

Culture numérique

Hervé Le Crosnier
Laboratoire GREYC - Université de Caen

herve.lecrosnier@unicaen.fr
<http://about.me/hervelc>

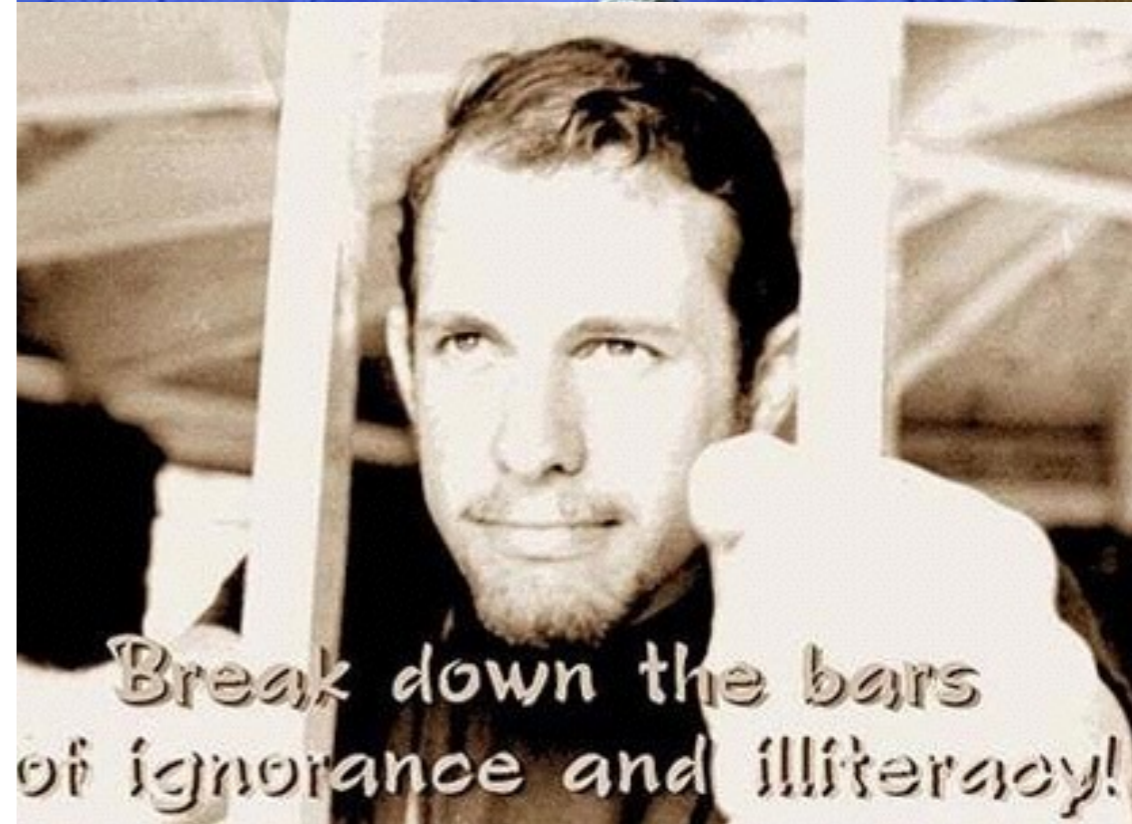
Exemple Webmuséum

- Diffuser le savoir (peinture)
 - -> logique de la **bibliothèque mondiale**
- Gestionnaire : Nicolas Pioch
- Participants : les internautes qui scannent les images
- Droits d'auteur -> anciennement *Weblouvre*... mais procès

Projet Gutenberg

- Premier livre numérique : Michael Hart en 1971 reprend la constitution des États-Unis
- Gutenberg : des milliers d'amateurs numérisent des livres (d'abord en *plain vanilla ascii*, puis en HTML, puis ePub)
- Source principale d'ouvrages du domaine public.
- «*One thing about eBooks that most people haven't thought much is that eBooks are the very first thing that we're all able to have as much as we want other than air.*»

