

intramuros

INTERNATIONAL DESIGN MAGAZINE N° 158

**NIPA DOSHI ET
JONATHAN LEVIEN
DESIGNER**

VILLES EN VUE : BERLIN, MIAMI, VIENNE
SPOTLIGHT ON THE CITY:
BERLIN - MIAMI - VIENNA

**MASSIMILIANO FUKSAS,
LA HARDIESSE CONSTRUCTIVE**
MASSIMILIANO FUKSAS:
CONSTRUCTIVE BOLDNESS

ASTON MARTIN, VISITE D'USINE
INSIDE THE ASTON MARTIN FACTORY

**PIERRE DI SCIULLO,
DES MOTS POUR LA VILLE**
PIERRE DI SCIULLO'S CITY WORDS

Allemagne 15,00 €
Espagne 14,60 €
Italie 14,60 €
Grèce 14,60 €
Pays-Bas 14,60 €
Portugal 14,60 €
Dom 14,60 €

Canada 22,50 \$can
Maroc 163 MAD

Nouvelle Calédonie 1750 CFP
Polynésie 1800 CFP
Suisse 23,60 CHF

bilingue
Français / Anglais

janvier / février 2012

M 03703 - 158 - F: 13,50 € - RD

Art, Book, Magazine Une “utopie” sur iPad

Projet initié sur la tablette d'Apple par les graphistes de PBNL, ABM (Art, Book, Magazine) est la première librairie indépendante d'ouvrages numériques dédiés à l'art contemporain.

C'est une petite librairie virtuelle qui n'a pas dit son dernier mot. Singulière, ciblée et frondeuse, ABM (Art, Book, Magazine) a choisi pour étendard la qualité, non la quantité. Le tirage limité plutôt que le best-seller. Le sélectif à la place de l'exhaustif. On s'en doute, son cœur penche plutôt vers la librairie de quartier éclairée que la librairie universelle version Google. Pour les graphistes (Pascal Béjean, Olivier Körner, Nicolas Ledoux, Jean-Luc Lemaire et David Longuein), qui en sont les “auteurs”, ABM relève de la “petite utopie” : “ABM est une forme de défense de territoire pour les auteurs, les artistes et les éditeurs spécialisés dans l'art contemporain dont les livres sont très peu diffusés et qui ne se retrouvent pas sur les grandes plateformes en ligne du fait de la spécificité de leurs ouvrages. Nous défendons ce patrimoine culturel, nous nous insurgons contre la lente disparition des livres d'art et de tous ces “beaux” livres que nous aimons, contre ce gaspillage d'intelligence programmé alors que la production de tels ouvrages n'a jamais été aussi vive et de qualité...”, résume Nicolas Ledoux.

ABM, la bibliothèque idéale

Compulsant leurs propres bibliothèques, reprenant les ouvrages dont ils ont été les auteurs ou les éditeurs (revue *Bulldozer*, Ultralab™) et activant leur réseau qui s'étend à tous les milieux de la création, les graphistes, associés à un collectif d'artistes (L775, Bulldozer, Out of Nowhere, Labomatic, Burozoïque et Ultralab™), réussissent à fédérer autour de leur projet “utopique” des éditeurs indépendants (Semiose éditions, Le Gac Press) ainsi que des institutions culturelles (Palais de Tokyo, Jeu de Paume). Sélectionnés pour la qualité de leur contenu et de leur mise en forme, une centaine d'ouvrages sont rassemblés, tous dédiés à l'art contemporain et “alentour” : photographie, typographie, graphisme, architecture, bande dessinée et design... Parfois les territoires se brouillent. Ces livres hybrides, inclassables dans le monde réel, trouvent alors dans le virtuel l'exposition qu'ils méritent. “De tels ouvrages passent souvent à côté de leur public. Il est important pour nous de leur faire une place, de donner envie à nos lecteurs de les lire”. Mettant à profit leur savoir-faire dans l'édition traditionnelle et le design numérique (PBNL a signé des titres multimédias et des sites internet de référence), les graphistes créent spécialement, sur la tablette tactile iPad, l'outil de diffusion qui va mettre en valeur ces ouvrages rares aux tirages modestes (*Overflow* d'Anne-Valérie Gasc

et Gilles Desplanques, *Les Contreversions* de Maxime Tétard), ces rééditions numériques d'ouvrages épuisés (sur les Graphistes associés), ces monographies attendues (Antoine + Manuel) ou ces revues confidentielles (*Collection*, *Livraison 13*, *langage et typographie*)... Inventer cette expérience de lecture telle qu'ils la rêvaient, avec ses modes de circulation et d'indexation spécifiques, leur prendra un an de travail. L'espace de la librairie virtuelle mis en place, les graphistes se font encore – et une nouvelle fois – éditeurs en proposant trois niveaux d'intervention sur le livre : le “page à page” qui adapte au format de la tablette le fichier PDF remis par l'éditeur ; le “page à page enrichi” qui ajoute des compléments à l'ouvrage physique sous forme de photographies (et de sons, etc.) comme les catalogues d'exposition

“Nous nous insurgons contre la lente disparition des livres d'art et de tous ces “beaux” livres que nous aimons, contre ce gaspillage d'intelligence programmé alors que la production de tels ouvrages n'a jamais été aussi vive et de qualité”

