

Science-fiction indépendante et libre

opportunités et obstacles dans
la littérature, l'édition et le design

saidwords.org
@saisaidwords

Capitole du Libre · 19 novembre 2022 · CC BY

Le mythe de l'écrivain

auteur(ice)

chef-d'œuvre ⇒ éditeur(ice) ⇒ public

Le mythe de l'écrivain

Surexposition médiatique des « survivants »

Storytelling de la réussite, élitisme

Méconnaissance du circuit du livre
et du processus éditorial

Le mythe de l'écrivain

En 2011, Amazon KDP s'inscrit en rupture avec le circuit traditionnel :

Pas d'intermédiaire,
pas d'élitisme

Réduction des délais de
publication

Augmentation de la part
« auteur » et diminution
des délais de paiement

Solution grand public
pour aboutir à un (e)livre

Dans la foulée naissent d'autres plateformes

Le mythe de l'écrivain

Auteur(ice)

Maison d'édition

Public

Auteur(ice)

Public

Le mythe de l'écrivain

L'AE est une filière alternative, de relégation

Tout auteur, toute autrice doit se positionner dans ce dilemme

Injonction à la professionnalisation

Voie unique pour s'épanouir dans l'écriture

Premiers textes, premières intentions

2008-2012 Premier roman, en plein mythe
de l'écrivain

2014 Publication de nouvelles via
Smashwords

- Textes gratuits
- Textes partageables

Premiers textes, premières intentions

Stop mythe
de l'écrivain ?

Acceptation de l'idée de ne pas vendre

Pas de textes sur KDP

Rejet de la part de certains milieux AE

Premiers textes, premières intentions

2014-2017 Publication de nouvelles

Passage de la diffusion libre au libre

Positionnement confidentiel

Premiers textes, premières intentions

Le Libre : un obstacle à l'autoédition ?

NON

LibreOffice, Gimp, Inkscape, Calibre...

MAIS

Du FLOSS émerge parfois des fichiers
propriétaires

Gêne « philosophique » entre plateformes
de vente et intentions de partage/de gratuité

Horizons parallèles

l'autoédition libre comme point de départ

2018

Abandon du mythe de l'écrivain

Recherche

Un projet fondamentalement Libre

+ de régularité dans l'écriture

Horizons parallèles

l'autoédition libre comme point de départ

**Que peut-on faire en autoédition qui soit
inenvisable en maison d'édition ?**

Du copyleft

Du gratuit

De la publication à rythme rapide

Horizons parallèles

l'autoédition libre comme point de départ

Que peut-on faire en en copyleft qu'on ne peut pas faire en copyright ?

Inciter ouvertement le public à s'appropriier les œuvres

Utiliser soi-même des matériaux libres

Accepter de voir la démarche de publication comme faisant partie de l'œuvre

Horizons parallèles

l'autoédition libre comme point de départ

« [...] the best hygiene for beginning writers or intermediate writers is to write a hell of a lot of short stories. If you could write one short story a week, doesn't matter what the quality is to start, but at least you're practicing. And at the end of the year, you have 52 short stories and I defy you to write 52 bad ones. It can't be done. »

Ray Bradbury

Horizons parallèles

l'autoédition libre comme point de départ

Horizons parallèles 52 nouvelles en un an

Licences Art Libre / CC BY-SA

Horizons parallèles

l'autoédition libre comme point de départ

52 nouvelles

46 nouvelles

100% originales

1 mini série de

4 épisodes

1 nouvelle

inspirée du travail
de Neil Jomunsi

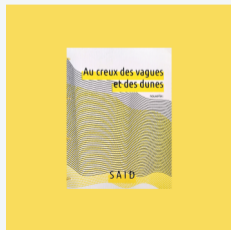
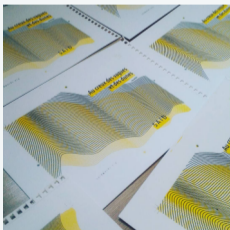
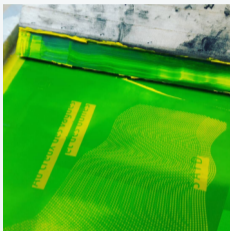
1 nouvelle

inspirée des
« Chroniques de
la Terre Gelée »

Horizons parallèles

l'autoédition libre comme point de départ

2019

Horizons parallèles

l'autoédition libre comme point de départ

Clause de libre
publication

Recherches sur la possibilité
de créer des livres papier

Conclusion : je fabriquerai mes livres moi-même

Horizons parallèles

l'autoédition libre comme point de départ

Horizons parallèles

l'autoédition libre comme point de départ

Créer ses propres livres, c'est :

Revenir à la forme physique du livre

Accepter de vendre peu

S'impliquer dans l'objet livre en plus de l'histoire

Horizons parallèles

l'autoédition libre comme point de départ

Utiliser des licences libres hors logiciel, c'est :

Accepter de créer des histoires « vivantes »

