERPIECES 🥇🏈🎾... plus

2 mai

papertiger_design

PAPERTIGER_DESIGN
Publications

208 10 2

Aimé par **fakonde8** et **d'autres personnes**

papertiger_design DES EXPLOITS, DES CHEFS-D'ŒUVRE 🏆⚽🏀
ENDEAVOURS AND MASTERPIECES 🥇🏈🎾
—
🚩 Catalogue de la triple exposition organisée à Marseille sur les relations entre art et sport, regroupant 350 oeuvres et près de 100 artistes :
🔵 « L'Heure de gloire », au @fracsud
🟠 « Trophées et reliques », au @mucem_officiel
🟢 « Tableaux d'une exposition », au [mac]
—
200x255mm, 272 pages 📕
Publié aux @editions_dilecta 💥❤️
—
Un immense merci à @huitoreljeanmarc, @muriel_enjalran, aux éditions du Mucem et à l'équipe de Dilecta pour leur enthousiasme et leur confiance tout au long de ce beau projet ! 🏋️‍♀️🤸‍♂️🎉
💙🧡💚

PAPERTIGER_DESIGN

Publications

l'équipe de Dilecta pour leur enthousiasme et leur confiance tout au long de ce beau projet ! 🏋️🤸🏌️ 💙💛💚

—

Mis en pages avec @malou__mess__ 🎨🏄

Et imprimé par @pbtisk 🏁

/////////

🚩 Catalogue for the triple exposition held in Marseille on the remation between art and sports, including 350 works by almost 100 artists :

🔵 « The Hour of Glory », at @fracsud

🟠 « Trophies and Relics », at @mucem_officiel

🟢 « Pictures at an Exhibition », at [mac]

—

200x255mm, 272 pages 🚀

Published by @editions_dilecta

—

A big thank you to @huitoreljeanmarc, @muriel_enjalran, the editorial team of the Mucem and the team of Dilecta for their enthusiasm and trust throughout this great project ! 🏋️🤸🏌️

—

Layout in collaboration with @malou__mess__ 🎨🏄

Printed by @pbtisk 🏁

/////

#mucem #fracsud #macmarseille #dilecta #bookdesign #bookdesigner #exhibitioncatalogue #typography #graphicdesign #typographie #editorialdesign #graphic #graphicdesigner #typographie #designgraphique #catalogue #cataloguedesign #hardcover #coverdesign #sportdesign #jo2024 #olympics

2 mai

Le colophon – dont le terme provient du grec ancien κολοφών (kolophṓn), signifiant « couronnement » ou « achèvement » – se trouve généralement à la fin d'un ouvrage, ce qui limite de fait sa visibilité. Le déplacer hors de son contexte traditionnel, en l'intégrant pleinement à la description du post, offre au public l'opportunité de le (re)découvrir. Le colophon est rendu accessible à tous·tes avant même la parution d'un livre. La volonté de le détourner de sa forme classique n'est pas nouvelle : de nombreux·ses graphistes s'en emparent pour le mettre en avant.

Dans « Zigzag » de Jean-Claude Lebensztejn, publié en 1981, le colophon est placé au début du livre, juste après la page de garde. C'est le premier texte que læ lecteur·ice lit. Comme tout colophon, il fournit des informations sur les contributeur·ices (auteur·ices, responsable éditorial·e, graphiste, etc.) ainsi que sur les aspects techniques (typographie, impression, papier). Sa singularité réside dans son niveau de détails : il mentionne notamment les conducteur·ices de machines d'impression, la marque des équipements d'impression, la taille des typographies et même le type d'encre utilisé.

Scan du colophon de « Zigazag », Jean-Claude Lebensztejn, 1981 →

Texte de Francis Bacon Maurice Blanchot Jorge Luis Borges
Roger Caillois Jacques Cazotte Pierre Corneille John Donne
J. C. Engelstein Sigmund Freud Baltasar Gracián
Luther Henderson O. Henry Hokusai Hymne à Déméter
Nestor Ibarra Franz Kafka Comte de Lautréamont
Jean-Claude Lebensztejn Léonard de Vinci Lieou Hsiang
Stéphane Mallarmé Octave Mannoni Suárez Miranda
Gérard de Nerval Pausanias Pline l'Ancien Marcel Proust
Frank Stella Vous Anonymes divers
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart
Composition typographie mise en pages réalisées à la
Compagnie Française d'Impression à Evry 91015
Composé sur machine Novatype H-124 fabriquée par
l'usine des machines polygraphiques de Léningrad
Composition de Paul Nagy Tibor Papp
Typographie et mise en pages de Jean-Paul Scherer
Composé en Times c. 10, 8, 24, 36
Graphiques de Claudine Caruette
Photogravure de Charpentier-Vandem
Correction d'épreuves de Catherine Lagardère
Encre Lorilleux - noir 400
Papier couché mat 110 g des Papeteries Libert
Conducteurs de machine Marc Crouillebois Gilbert Jouis
Couverture de Gérard Deshayes tirée par l'Atelier du Blason
Brochage S.P.B.R.
Responsables d'édition Louis Audibert André Knidel
Editions Aubier-Flammarion
Collection « La philosophie en effet » (nouvelle série)
dirigée par Jacques Derrida Sarah Kofman
Philippe Lacoue-Labarthe Jean-Luc Nancy

Le livre « Objets à l'état vif – Entre dynamiques sociales et pratiques artistiques », édité par les Presses du Réel et la Hear[16] en avril 2024 pousse à son paroxysme l'exploitation du colophon. En effet, sur le compte Instagram des graphistes @wip.eu – qui ont réalisé la conception éditoriale – nous retrouvons un post présentant le colophon élargi du livre. Composé comme un chapitre à part entière, il détaille minutieusement sur une dizaine de pages : *« l'ensemble des liens de production et des collectifs humains engagés dans la fabrication du livre, allant de la logistique à la composition chimique de l'encre »*[17]. Le colophon va bien au-delà des mentions habituelles en décrivant de manière exhaustive les contributions de toutes les personnes et structures impliquées. Les acteurices sont classé·es selon leur rôle dans la chaîne de production : celle et ceux qui ont permis l'émergence du projet, rédigé les contenus, conçu la mise en forme, fabriqué le livre, organisé sa diffusion, et même celleux qui l'ont acquis, emprunté ou reçu. Ce choix éditorial transforme le colophon en un véritable hommage à l'ensemble des acteurices de la chaîne graphique et en une exploration approfondie des processus matériels et humains qui sous-tendent la création d'un livre.

La partie dédiée à la fabrication est particulièrement intéressante et précise puisqu'elle met en

16. Haute école des arts du Rhin (HEAR) - Strasbourg

17. Post Instagram de @wip.eu, Colophon élargi, 16 septembre 2024.

lumière des métiers ainsi que des éléments souvent ignorés mais indispensables. Parmi elleux, se trouvent les fabricantes de plaques d'aluminium pour l'impression offset, les préparateurices d'émulsions photosensibles, les fournisseureuses de pulpe papetière ou encore les exploitantes forestières. Bien que certaines personnes n'aient pas pu être identifiées, la démarche visant à les valoriser demeure clairement affirmée et assumée comme le souligne ce passage :

« Notre enquête ne nous a pas permis d'identifier les fournisseur·euses/fabricant·es des produits chimiques nécessaires à la fabrication de pâte à papier. Ces informations ne nous ont pas été communiquées et nous avons été dans l'impossibilité de remonter les étapes de transformation des matériaux et d'identifier les différent·es exploitant·es de minerai et caetera. »[18]

Ainsi, ce colophon élargi ne se contente pas d'informer, il devient une composante essentielle de l'ouvrage, invitant à réfléchir sur les multiples dimensions sociales, techniques et environnementales qui entourent une édition.