Nicolas Ledoux

d'Icon Tada ou de Our House. Enfin, le livre “augmenté”, une création originale sans antécédent physique, qui multiplie les expériences de lecture. ABM, librairie débutante et atypique, ne possède pas encore d'ouvrages de ce type (ils sont en cours d'écriture) et compte, pour l'instant, beaucoup plus de “pages à pages” en téléchargement gratuit ou payant. Une tendance, selon les graphistes, qui devrait vite s'inverser : les livres-images qui se compulsent verticalement ou horizontalement en mode “bibliothèque” (en double page) et dont les pages se tournent juste en effleurant l'écran du bout des doigts, séduisant de plus en plus d'auteurs et d'éditeurs. Contre toute attente – et à la plus grande surprise des graphistes – l'application App Store (disponible aussi sur iTunes App Store) caracole à la 19ème place du classement des applications gratuites sur iPad avec plus de 800 téléchargements de livres dès les premières semaines de son ouverture. Les graphistes expliquent ces résultats très prometteurs par l'originalité de cette librairie virtuelle qui ne possède, pour l'instant, aucun équivalent ; par sa spécialité aussi, l'art demeurant un sujet intemporel. Annik Hémerly

ART, BOOK, MAGAZINE: UTOPAD

A project launched for the Apple tablet by the graphic designers at PBNL, ABM (Art, Book, Magazine) is the first independent library of digital works dedicated entirely to contemporary art.

This little virtual library has not uttered its last word. Unique, targeted and irreverent, ABM (Art, Book, Magazine) adopted quality, versus quantity as its standard; low versus mass-market bestseller, and selectiveness versus exhaustiveness. It is obvious in its overall “feel” that ABM is closer to a warmly lit neighborhood library than Google's über version. For the graphic artists (Pascal Béjean, Olivier Körner, Nicolas Ledoux, Jean-Luc Lemaire and David Longuein), its “authors”, ABM represents a mini-utopia: “ABM is a sort of territorial defense for authors, contemporary artists and art publishers, whose books enjoy only limited distribution, rarely making it to wide-scale online platforms due to the specific nature of the works. We are committed to defending this cultural heritage and fighting against the gradual disappearance of books about art, these “beaux livres” we love; against the imposed, programmed waste of intelligence even though there has never been such a wealth of exciting, quality examples of this genre in production...”, summarizes Nicolas Ledoux.

ABM, the ideal library

Perusing their own libraries, reclaiming publications they themselves authored or published (*Bulldozer* revue, *Ultralab*™) and activating their network which includes every creative milieu imaginable, the graphic designers, in association with an artists' collective (L775, *Bulldozer*, *Out of Nowhere*, *Labomatic*, *Burozoïque* and *Ultralab*™), successfully rallied both independent publishers (Semiose éditions, Le Gac Press) and cultural institutions (Palais de Tokyo, Jeu de Paume) around their “utopian” cause. Chosen for the quality of their content and format, some one hundred works are on their

“shelves”, all dedicated to contemporary art and related subjects: photography, typography, graphic design, architecture, comics and graphic novels, and design. At times the boundaries are blurred. These hybrid books, unclassifiable in the real world, find the exposure they deserve, in the virtual one. “Such works sometimes fail to reach the public. It is important for us to create a place for them, to give our readers a desire to read them”. Combining their know-how in traditional publishing with their digital design talents (PBNL has multimedia titles as well

“We are fighting against the gradual disappearance of books about art, these “beaux livres” we love; against the imposed, programmed waste of intelligence even though there has never been such a wealth of exciting, quality examples of this genre in production”

Nicolas Ledoux

as internet reference sites under their publishing belts), the graphic designers created specifically for the tactile iPad tablet a publishing tool to showcase rare, low-circulation publications *Overflow* by Anne-Valérie Gasc and Gilles Desplanques, Maxime Tétard's *Les Contreversions*), digital reissues of out-of-print works (“Graphistes Associés”), much-anticipated monographs (Antoine + Manuel) or confidential journals (*Collection*, *Livraison 13*, language et typographie)... It took them a year to invent the reading experience the way they had always imagined it, with specifically adapted circulation and indexing methods.

Now that the virtual library has been set up, the graphic designers are, once again, publishers, offering three separate levels of interaction with the book: the “page-to-page”, which adapts publisher-uploaded PDF files to the tablet's format; the “enhanced page-to-page”, which adds complementary elements (photos, audio) to the physical work, as seen in the exposition catalogs of Icon Tada or Our House. Lastly, there is the “augmented” book, an original creation that has no previous hard copy version, offering a multi-faceted reading experience.

ABM, a start-up, atypical library, does not yet have any works of this type (they are still in ‘draft’ form), possessing for the moment more “page-to-page” books downloadable for free or for a fee. A trend likely to fade in the near future, according to the graphic designers: book-images read vertically or horizontally in “library mode” (2-page format). Their pages are turned by simply sliding the fingertips across them, a feature that is attracting more and more authors and publishers. Against all expectations – and to the designers' great surprise – the App Store application (also available on iTunes App Store) galloped to the 19th-place rank among free iPad applications, with over 800 downloaded books in the first weeks of operation. The graphic designers attribute these very promising results to the virtual library's originality; it has, for the time being, no equivalent. But they also credit its success to the library's focus: art will always remain a timeless subject.

“Page à page”, “page à enrichir” ou “livre augmenté”, trois niveaux d'intervention à apprécier sur iPad.