S'impliquer dans la gestion de ses droits
d'auteur

Licences libres hors logiciel

- 1989** Richard Stallman crée la GNU GPL et le copyleft
- 1994** Michael Stutz place des œuvres non logicielles sous GNU GPL
- 1997** Stutz publie sur l'intérêt d'étendre la GNU GPL et finit par convaincre Stallman et la FSF

(Moreau, 2011)

Licences libres hors logiciel

- 1999** Free Documentation Licence
(puis Design Licence)
- 2000** Licence Art Libre
- 2001** Creative Commons

(Moreau, 2011)

Licences libres hors logiciel

Problèmes liés aux Creative Commons

Difficultés de compréhension

Une seule véritable licence « libre »

Nécessité d'adapter le texte juridique à chaque pays

Témoignages : Des artistes arrêtent d'utiliser les CC après trop de mauvaises utilisations

(Moreau, 2011)

Prendre en main les métiers du livre

Mise en page

Scribus

Impression,
confection

Prendre en main les métiers du livre

Distribution

Site personnel, FEL

Diffusion

Autopromo,
diffuseur indépendant (?)

Prendre en main les métiers du livre

écriture

édition

impression

distribution

diffusion

public
libraire

Prendre en main les métiers du livre

Auteur qui édite ses livres ?

Éditeur qui écrit ses livres ?

Prendre en main les métiers du livre

Autoédition : bref historique

Avant XIXe

Impression technique, coûteuse
Peu d'acteurs, très centralisés

Fin XIXe

Compte d'auteur
Des auteurs créent leur structure

(Bessard-Banquy, 2019)

Prendre en main les métiers du livre

Autoédition : bref historique

XXe

Implication d'auteurs dans le processus éditorial, ou d'éditeurs dans l'écriture

Internet

Autoédition « moderne »

(Bessard-Banquy, 2019)

Prendre en main les métiers du livre

Historiquement, les frontières entre édition et autoédition ont toujours été poreuses

Édition et (dé)centralisation

Duopole Hachette-Editis
> 50% du CA du secteur

(L'Autre Livre, 2004)

The screenshot shows the top of the Le Monde website. At the top center is the logo "Le Monde" in a large, black, serif font. To the left of the logo, it says "Consulter le journal". To the right, there is a "Se connecter" button with a user icon. Below the logo is a navigation bar with several categories: "ACTUALITÉS", "ÉCONOMIE", "VIDÉOS", "DÉBATS", "CULTURE", "LE GOÛT DU MONDE", and "SERVICES". Below the navigation bar, there is a sub-header "ÉCONOMIE · ENTREPRISES" and a row of social media sharing icons (print, Facebook, email, etc.). The main headline reads: "Vivendi annonce une offre publique d'achat sur Lagardère, par l'acquisition des parts d'Amber Capital dans le groupe". Below the headline is a short summary: "L'opération est soumise à l'autorisation de plusieurs autorités, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Commission européenne. L'entreprise contrôlée par Vincent Bolloré se donne jusqu'au 15 décembre 2022 pour la réaliser." At the bottom of the article preview, it says "Le Monde" and "Publié le 15 septembre 2021 à 19h27 · Mis à jour le 22 septembre 2021 à 14h27 · Lecture 2 min."

Édition et (dé)centralisation

Consulter le journal

Le Monde

Se connecter

ACTUALITÉS ▾ ÉCONOMIE ▾ VIDÉOS ▾ DÉBATS ▾ CULTURE ▾ LE GOÛT DU MONDE ▾ SERVICES

ÉCONOMIE · LIVRES

Le chroniqueur Guillaume Meurice voit la publication de son livre suspendue par le groupe Editis

« Le Fin Mot de l'histoire de France en 200 expressions », dictionnaire humoristique, égratignait Vincent Bolloré, premier actionnaire de Vivendi, maison mère d'Editis. Le directeur des éditions Le Robert invoque des « risques de contentieux ».

Par Ariane Chemin

Publié le 13 septembre 2022 à 21h48 · Mis à jour le 14 septembre 2022 à 12h59 · Lecture 2 min.

Édition et (dé)centralisation

Édition indépendante

« Les éditeurs indépendants, bien qu'ils se soucient de l'équilibre économique de leur maison d'édition, sont avant tout préoccupés par les contenus qu'ils publient. Leurs publications peuvent apporter un autre regard et une autre voie, à côté de l'offre éditoriale plus standardisée des grands groupes. »

(Alliance des éditeurs indépendants, 2014)

Édition et (dé)centralisation

Édition indépendante

Bibliodiversité

Respect d'un rythme lent

Diffuseurs, distributeurs, libraires indépendants

Autoédition et (dé)centralisation

KDP, acteur n°1

Argumentaire « orienté survivant »

3 auteurs sur 4 accepteraient de passer en ME

Importance du retour client, du top 100

(Parmentier, 2019)

Autoédition et (dé)centralisation

KDP, de gros avantages (56% de satisfaction)

MAIS Culte de la vente, du top 100
Choix limités (formats, papiers...)
Contraintes « éditoriales »