18. Gavoty de Berthe Jean-Francois,Nicolas Fourgeaud, et Cyrille Bret, « Objets à l'état vif : entre dynamiques sociales & pratiques artistiques. »

wip.eu

321 3

Aimé par **lisometrique** et **d'autres personnes**

wip.eu Colophon élargi - itinéraire d'un livre à travers différents collectifs humains de l'ouvrage «Objets à l'état vif, entre dynamiques sociales et... plus

16 septembre

wip.eu

321 3

Aimé par **lisometrique** et **d'autres personnes**

wip.eu Colophon élargi - itinéraire d'un livre à travers différents collectifs humains de l'ouvrage «Objets à l'état vif, entre dynamiques sociales et... plus

16 septembre

WIP.EU
Publications

wip.eu

321 3

Aimé par **lisomotrique** et **d'autres personnes**

wip.eu Colophon élargi - itinéraire d'un livre à travers différents collectifs humains de l'ouvrage «Objets à l'état vif, entre dynamiques sociales et... plus

16 septembre

« Nous sommes des designers graphiques tout ce qu'il y a de plus habituel. Nous dessinons des objets pour une fonction et dans un contexte spécifique. Donc, lorsque nous présentons un objet dans un contexte différent, sous la forme d'une image sans épaisseur - sur un site Internet, écrire quelque mots pour décrire le contexte initial du projet paraît nécessaire. »[19]

La dimension sociale du livre trouve ainsi une nouvelle forme sur Instagram, où les relations professionnelles liées à l'objet éditorial sont mises en lumière. Mentionner les différent·es acteur·ices d'un livre dans la description d'un post permet de recréer virtuellement la relation collaborative. Cela étend la visibilité de ces contributeur·ices, tout en connectant les communautés qui gravitent autour de l'édition, grâce notamment aux *hashtags*. La description enrichit et complémente l'image en apportant des informations et des connaissances que seul le texte peut transmettre. Interdépendante du post, elle joue un rôle clé en assurant une continuité narrative autour de l'image. Présenter un livre dans le cadre d'un post Instagram nécessite, tout comme l'importance accordée à l'image, un soin particulier dans la rédaction de la description. Dans cette logique, l'utilisation de la description comme un colophon extériorisé vient placer les informations

19. Scott Hansen (ISO 50), Interview avec Alex Cornell. Bruet Manon, « An Instagram Post : P/Pa/Para/Paradiso by Jetset_experimental »,Revue Faire n°5, p.6

techniques et les liens entre les collaborateurices au même niveau d'importance que l'image du livre.

Le livre montré et regardé par ses commentateurices

« Le public d'un livre [...] englobe, à titre parfois très actif, des personnes qui ne lisent pas nécessairement, ou pas entièrement, mais qui participent à sa diffusion, et donc à sa réception, ce sont par exemple l'éditeur, ses attachés de presse, ses représentants, les libraires, les critiques et échotiers, et même peut être surtout ces colporteurs bénévoles ou involontaires que nous sommes tous à un moment ou un autre : à tous ceux là, le texte du livre n'est pas nécessairement, pas constitutivement destiné, leur rôle étant plutôt, dans un sens large (mais fort), médiatique : faire lire, sans toujours avoir lu soit même. »[20]

Une fois le livre rendu accessible physiquement au public et mis en vente, sa vie sociale continue. Il se retrouve entre les mains de diffuseurœuses et de distributeurices, amateurœs ou professionnelles qui participent à sa commercialisation et à sa médiation.

20.Genette Gérard, Seuils, p.78

Les librairies

Les librairies jouent un rôle essentiel dans la promotion et la vente du livre, en regroupant, en valorisant et en commercialisant une grande variété d'ouvrages. En tant qu'espaces culturels, elles sont des lieux de rencontres et d'échanges, où se produisent des événements comme des dédicaces, des conférences ou des clubs de lecture, qui participent à la vie sociale autour du livre. Les librairies contribuent activement à l'économie du livre tout en soutenant l'économie locale de l'édition, ainsi que les auteurices et éditeurices indépendant·es. Sur Instagram, leurs comptes permettent de communiquer sur les dernières parutions et de les promouvoir et les rendre visible. Les libraires, en tant que commerçant·es passionné·es, promeuvent non seulement les livres mais cultivent aussi une véritable volonté de partager leur amour pour la lecture et l'objet livre, invitant ainsi les lecteurices à venir découvrir et acheter directement chez elleux.

La librairie @perimeterbooks, spécialisée dans l'édition d'art, de design et d'architecture, montre ses ouvrages avec des photographies prises simplement au téléphone. Le livre est capturé spontanément, dans son contexte de librairie. Les photographies montrent sa couverture puis quelques-unes de ses pages. La description qui accompagne ces posts s'apparente à l'illustre mot du/de la libraire, offrant des informations sur

l'ouvrage et surtout l'avis expert et personnel du/de la professionnel·le.

Cette typologie d'image se retrouve chez de nombreux comptes de librairies. L'objectif n'est pas tant de mettre en avant la beauté de l'objet livre, mais plutôt de susciter l'intérêt pour son contenu et d'inciter læ lecteurice à se rendre en librairie pour l'acheter. La qualité de la photographie n'a donc que très peu d'importance ici. Au contraire, montrer le livre avec une simple photographie amateure, semblable à celles que nous pouvons tous·tes prendre, permet de créer de la proximité avec le public et de susciter l'envie d'avoir à son tour le livre entre les mains. En produisant elleux-mêmes ces images, les libraires participent à la circulation du livre au sein d'une communauté plus large.

Les librairies sont également des espaces de découvertes, où l'on vient feuilleter et glaner des livres. Certains sont souvent mis en avant selon les choix des libraires, dans des vitrines ou en rayon. Le compte de la @librairiedupalaisdetokyo propose ainsi dans ses posts des recommandations d'ouvrages. Ceux-ci sont soigneusement sélectionnés et photographiés à même le sol de la librairie, en groupe puis individuellement. Les auteurices, graphistes, artistes, maisons d'édition sont cité·es et mentionné·es dans la description. À l'image des sélections en librairie, ces posts de recommandations permettent de rassembler différents livres et de réunir, en un même espace, plusieurs acteurices du monde de l'édition.

Les bibliothèques des écoles d'art sont également actives sur Instagram, où elles partagent leurs nouvelles acquisitions et les dernières nouveautés. Les publications sont similaires à celles des librairies, comme nous pouvons le voir sur le compte de @bilbio_eesab_rennes, où les livres sont photographiés directement dans la bibliothèque. Toutefois, l'objectif ici est différent : il ne s'agit pas de promouvoir des ventes, mais d'informer les étudiant[e]s sur la disponibilité des ouvrages à la bibliothèque.

perimeterbooks
HOOK
BOOK
Tools
hands on
research

PERIMETERBOOKS
Publications

perimeterbooks Suivi(e) ...

638 1 8

perimeterbooks A handful of copies left of the now out-of-print Cycles, the Sacred and the Doomed: Inquiries in Female Health Technologies by... plus

Il y a 2 jours · **Voir la traduction**

perimeterbooks Suivi(e) ...
perimeterbooks · Audio d'orig...

librairiedupalaisdetokyo
Art in Saudi Arabia
Les Suffragettes
LANCEMENT

LIBRAIRIEDUPALAISDETOKYO

Publications

54 3

librairiedupalaisdetokyo Sélection de la semaine

1• Giulia Parlato - Diachronicles
2• Collectif - Épopées Céleste
3• Yoshikazu Ebisu - I wish I was stupid
4• Keisha Scarville - Lick of tongue, rub of finger, on soft wound
5• Éponine Cottey & Camille Floue - Météolove

Sur Instagram:
@giuliaparlato
@witty_books
@villa_medici
@empire.b.o.o.k.s
@breakdownpress
@joebaskervillekessler
@jim_hemmingfield
@scarvillek
@mack_books
@eponine_cottey
@camillefloue
@editions2024

4 mars

biblio_eesab_rennes
Suivre
ÉLOGE DU BUG
DÉJÀ-LÀ
Ateliers d'écriture autogérés
Estelle Benazet Beugenbauwer
Pour des écoles d'art féministes!

BIBLIO_EESAB_RENNES
Publications
Suivre

biblio_eesab_rennes Suivre ···

58 1 2

biblio_eesab_rennes Moultes nouveautés dans les bacs, faites tourner les slides, encore, encore, encore, et une dernière fois, voilà, vous êtes rassasié·es ?

7 novembre

biblio_eesab_rennes Suivre ···

Les salons d'édition

Les salons d'édition mettent à disposition des auteurices, graphistes, illustrateurices, écrivaires, imprimeurœuses et éditeurices des espaces consacrés à l'exposition et à la vente de leurs travaux. Ce sont des carrefours de rencontre, qui favorisent non seulement l'échange et le réseautage entre professionnelles de l'édition, mais aussi avec leur public, créant ainsi des moments privilégiés de partage et discussion. Ces salons sont aussi souvent l'occasion de participer à des colloques et des conférences sur des sujets relatifs à l'édition et au graphisme, ce qui favorise une fois encore les discussions interprofessionnelles, tout en ouvrant le milieu professionnel à un public non spécialisé. Ils offrent également un panorama varié des pratiques éditoriales tout en réunissant des participantes aux statuts divers : institutions publiques ou privées, maisons d'édition indépendantes ou autogérées se retrouvent dans un même espace.

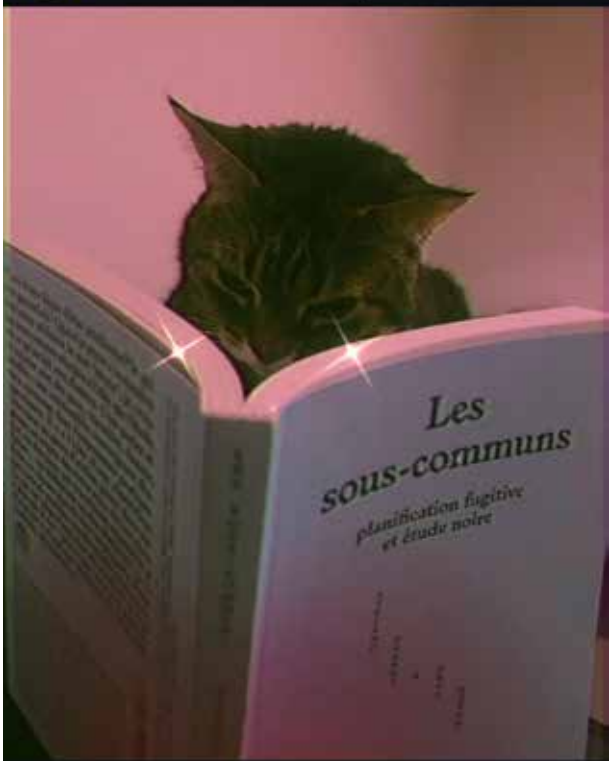
Avant chaque événement, les salons publient des posts sur Instagram, communiquant les différentes participantes invitées. Par exemple, le salon @trafficmarseille consacre un post à chaque maison d'édition, en présentant son histoire et sa démarche dans la description. De son côté, le salon @offprint_projects adopte une approche différente : chaque post est dédié à une maison d'édition ou un collectif, mais se concentre sur leurs dernières publications. Les ouvrages sont présentés dans les descriptions, avec une mention

des éditeurices, permettant aux utilisateurices d'explorer davantage leurs comptes respectifs. Les images utilisées dans ces publications ne sont pas produites par les salons, mais reprises directement depuis les comptes des maisons d'édition.

traficmarseille
AUDIMAT
MAXI
AUTOROUTE DU SOLEIL
Regarde tout t'es mort

TRAFICMARSEILLE
Publications

traficmarseille
Frac Sud - Cité de l'art contemp...
Suivi(e)



47 1

Aimé par **pyroliso** et **d'autres personnes**

traficmarseille Bienvenue BROOK à Trafic #2 : salon de l'édition indépendante, Marseille 🦀
Le week-end du 30 et 31 mars 2024 au @fracsud -

traficmarseille Bienvenue BROOK à Trafic #2 : salon de l'édition indépendante, Marseille 🦀
Le week-end du 30 et 31 mars 2024 au @fracsud - Cité de l'art contemporain.

@brook.pm - Montreuil

Brook est une maison d'édition associative basée à Montreuil (FR). Brook publie les traductions de livres engagés dans des luttes féministes et antiracistes, une littérature tant chercheuse que poétique qui prend les formes d'essais, manifestes, poèmes, romans ou critique d'art. Sont parus : Saidiya Hartman 'À perte de mère, sur les routes atlantiques de l'esclavage', l'ouvrage collectif 'Textes à lire à voix haute', Stefano Harney et Fred Moten 'Les sous-communs, planification fugitive et étude noire', José Esteban Muñoz 'Cruiser l'utopie', Shulamith Firestone 'Zones mortes' et Laura Mulvey 'Fétichisme et curiosité'.
& à paraître bientôt J.J. de Jill Johnston !

Plus d'informations : lien en bio 🐙

📍 Frac Sud - Cité de l'art contemporain
20 Bd de Dunkerque, 13002 – Marseille
11h00 - 19h00
💸 Entrée libre / Free entrance

@traficmarseille

#traficsalondeleditionindependantemarseille #traficmarseille #artbookfair #edition #microedition #editionindependante #art #livredartiste #fanzine #zine #artzine #multiple #joliette #marseille #weekend #frac #fracsud #brook #cat #bookandcat

8 mars

offprint_projects
"We live in a vast, labyrinthine library of time.
Storms aren't Sexy
Una Revolución con sex appeal y otros textos
Roberto Jacoby
LA FRANCE À LA BIENNALE
poems and life writing
offprint Paris
PIPPA GARNER

OFFPRINT_PROJECTS
Publications

offprint_projects
Pavillon de l'Arsenal

Suivi(e)

298 4

Aimé par **edge_stavros** et **d'autres personnes**

offprint_projects 6 DAYS TO OFFPRINT PARIS

Take a sneak peek at who you could meet at Offprint Paris 2024! 👀

Let's take a trip to Switzerland with Roma Publications and their book "pendulum shift" by

298 4

Aimé par **edge_stavros** et **d'autres personnes**

offprint_projects 6 DAYS TO OFFPRINT PARIS

Take a sneak peek at who you could meet at Offprint Paris 2024! 👀

Let's take a trip to Switzerland with Roma Publications and their book "pendulum shift" by Joan Ayrton

Invited to exhibit on the Mauvoisin dam in Switzerland, Joan Ayrton chose to photograph the dam and the surrounding landscape with a camera called Tessina. An extremely tiny camera which appeared on the market at the end of the 1950s, when the Mauvoisin works were completed. In a history that is highly emblematic of the modern era, that of the construction of dams in the Swiss Alps, and that of a watchmaking industry that, following the stock market crash of 1929, had to reinvent itself, entering the field of photography.

With a conversation in French and English between curator Jean-Paul Felley and Joan Ayrton.

@roma.publications

Offprint Paris: November 7-10
Pavillon de l'Arsenal (@pavillonarsenal)
Métro Sully-Morland ou Bastille (lignes 1-5-7-8)

#offprint #offprintparis #pavillonarsenal #artbook

1 novembre · **Voir la traduction**

Les comptes de design éditorial

Sur Instagram, on voit émerger des comptes dédiés au design éditorial. Ces pages, comme l'indiquent leurs descriptions, ont pour objectif de promouvoir ou de rassembler « les plus beaux livres du monde », « les conceptions éditoriales les plus impressionnantes » ou encore « le meilleur design de livre au monde »[21]. Les gérant·es de ces comptes publient régulièrement des sélections de livres qui répondent à ces critères. Suivis principalement par des graphistes ou des amateur·ices de design éditorial, ces comptes fonctionnent à la fois comme des catalogues d'inspiration graphique et comme des plateformes mettant en lumière des ouvrages jugés remarquables.

En voici deux exemples : @stunningbookdesigns et @the.book.design. Le principe est similaire pour chacun : une publication par livre, avec une description mentionnant le titre, les auteur·ices, les graphistes et les éditeur·ices. Ces comptes s'appuient uniquement sur l'image du livre pour en assurer la diffusion. Celui-ci circule uniquement par son image, à tel point que son existence matérielle semble superflue : le livre pourrait très bien ne pas exister. Les gestionnaires de ces comptes sélectionnent les ouvrages à partir de leurs représentations visuelles, sans jamais, ou très rarement les voir, ni même les manipuler

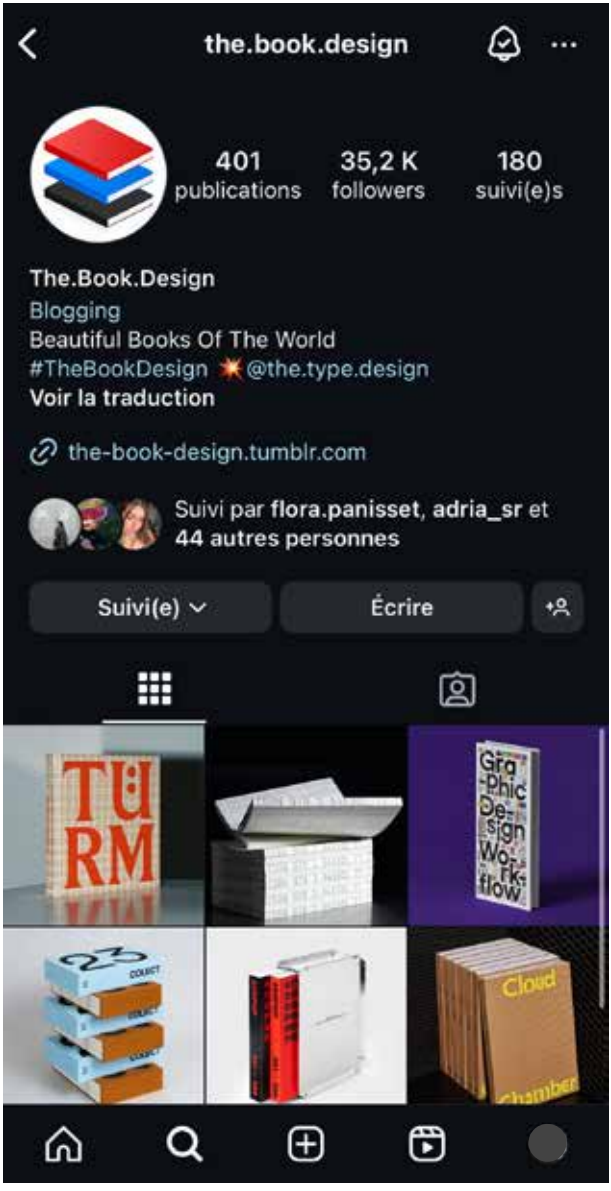
21. Phrases tirées de la biographie des comptes Instagram @stunningbookdesigns et @the.book.design.

physiquement. Les photos partagées sont des *reposts** issus des comptes Instagram d'utilisateurices ayant présenté leur livre. Cependant, les deux comptes cités plus haut, adoptent des approches différentes en ne sélectionnant et ne montrant pas les mêmes types d'images de livre.