Autoédition et (dé)centralisation

Je m'édite

Je m'autoédite

(Auto)éditions et (dé)centralisation

En édition comme en autoédition,
on peut s'engager vers plus ou moins d'autonomie

(Auto)éditions et (dé)centralisation

Autoédition
Édition indépendante

Édition « traditionnelle »

Fanzines, microédition

Livres d'artistes

Private press

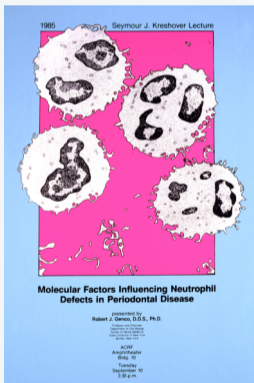
L'humain outresolaire

de nouvelles questions

Peut-on créer une histoire qui ne trouve sens que dans un livre papier ?

L'humain outresolaire

de nouvelles questions

L'humain outresolaire

de nouvelles questions

Si différents ?

Nous ne sommes plus seuls dans l'univers. À chaque fois que nos technologies permettent de repousser un peu plus loin nos horizons, nous pouvons potentiellement découvrir d'autres espèces sensibles, intelligentes, conscientes. Toutes ne seront pas aussi semblables et compréhensibles que nos amis kadiéens.

Unissons-nous aux Kadéens

Si différents ?

Nous ne sommes plus seuls dans l'univers. À chaque fois que nos technologies permettent de repousser un peu plus loin nos horizons, nous pouvons potentiellement découvrir d'autres espèces sensibles, intelligentes, conscientes. Toutes ne seront pas aussi semblables et compréhensibles que nos amis kadiéens.

Unissons-nous aux Kadéens

L'humain outresolaire

de nouvelles questions

Fanzine

Livre d'artiste

Autoédition

Édition indépendante

L'humain outresolaire

de nouvelles questions

Tirage limité

Importance de l'objet

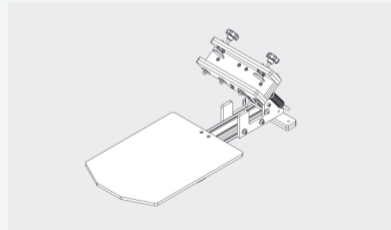
Contradiction avec le copyleft ?

L'humain outresolaire

de nouvelles questions

Riso, technique propriétaire

Sérigraphie

mekanika.io

L'humain outresolaire

de nouvelles questions

Design

XIXe

William Morris plaide pour le maintien d'une connexion entre design, artisanat, et production

Début XXe

Bauhaus : rapprochement de l'homme et de la machine, de ses possibilités

(Maudet, 2017)

L'humain outresolaire

de nouvelles questions

Design

- XXe** « Rendre l'outil oubliable » (Adobe)
- 2000's** Réappropriation des outils de design par le code (Processing, 2001)

(Maudet, 2017)

L'humain outresolaire

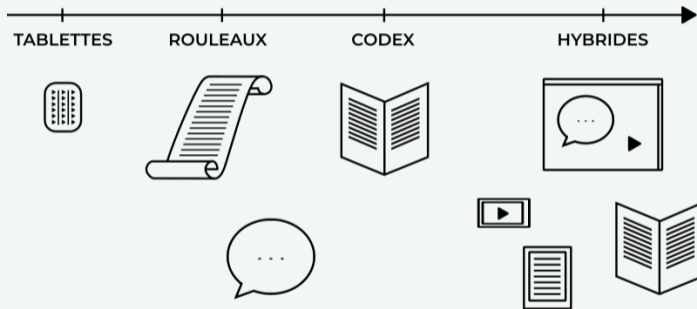
de nouvelles questions

Design

« Design software is an open issue because part of a designer's work is to choose and question their tools »

Nolwenn Maudet

Du design à l'édition hybride

HTML + CSS (libres)

(Furter, 2018, CC BY-SA)

Mes outils

Zettlr : GPL

Pandoc : GPL

LaTeX (mep des masters) : LPPL

Scribus : Open Source

À propos de la science-fiction

Intertextualité

Relations qu'entretiennent des textes entre eux

Étude de ces relations

Le texte littéraire est un processus

(Ang-Cho citant Kristena, 2022)

À propos de la science-fiction

SF : intertextualité tacite

idées communes

vocabulaire commun

(Ang-Cho citant Langlet, 2022)

À propos de la science-fiction

La science-fiction est un genre particulièrement propice à l'utilisation de licences Copyleft, la construction même du genre étant imprégnée de relations inter-textes.

reprises, hommages, métamorphoses, héritage...

Libre

(auto)éditions

liberté,
autonomie

décentralisation,
bibliodiversité

outils, design,
design d'outils

intertextualité
(dans la SF)

Libre

Poser de nouvelles questions

Retrouver les questions du passé

Penser le texte, son support

Penser le futur du texte, le futur de son support

Libre

Penser le futur ?

Science-fiction indépendante et libre

opportunités et obstacles dans
la littérature, l'édition et le design

saidwords.org
@saisaidwords

Capitole du Libre · 19 novembre 2022 · CC BY