Sur @the.book.design, l'attention est portée exclusivement sur la couverture des livres et leur esthétique visuelle globale. Une seule image est présentée, sans jamais dévoiler le contenu des livres, ce qui montre que ces ouvrages sont sélectionnés uniquement pour leur valeur esthétique. Une typologie d'image se dessine dans la sélection : le packshot. Ce terme désigne un visuel ou *« une photographie de haute qualité d'un produit sur un fond le plus souvent uni, servant à présenter le produit sur un catalogue ou un site web. Il se distingue d'une simple photographie par tous les détails de post-production (choix des ombres, détourage, accentuation des couleurs, des détails, reliefs etc.) »*[22]. Ces images, bien que réelles, rappellent des mockups par leur rendu épuré et lisse. Cette approche visuelle, à connotation industrielle, réduit le livre à un simple objet marketing, où seul son packaging – la couverture – retient l'attention. En parcourant le compte, on ressent l'impression de voir des livres qui se ressemblent tous. Placées côte à côte, les images ne mettent pas en avant la singularité de chaque ouvrage.

22. Packshot [en ligne], Wikipédia, 22 février 2024

Au contraire, elles donnent une sensation d'uniformité, comme si l'on feuilletait un vaste catalogue de livres standardisés, partageant des références et des codes visuels similaires.

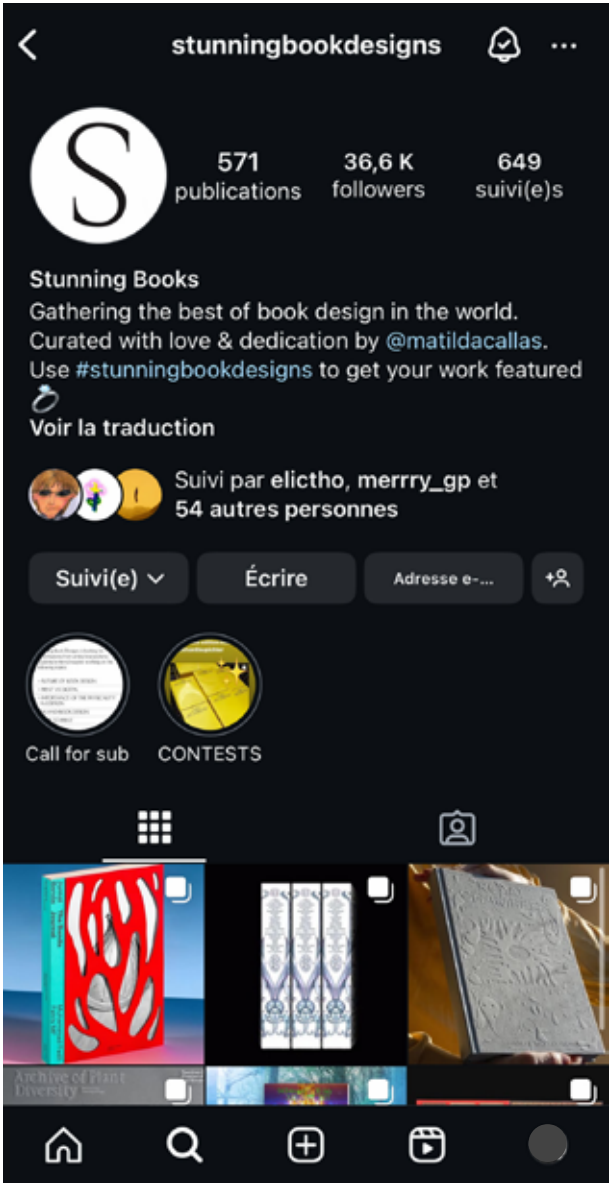

the.book.design
401
publications
35,2 K
followers
180
suivi(e)s
The.Book.Design
Blogging
Beautiful Books Of The World
#TheBookDesign @the.type.design
Voir la traduction
the-book-design.tumblr.com
Suivi par flora.panisset, adria_sr et
44 autres personnes
Suivi(e)
Écrire
TURM
Graphic Design Workflow
Cloud

the.book.design
Cloud
Chamber
SOCIOTYPE
JOURNAL
THE FLINCH

THE.BOOK.DESIGN
Publications
the.book.design
Suivi(e)
studiomathiasclottu
320
2
the.book.design Türm
–
design: @studiomathiasclottu, photo: jonasmarguet
–
#repost #TheBookDesign #editorial #editorialdesign
#artdirection #graphic #typeface
#studiomathiasclottu
25 octobre

Chez @stunningbookdesigns, les publications sont composées de plusieurs slides, ce qui permet d'intégrer des images de l'intérieur du livre. Ce compte est géré par Matilda Callas, qui se définit comme curatrice de ce compte. Une curateurice a pour rôle d'acquérir, de sélectionner, d'organiser une collection et de gérer des expositions. Le terme est effectivement approprié pour décrire son activité sur ce compte puisqu'elle sélectionne aussi bien les livres que les images qui seront publiés. À la différence de @the.book.design, ce compte semble offrir une plus grande diversité dans les choix tant dans les livres que dans les images montrées.

Pour que Matilda Callas puisse repérer et mettre en avant une édition sur son compte, il est indispensable d'inclure le hashtag #stunningbookdesigns dans la publication que l'on souhaite voir apparaître sur son profil. L'utilisation de ce hashtag, notamment par des designers graphiques, permet de regrouper et de classer les publications qui y font appel, offrant ainsi une visibilité élargie, au-delà de la sélection opérée par la curatrice. Grâce à ce procédé, les livres peuvent circuler indépendamment du compte @stunningbookdesigns. Par ailleurs, le hashtag favorise la consolidation d'une communauté virtuelle et l'émergence de tendances autour d'intérêts communs.


stunningbookdesigns
571
publications
36,6 K
followers
649
suivi(e)s
Stunning Books
Gathering the best of book design in the world.
Curated with love & dedication by @matildacallas.
Use #stunningbookdesigns to get your work featured
Voir la traduction
Suivi par elictho, merrry_gp et
54 autres personnes
Suivi(e)
Écrire
Adresse e-...
Call for sub
CONTESTS

stunningbookdesigns
HOP
LA
rivus
AFP,
une épopée
photo
MONE

stunningbookdesigns
Paris,France

Suivi(e)

461 3 5

Aimé par st4rlett et d'autres personnes

stunningbookdesigns ·
By @studio_yukiko and
Exhibition guide for Farah Al Qasimi... plus

12 mars 2023 · Voir la traduction

stunningbookdesigns

STUNNINGBOOKDESIGNS
Publications

461 3 5

Aimé par **st4rlett** et **d'autres personnes**

stunningbookdesigns ·
By @studio_yukiko and
Exhibition guide for Farah Al Qasimi
@frequentlyaskedquestion exhibition « Star Machine » at @artgallerywa
·
#stunningbookdesigns #stunningbook #visualarts #visualgraphics #graphicdesigndaily #brutalistdesign #graphicdesign #editorialdesign #bookdesign #typography #gridsystem #inspiration #printisnotdead

12 mars 2023 · **Voir la traduction**

Les comptes Instagram spécialisés dans le design éditorial deviennent pour de nombreux·ses graphistes des sources de veille visuelle. Ces plateformes mettent en avant des images qui reflètent, volontairement ou non, les tendances graphiques actuelles : certains livres adoptent des codes visuels similaires, comme des formes, des typographies ou des palettes de couleurs. Nous pouvons faire un parallèle avec la revue « Étapes », spécialisée dans le design, le design éditorial et la communication visuelle, qui propose à ses lecteurices une vue d'ensemble des actualités en matière de culture visuelle et de design graphique international. Chaque numéro inclut une section "tendances" regroupant divers supports éditoriaux ou digitaux partageant une même esthétique (par exemple, le numéro 259 mettant en avant les arches).

† Scan de la revue Étapes n°259, 2021

Sur Instagram, ces tendances sont souvent influencées par une recherche d'esthétisme « instagrammable ». Un lieu, un objet ou un événement dit « instagrammable » se distingue par sa beauté ou son originalité, qui incite à le photographier et à le partager largement. Les photographies instagrammables se caractérisent par une composition soignée, des couleurs attrayantes, une lumière maîtrisée et des détails visuels frappants, cherchant souvent à atteindre une perfection visuelle idéale pour générer *likes*, partages et commentaires.

Lev Manovich explore ce phénomène dans son ouvrage « Instagram and Contemporary Image », où il introduit le concept *d'instagramisme*. Selon lui, ces photos ne se contentent pas de représenter la réalité, mais la transforment en suivant des codes visuels et culturels spécifiques. L'*instagramisme* reflète une quête de perfection et d'individualité tout en s'inspirant des tendances numériques collectives.

« J'utilise le terme «Instagramisme» par analogie avec les mouvements artistiques modernes tels que le futurisme, le cubisme, le surréalisme, etc. Comme ces -ismes du passé, l'Instagramisme propose sa propre vision du monde et son propre langage visuel. Cependant, contrairement aux mouvements artistiques modernistes, l'Instagramisme est façonné par des millions d'auteurs connectés et participant à Instagram et à d'autres réseaux sociaux. »[23]

23. Manovich Lev, « Instagram and Contemporary Image », p. 115

Cette recherche d'*instagramisme* pose la question de l'influence des réseaux sociaux sur la conception même des livres. Conscients du contexte numérique dans lequel leurs ouvrages circulent et de leur exposition sur les réseaux sociaux, certains graphistes sont amenés à ajuster leurs choix éditoriaux pour maximiser la visibilité et répondre à ces critères d'*instagrammabilité*. La couverture, en particulier, devient un élément visuel qui se doit d'être percutante et reconnaissable dans un format réduit sur un écran. Ainsi, des choix pour une typographie plus impactante (gros corps, graisse épaisse, lisible etc.) peuvent être pensés pour capter l'attention dans le flux visuel dense qu'offre Instagram. Un livre à l'apparence instagrammable se voit davantage. Bien que beaucoup de graphistes n'adhèrent pas à ces influences, il est difficile d'ignorer l'écosystème numérique dans lequel leurs travaux sont amenés à circuler.

« Cette fétichisation de la beauté visuelle du livre a des répercussions directes sur le design de sa matérialité. La couverture du livre devient un argument de vente amplifié dans l'optique de cette production iconographique sur les plateformes. Dans un mouvement d'influence rétroactive, les producteur·ices du livre s'attachent à rendre le produit réel conforme à son image fantasmée qui circule sur les réseaux, de la même manière que certains restaurateur·ices modifient l'éclairage et la

présentation de leurs plats dans le but avoué de les rendre plus instagrammables. »[24]

Cette quête esthétique reste toutefois discutable. Elle réduit les pratiques éditoriales à des standards visuels uniformes, privilégiant certains types de livres et occultant parfois la diversité et la richesse de l'édition contemporaine. Si les comptes @stunningbookdesigns et @the.book.design opèrent une sélection de livres essentiellement basée sur des critères dit «instagrammables» – sans viser à primer un ouvrage, mais plutôt à constituer un catalogue visuel de références –, il est intéressant de rapprocher ces pratiques des prix des plus beaux livres. Ces derniers, bien que différents dans leur nature et leur finalité, établissent eux aussi une sélection de livres selon des critères précis et cherchent à valoriser des ouvrages exemplaires. Ces deux approches, bien qu'elles diffèrent dans leurs objectifs et leurs méthodes, contribuent chacune, à leur manière, à la reconnaissance et à la promotion de l'édition contemporaine.

24. Siguier Marine, « Homotopies littéraires et images partagées », p. 281 [en ligne]

Les prix des plus beaux livres

« Sélectionner, primer et exposer régulièrement les livres présentant la forme la plus aboutie, le design le plus remarquable, constitue un moyen privilégié d'encouragement vis-à-vis de tous ceux – éditeurs, graphistes, imprimeurs – qui contribuent à la qualité visuelle des ouvrages édités. Différents pays créèrent ainsi, dès les années 1920, un concours destiné à valoriser leur production éditoriale nationale. Aujourd'hui, on compte dans le monde un certain nombre de prix des plus beaux livres. »[25]

Les prix des plus beaux livres ont été initialement pensés dans le but de récompenser et de promouvoir les métiers du livre. Ils visent à mettre en lumière des ouvrages qui sont remarquables par la qualité de leur production (originalité, mise en page, choix des matériaux, impression, fabrication etc.). Ces prix sont également des *« plateformes de rencontres et de réflexions autour du livre, de ses acteur·ices et de ses enjeux actuels »*[26]. Contrairement aux prix littéraires, comme le prix Goncourt, qui récompensent la qualité de l'écriture et ainsi uniquement son dans son entièreté et valorisent l'ensemble de la chaîne graphique en honorant les compétences de plusieurs acteur·ices. Par exemple, certains livres sont primés pour

25.Les plus beaux livres de l'année, CNAP [en ligne]

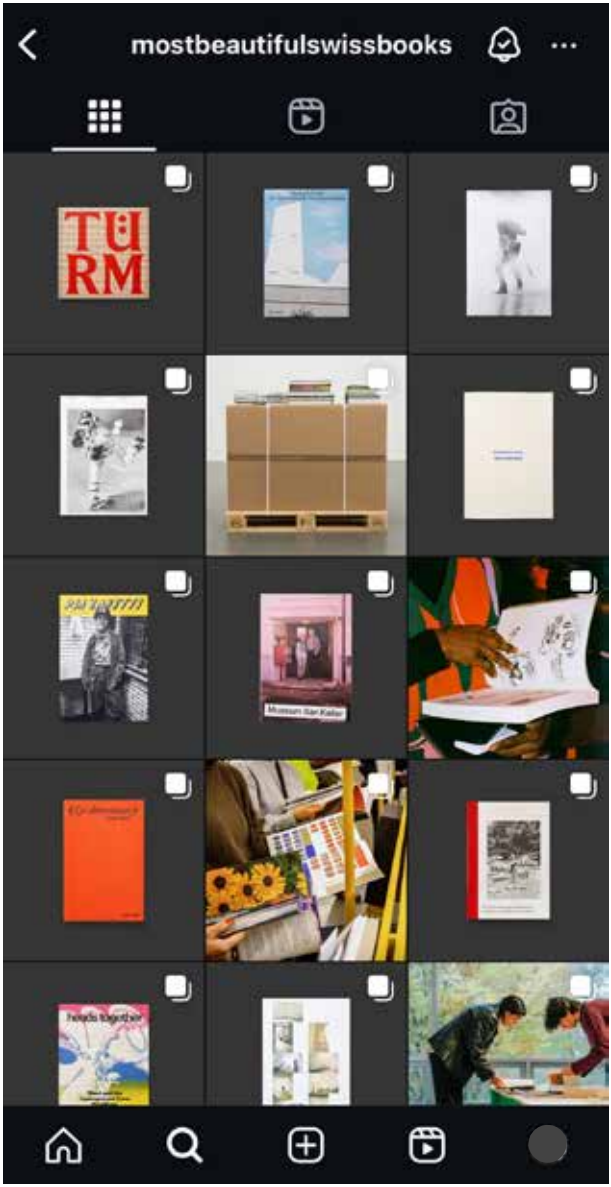
26. Furter Loraine & Ghiringhelli Alessandra, Prix Fernand Baudin 2014 #01 - Introduction et Fernand Baudin archi(ef)ve, PointCulture Bruxelles, 07/06/14 [en ligne]

la qualité de leur impression, mettant ainsi en lumière le savoir-faire de l'imprimeureuse, tandis que d'autres sont récompensés pour le choix des iconographies ou la mise en page, soulignant le travail du ou des graphistes et des iconographes. Le jury, constitué de professionnelles du monde du livre, réalise un travail approfondi de sélection en manipulant physiquement les ouvrages, en les analysant avec leur regard expert et en échangeant leurs points de vue au cours de discussions approfondies.

Parmi les nombreux concours existants, j'ai choisi de me concentrer sur celui des Plus Beaux Livres Suisses, car il s'est imposé comme une référence – de par son caractère archétypal – dans le domaine du graphisme. Fondé en 1943 par le célèbre typographe Jan Tschichold, ce prix incarne une tradition profondément ancrée dans la culture nationale suisse, où la typographie et l'édition ont une reconnaissance à l'international. Fort de son histoire riche et de sa réputation, il offre également des perspectives fondamentales sur l'évolution du graphisme éditorial.

Sur le compte Instagram du Prix des plus beaux livres suisses (@mostbeautifulswissbooks), les livres primés sont présentés selon un format photographique standardisé. Cette uniformité vise à une présentation homogène, évitant de favoriser un livre en particulier. Chaque ouvrage est placé sur un fond uni, positionné au même endroit et capturé à une distance identique.

Ce dispositif permet à la fois de comparer les formats des livres et d'assurer une présentation égalitaire, offrant ainsi un regard neutre.


mostbeautifulswissbooks
TÜ
RM

Les livres nominés, ont longtemps répondu à des standards de beauté se résumant sous la forme de critères techniques : « *Dans les premières années, la beauté était dans une certaine mesure comprise comme une sorte de perfection technique [...]. Le jury vérifiait ces détails très attentivement et toute erreur entraînerait probablement la disqualification d'un livre* »[27]. Aujourd'hui, les jurys tendent à déconstruire ces standards de beauté du livre et à juger aussi bien la forme finale, que le processus de création.

À titre d'exemple, en 2023, deux ouvrages universitaires issus de collections ont été sélectionnés pour le prix des plus beaux livres suisses. Il s'agit de la série Gta Edition, représentée par le livre « Vitruvius Without Text.The Biography of a Book » et de la série Mono, représentée par « Der Ingenieur. Grammatik eines Hoffnungsträgers ». Ces ouvrages ont été édités avec *« un logiciel développé par un programmeur et une équipe de deux graphistes, génèrant des mises en page web et print agréables à lire, qui n'apparaissent ni confuses ni complexes, ni trop génériques ni formatées »*[28]. Comparé aux dix-neufs autres livres primés, ces deux là sont ceux dont le contenu se compose majoritairement de textes. Ce qui semble avoir retenu l'attention du jury, ce n'est pas tant leur forme mais plutôt la manière dont ils ont

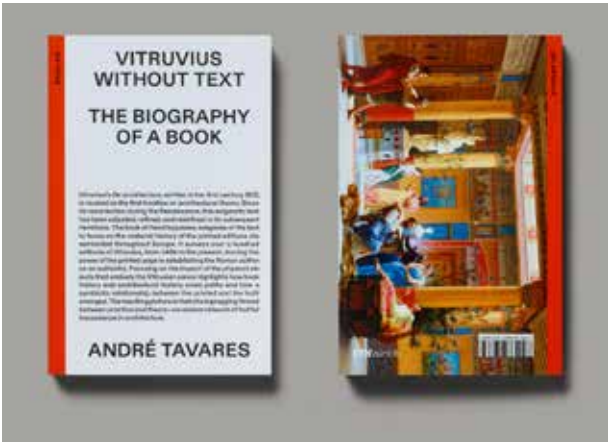
27. Chancogne Thierry, « An Award : What Is a Most Beautiful Book? », Revue Faire n°34

28. Office fédéral de la culture, Les plus beaux livres suisses [en ligne]

été conçus. En effet, dans le texte rédigé par le jury, il est écrit que *« la collaboration réussie entre læ programmeur·euse, les graphistes et les deux éditeur·ices mérite d'autant plus d'être soulignée »*[29]. Il est intéressant de noter, que, sont également mis en avant des acteur·ices indirectement lié·s à la chaîne du livre, comme ici læ programmeur·euse.

29. Ibid.

† « Der Ingenieur. Grammatik eines Hoffnungsträgers »,
Robert Leucht, Intercom, 2022.
Photographie : © BAK/ Clément Lambelet



† « Vitruvius Without Text: The Biography of a Book »,
André Tavares , Gta Edition, 2022
Photographie : © BAK/ Clément Lambelet

Les catalogues des plus beaux livres

Chaque année, ure ou plusieurs graphistes sont sélectionné·s pour réaliser le catalogue des plus beaux livres suisses, qui regroupe et présente les lauréat·es du prix. En plus de présenter les livres primés, le catalogue intègre souvent des textes critiques, des essais ou des entretiens avec les acteurs de la chaîne du livre. Ces contributions permettent de mieux comprendre les choix qui ont conduit à leur sélection, offrant ainsi une perspective enrichissante. Lors de la conception de ce catalogue, la question de la monstration du livre est primordiale. Que choisit-on de montrer et comment ?

En 2016, le studio Hubertus Design a été sélectionné pour concevoir le catalogue du Prix des Plus Beaux Livres Suisses. Pour mettre en valeur les ouvrages primés, le studio a choisi une approche qui ramène littéralement le lecteur à l'essence matérielle du livre, guidé par le principe suivant : *« La beauté réside dans les détails »*[30]. Chaque livre est décomposé, classé et regroupé selon une typologie rigoureuse, permettant d'explorer ses composants fondamentaux : couverture, reliure, typographie, type d'impression, couleur, mise en page etc. Les livres sont minutieusement scannés et zoomés à l'extrême, révélant ainsi des micro-textures, des nuances

30. Hubertus Design, The Most Beautiful Swiss Book 2016 [en ligne]

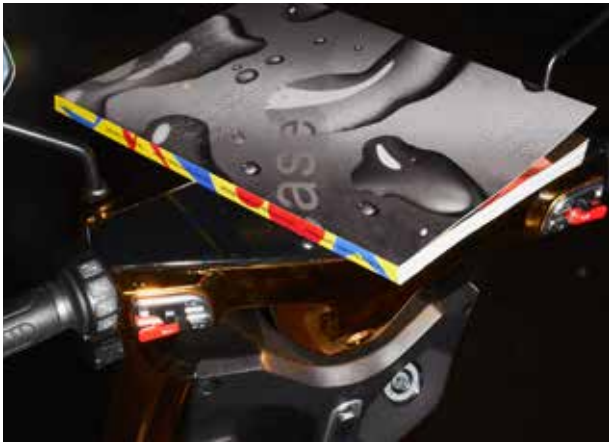
d'impression, ou encore des subtilités de composition qui passeraient autrement inaperçues. Ces agrandissements mettent en lumière la richesse des détails et valorisent le façonnage et l'intention derrière chaque choix éditorial.

Pour l'édition 2014, le studio NOI a choisi de donner à voir les livres primés sous le prisme de la photographie. Ils sont ainsi présentés sous des angles différents, tant dans la forme que dans le contenu. Dans cette démarche, de nombreux photographes ont été invités à réaliser de véritables portraits des livres. Ceux-ci sont soigneusement mis en scène à travers des photographies pour lesquelles une attention méticuleuse est portée à la lumière, à la composition et au choix des décors, qui évoquent l'univers des campagnes publicitaires haut de gamme. Chaque livre est mis en scène dans un environnement qui entre en résonance avec lui, en s'appuyant sur des textures, des couleurs ou des accessoires pour créer un dialogue visuel.

Cette mise en scène du livre rappelle également le catalogue de l'édition 2009, intitulé « The Future Issue », conçu par Laurenz Brunner et Tan Wälchi. Ce catalogue est le dernier de la trilogie « Past / Present / Future », où chaque édition est pensée en résonance avec son thème central. Ici, c'est la notion de futur qui est explorée – notamment à travers la question de l'avenir du livre – en s'interrogeant sur sa possible dématérialisation et sur l'idée de la « mort du livre ». Dans cette esthétique futuriste, Laurenz Brunner

et Tan Wälchi ont opté pour une représentation des livres primés sous la forme de simulations 3D. Ces images virtuelles évoquent un futur imaginé où les livres ne seraient plus des objets physiques mais des entités purement numériques. En 2009, cette vision anticipait sans doute une évolution technologique radicale du livre, inspirée par les débuts de la dématérialisation avec les *ebooks* et les plateformes en ligne. Les images générées prennent un caractère presque caricatural, exagérant les caractéristiques de ces simulations 3D. Les livres sont mis en scène avec des éléments de décor tels que des bougies, des tasses de café, ou encore des fonds colorés. Bien que le phénomène de *bookstagram* n'existait pas encore à cette époque, cette esthétique se rapproche des mises en scène très stylisées que l'on retrouve aujourd'hui dans les publications des influenceuræuses littéraires sur les réseaux sociaux.

« The Most Beautiful Swiss Book 2016 », Hubertus Design
©HubertusDesign



« The Most Beautiful Swiss Book 2014 », Studio NOI
©StudioNoi

« The Most Beautiful Swiss Book 2009 », Laurenz Brunner et Tan Wälchi

Title of the Show

Sélection, succès, tendances

« Le concours enregistre les tendances et identifie les courants contemporains de la conception graphique et de la production de livres tout en disposant d'une ample mémoire historique »[31]

Les concours consacrés aux plus beaux livres offrent un espace unique où des professionnel·les de l'édition et du design graphique peuvent analyser et apprécier le travail de leurs pairs. En effet, les jurys sont composés de graphistes et d'éditeurices, capables de repérer et d'effectuer une sélection pertinente des ouvrages les plus remarquables. Parmi des centaines de propositions, iels établissent une sélection restreinte, révélant ainsi, année après année, les tendances émergentes et les évolutions du domaine éditorial.

Si les livres primés ne rencontrent pas un succès grand public, les prix concourent tout de même à leur renommée et à leur reconnaissance dans le milieu professionnel du design graphique. Portés par ces distinctions, certains livres acquièrent le statut de références incontournables. Au-delà du prestige qu'ils offrent, ces concours contribuent aussi à légitimer certaines pratiques et des formes au sein du champ éditorial. Les prix encouragent également la (re)découverte de savoir-faire et de manières de

31. Office fédéral de la culture, Les plus beaux livres suisses [en ligne]

faire, tout en façonnant les tendances actuelles du paysage graphique. Les catalogues publiés deviennent ainsi des archives précieuses, répertoriant chaque année les pratiques graphiques émergentes, devenant des ressources pour les professionnelles et les chercheuræuses.

« Le deuxième catalogue a perdu l'effet monstrueux du premier, mais pour moi, en tant que praticien du graphisme, il a cette autre utilité du livre de références. Mon exemplaire a les coins de certaines pages arrachées comme s'il s'agissait d'un nuancier de couleur. »[32]

Dans cette même volonté d'archiver les tendances graphiques de manière numérique et accessible, sans la dimension de récompense ou de sélection d'un prix, le projet *Club Collecte* adopte une approche similaire, mais avec un angle historique. Initié en 2018 par Damien Bauza et Pedro Cardoso dans le cadre de leur diplôme à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, *Club Collecte* est un projet consacré à l'archivage et à la documentation des Clubs du Livre en France. Ces clubs, actifs dans la seconde moitié du XXe siècle, ont joué un rôle majeur dans la démocratisation de l'accès aux livres et ont profondément marqué l'édition. Leur modèle de diffusion alternative, en dehors des circuits classiques des

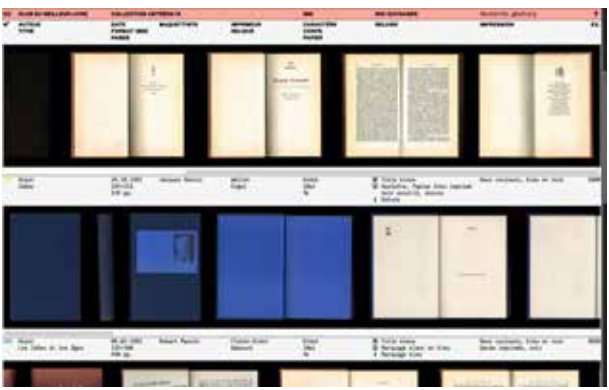
32. Benner Laurent, Langdon James, Samson Adrian. An original : The Most Beautiful Swiss Books 2004-2006. Revue Faire n°21, p.12

librairies, a permis à de nombreuxses maquettistes d'explorer des terrains d'expérimentation graphique. Le projet *Club Collecte* a donné lieu à un site[33], qui propose de découvrir ces livres à travers des scans haute définition, accompagnés des détails techniques liés à leur fabrication (auteur, titre, date de publication, le format, maquettiste, imprimeuræuse, relieuræuse, typographie, papier et techniques d'impression. Aujourd'hui, *Club Collecte* constitue une plateforme essentielle pour réfléchir autour de l'héritage des pratiques éditoriales du livre. En mettant en valeur les expérimentations graphiques de l'époque, le projet souligne leur impact durable sur l'édition contemporaine et les tendances actuelles qui interrogent notre rapport au livre : comment nous le lisons, le manipulons et comment son contenu interagit avec sa mise en forme. Ainsi, Club Collecte s'impose comme une ressource essentielle pour les graphistes, éditeuricrices et chercheuræuses, offrant une exploration des pratiques passées de la création graphique et permettant d'identifier les influences qui façonnent l'édition contemporaine.

33. clubcollecte.fr

OC	CLUB FRANÇAIS DU LIVRE	COLLECTION ROMANS 139			
N°	AUTEUR TITRE	DATE FORMAT (MM) PAGES	MAQUETTISTE	IMPRIMEUR RELIEUR	
403	A.J. Cronin La Citadelle	05.11.1954 135×215 448 pp.	Jacques Daniel	Paul Dupont, Paris Engel	
12	A.J. Cronin La Citadelle	15.02.1953 135×200 594 pp.	Charles Kavenagh	Imprimerie Chaix Atelier du livre	
327	A.J. Cronin Le Chapelier et son château	20.06.1953 135×215 540 pp.	Jacques Devillers	Paul Dupont, Paris Engel	
585	A.J. Cronin Les Clés du Royaume	30.06.1949 135×215 376 pp.	Pierre Faucheux	Crété Engel	
87	Abbé Prévost Les Aventures du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut	10.02.1949 135×215 276 pp.	Pierre Faucheux	Paul Dupont, Clichy Engel	

INFO	933 OUVRAGES	Recherche générale	?
CARACTÈRE CORPS PAPIER	RELIURE	IMPRESSION	EX.
Plantin 9pt Offset mat F	Pleine toile bleue Marquage blanc et noir Marquage blanc	Deux couleurs, jaune et noir Garde illustrée, jaune et noir	10000
Bodoni 9pt Bouffant Cellunaf	Toile blanche Marquage noir, gris Marquage noir	Deux couleurs, noir et bleu Gardes illustrées, noir et bleu	5000
Plantin 10pt Offset sirène	Pleine toile bleue Marquage noir et rouge Marquage noir et rouge	Deux couleurs, orange et noir	8000
Romain 10pt Alfama de Marais	Pleine toile rouge Dorure Dorure	Deux couleurs, violet et noir	3000
Garamond ?% Vergé de Virille	Toile grise Marquage noir Marquage noir	Deux couleurs, rouge et noir	?%



Captures d'écran du site clubcollecte.fr

Le livre comme objet d'étude

En abordant la présence des livres sur le réseau social Instagram et au-delà, ce mémoire se présente lui-même comme une forme d'épitexte. Les images (d'images) de livres sur Instagram que j'ai analysées contribuent, à leur manière, à la mise en circulation de ces ouvrages, prolongeant ainsi leur vie sociale. Nous avons vu que la présence des livres sur Instagram active des dynamiques intéressantes, notamment en réunissant les divers acteurices de la chaîne du livre. Ce nouvel espace d'épitexte soulève également des enjeux liés à l'esthétisation et à la standardisation des pratiques éditoriales. Si Instagram permet une démocratisation de la visibilité des livres et renforce leur capacité à circuler, il conditionne également la manière dont ils sont conçus et perçus. Les tendances visuelles y occupent une place centrale, parfois au détriment de la diversité des approches graphiques.

Les nouveaux espaces d'épitexte que nous avons abordés dans ce mémoire – salons de l'édition, librairies, pages Instagram, concours – témoignent d'une volonté commune de valoriser l'édition contemporaine et de créer des lieux de rassemblement autour des livres. Ces espaces reflètent également une manière spécifique de consommer le livre : il n'est plus seulement perçu

comme un objet de lecture, mais aussi comme un élément visuel et une source d'inspiration. Pour de nombreux graphistes et passionné·s, les livres sont appréciés autant pour leur forme que pour leur contenu. Les posséder devient une façon de s'inspirer, de stimuler la création de nouveaux ouvrages, transformant ainsi le livre en objet d'étude. Cette redéfinition du livre ouvre des perspectives de réflexion et favorise de nouvelles mises en réseau.

Il me paraît ainsi évident d'évoquer ici la Biennale Exemplaires qui partage cette volonté de promouvoir, d'échanger et de valoriser les pratiques éditoriales. Cet événement constitue un espace de réflexion enrichissant autour de l'objet livre, reflétant une activité foisonnante dans le du champ éditorial. À l'origine initiée pour promouvoir les plus beaux livres français, Exemplaires interroge le "plus beaux" sous la forme d'exemplarité. En ouvrant un espace de création et de sélection aux étudiant·es en design graphique, elle dépasse les standards parfois élitistes des prix consacrés aux plus beaux livres·Laurent Brunner évoque à propos des concours des plus beaux livres suisses :

« Depuis une dizaine d'années, les Plus beaux livres suisses à Londres sont attentifs à leur communication, avec une exposition et des conférences publiques. Durant l'une de celles dont je me souviens, Rory McGrath d'OK-RM a fait remarquer que cette récompense de privilégiés était un peu

éloignée de la réalité - des réalités de la création de livres. […] Comme si on allouait un budget de rêve pour produire un livre de rêve. Vous êtes là à vous battre pour votre survie dans le graphisme, et voilà qu'apparaît cette autre culture si luxueuse dans un pas de valse.»[34]

La Biennale Exemplaire se présente comme un espace de recherche et de transmission, promouvant une approche plus inclusive et accessible. Elle offre aux étudiantes l'occasion d'explorer et de développer un savoir critique autour du livre. En s'affranchissant des standards traditionnels des concours, elle élargit son intérêt au-delà des beaux-livres pour valoriser également des ouvrages souvent négligés.

« La notion d'exemplarité ne se limite pas à l'appréciation graphique des ouvrages sélectionnés, elle s'intéresse aux procédés d'élaboration, à la singularité de mise en œuvre, à la cohérence entre forme et contenu et aux conditions économiques de production des projets éditoriaux. »[35]

Les livres étudiés comprennent à la fois des ouvrages choisis pour leur pertinence formelle – leur mise en page, l'interaction entre texte et image – et des ouvrages plus classiques de littérature, sélectionnées pour l'importance de leur sujet. Les choix effectués par les groupes de travail étudiantes explorent des thématiques

34. Benner Laurent, Langdon James, Samson Adrian. « An original : The Most Beautiful Swiss Books 2004-2006 » ,Revue Faire n°21

35. Texte d'introduction de l'édition 2024 sur exemplaires2024.fr

liées à l'objet livre lui-même (comme la couverture, le dos, ou les catalogues d'exposition) tout autant que des sujets qui gravitent autour de celui-ci (tels que les luttes, la collectivité, ou la transmission). Ces sélections donnent lieu à des éditions – distribuées gratuitement aux participantes – qui enrichissent la réflexion sur le livre et interrogent, tout comme les catalogues des plus beaux livres, la question de l'image et de la représentation du livre.

Ainsi, en proposant et en ouvrant cet espace critique, Exemplaires joue un rôle moteur dans la reconnaissance de la scène graphique contemporaine. Elle ne se limite pas à célébrer le livre comme un simple objet esthétique, mais le valorise en tant que support de réflexion, de création et d'échange, tout en interrogeant sa place dans le paysage graphique actuel. Cette démarche d'étude de l'objet livre participe à une vision élargie de l'épitexte, favorisant la reconnaissance des pratiques éditoriales contemporaines. Elle s'impose également comme un véritable catalyseur pour la scène graphique, avec le livre comme point d'ancrage.

Lexique Instagram

Feed : Ensemble des publications visibles sur le profil d'une utilisateurice ou dans le flux principal d'une l'application.

Hashtag : Mot-clé cliquable, précédé du signe dièse (#), permettant de faire du référencement sur les sites de microblogage

Likes : Action permettant à une utilisateurice d'exprimer rapidement son appréciation d'un contenu, généralement via un symbole comme un cœur ou un pouce levé, en cliquant dessus.

Post : Publication qui peut prendre différents aspects : photo, vidéo ou carrousel d'image.

Réels : Format court de vidéos, d'une durée maximale de 90 secondes.

Repost : oyen de partager du contenu d'un autre utilisateur sur son propre compte similaire aux retweets. Cependant, Instagram ne propose pas de bouton spécifique pour republier des publications, contrairement à Twitter (X).

Story : Fonctionnalité qui permet aux utilisateurices de partager des photos, vidéos ou du contenu textuel qui disparaît automatiquement après 24 heures.

Ressources

Bibliographie

Benner Laurent, Langdon James, Samson Adrian. *An original : The Most Beautiful Swiss Books 2004-2006.* Revue Faire n°21, Paris, Empire Books, 2020.

Bruet Manon. *An Instagram Post : P/Pa/Para/ Paradiso by Jetset_experimental.* Revue Faire n°5, Paris, Empire Books, 2017.

Chancogne Thierry. *An Award : What Is a Most Beautiful Book?*. Revue Faire n°34, Paris, Empire Books, 2021.

Cardon Dominique. *L'identité comme stratégie relationnelle.* Hermès, La Revue, n° 53, 2009 [en ligne] https://doi.org/10.4267/2042/31477. p.64)

Carrión Ulises. *Quant aux livres / On books.* Genève, Édition Héros-Limite, 2008.

Gauthier Michel. *Dérivés périphériques.* Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne n°56/57 été-automne,1996.

Genette Gérard. *Seuils.* Point Série Essais, Paris, Éditions du Seuil, 2002.

Manovich Lev. I*nstagram and Contemporary Image*, 2017. [en ligne] https://manovich.net/

Missana Anna Moreau. *Des livres et moi. La mise en scène du livre et l'exposition de soi sur Instagram : le cas du phénomène bookstagram.* Université Paris Nanterre, 2022. [en ligne] https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03808181

Siguier Marine. *Le #Bookporn sur Instagram : poétique d'une littérature ornementale ?* Presses Universitaires de France, 2020. [en ligne] https://shs.cairn.info/revue-communication-et-langages-2020

Siguier Marine. *Homotopies littéraires et images partagées. Figurations du lecteur, du livre et de la lecture sur trois plateformes numériques (YouTube, Instagram, Tumblr).* Thèse de doctorat, Sorbonne Université, 2020 [en ligne] https://theses.hal.science/tel-03260336v1/file/Version_finale_SIGUIER_Marine_2020_these.pdf

Sitographie

Bausa Damien et Cardoso Pedro, *Club Collecte*, mis à jour le 12 janvier 2020, https://clubcollecte.fr/, consulté le 7 décembre 2024

Les plus beaux livres, CNAP,

https://www.cnap.fr/graphisme/graphisme03/pdf/imp_beaux_livres.pdf, consulté le 7 décembre 2024.

Maupas Eve, *Instagram, le galeriste idéal pour les artistes contemporain·es ?*, 15 octobre 2016, https://www.numerique-investigation.org/instagram-le-galeriste-ideal-de-lart-contemporain, consulté le 7 décembre 2024

Prix Fernand Baudin 2014. Index Grafik, 13 novembre 2015, http://indexgrafik.fr/prix-fernand-baudin-2014/, consulté le 7 décembre 2024.

The Most Beautiful Swiss Book 2016, Hubertus Design, https://hubertus-design.ch/project/beautiful-swiss-books-2016/, consulté le 7 décembre 2024.

The Most Beautiful Swiss Books, Swiss Culture Awards, Federal Office of Culture, https://www.schweizerkulturpreise.ch/awards/en/home/ssb/ssb-archiv/ssb-2023/ssb-2023.html, consulté le 7 décembre 2024.

This Folder is an Empty Studio, *Behind the Process : « The Book Photographer »*, Youtube, 24 juin 2024. https://www.youtube.com/watch?v=AFHQ12ODhQ0.

Merci
À Olivier Huz pour le suivi et les échanges qui ont permis de nourrir ma réflexion.
À Sébastien Degeilh pour son enseignement.
À Yeelena De Bels et Coline Sunier pour leurs précieux conseils.
À ma maman, Céline et Hugo pour la relecture.
À mes colocs Lou et Haize pour le soutien.
À mes chɛ̄ʀɛs copaines de la 213 : Adrià le peintre du bitume, Cécile la chercheuse d'images, Charlotte l'amoureuse des empègues, Estelle la memeuse twittos, Flora la peintre en lettre, Jérémy le typographe mystérieux et Mélia la conteuse d'histoires de cuisine, sans qui l'écriture de ce mémoire n'aurait pas été aussi fun.
Et enfin, merci au canapé en futon de l'atelier pour les siestes, à la machine à café et surtout à la table du goûter, pour les moments sucrés et réconfortants.

#anywhereoutofthebook
a été achevé d'imprimer en décembre 2024,
à Toulouse, sur la XeroxC8145 de l'Isdat.
Le texte de labeur est composé en BBB
Baskervvol (Eugénie Bidaut, Julie Colas,
Camille Circlude, Louis Garrido, Enz@ Le
Garrec, Ludi Loiseau, Édouard Nazé, Julie
Patard, Marouchka Payen, Mathilde Quentin),
les titres en BBB Poppins TN (Eugénie Bidaut
et Camille°Circlude) et les notes de bas de
page, légendes et pseudo en Instagram Sans
(Colophon Foundry)
Ce mémoire a été imprimé sur du papier
Clairefontaine DCP Blanc en 90g et un papier
MarpaJansen en 150g pour la couverture.
Le fil utilisé pour la reliure est un fil de lin blanc.
L'image de la couverture est un mockup
gratuit trouvé sur pixpine.com

2024-2025
IsdaT