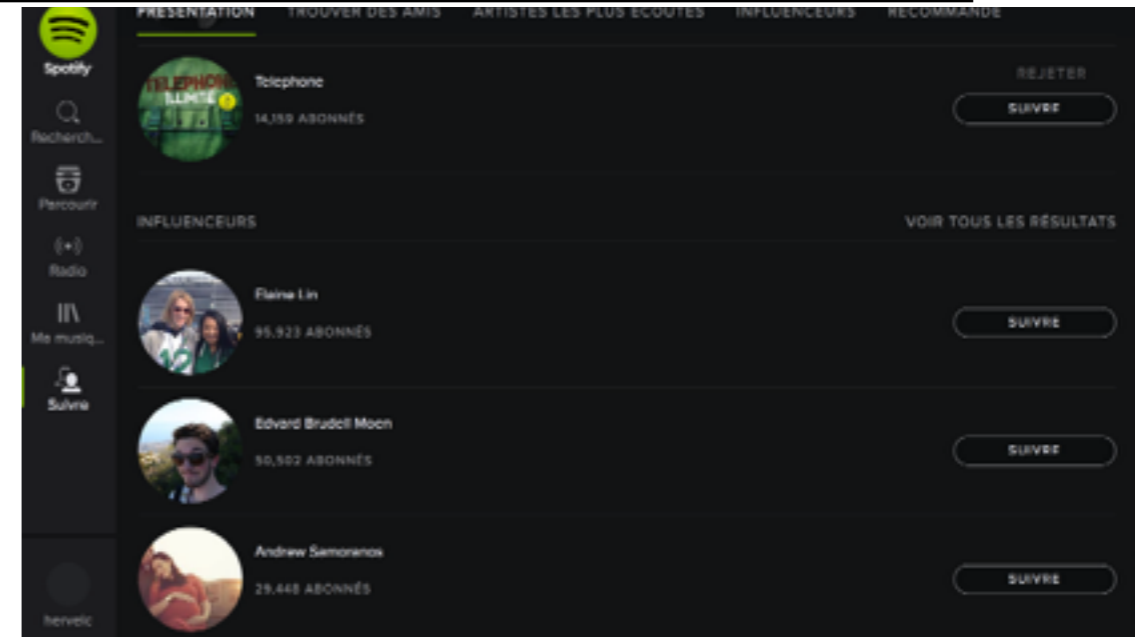
Streaming

- Passage au streaming
 - Deezer
 - Spotify (numéro 1 au monde)
 - Youtube Music Key (9,99€ par mois - pas encore en France)
 - Apple Beats Music
- YouTube (gratuit) représente 30% des écoutes en streaming
- Construction des playlists radios personnelles

Payer la musique ?

- « *Un ado va demander un téléphone portable ou une tablette à Noël, pas un CD ou une playlist...* »
Thibault Christophe (doctorant spécialisé)
- Une écoute plus éclectique (*searching and skipping*)
- plus fragmentée ? (remplacement de l'album par l'unité, comme au temps des 45t)
 - La constitution de playlists est un véritable «travail du lecteur»
 - sur Spotify, 1% des artistes font 70% des revenus, et 20% n'ont jamais été écoutés.
- Musicalisation du quotidien
 - et découvertes (Shazam : 100 M d'auditeurs mensuels, 500 000 ventes par jour)
- Recommandation algorithmique (Genius) ou multiplication des critiques?

Freemium

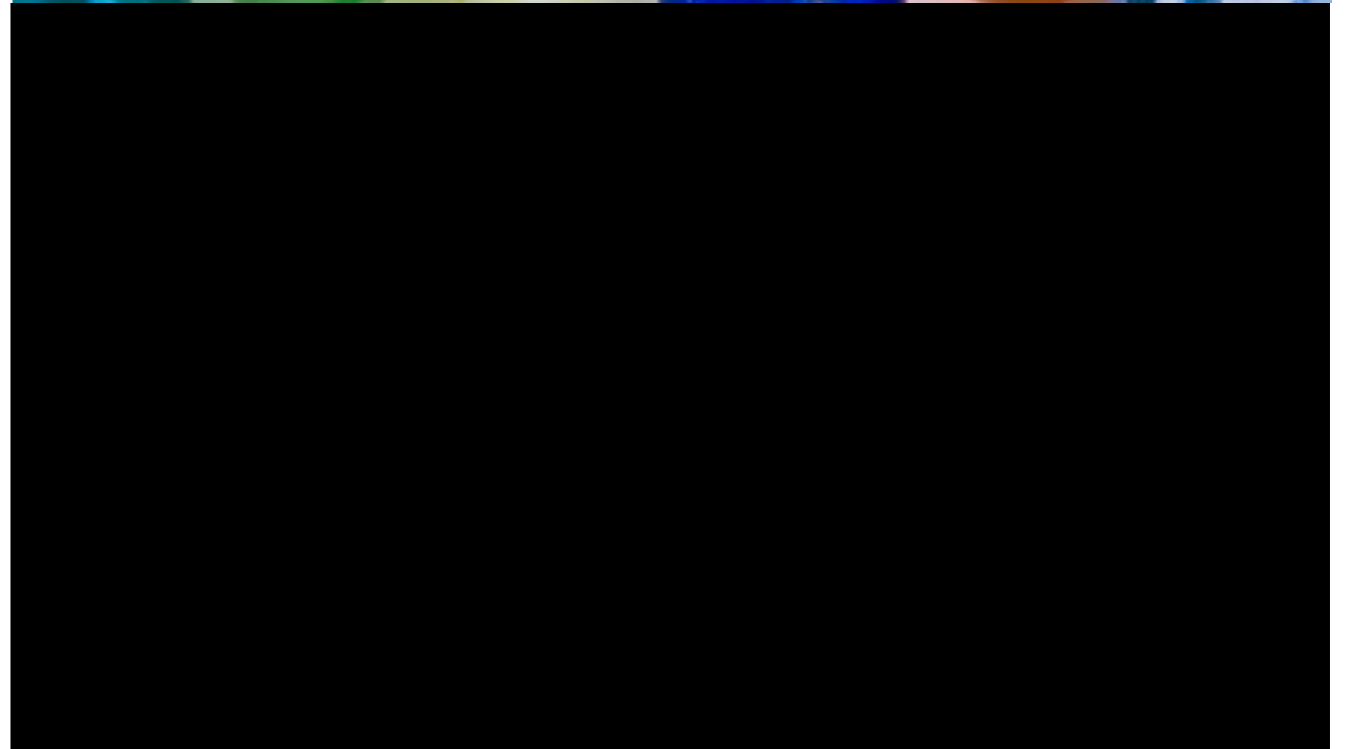
- «*Why link free and paid?*
Because the hardest thing about selling a music subscription is that most of our competition comes from the tons of free music available just about everywhere.
Today, people listen to music in a wide variety of ways, but by far the three most popular ways are radio, YouTube, and piracy – all free.

- Here's the overwhelming, undeniable, inescapable bottom line: the vast majority of music listening is unpaid. If we want to drive people to pay for music, we have to compete with free **to get their attention in the first place.**»*
- «*Our **free service drives our paid service.** Today we have more than 50 million active users of whom 12.5 million are subscribers each paying \$120 per year.*»
 - Daniel Ek (fondateur de Spotify) <https://news.spotify.com/se/2014/11/11/2-billion-and-counting/>

Cinéma

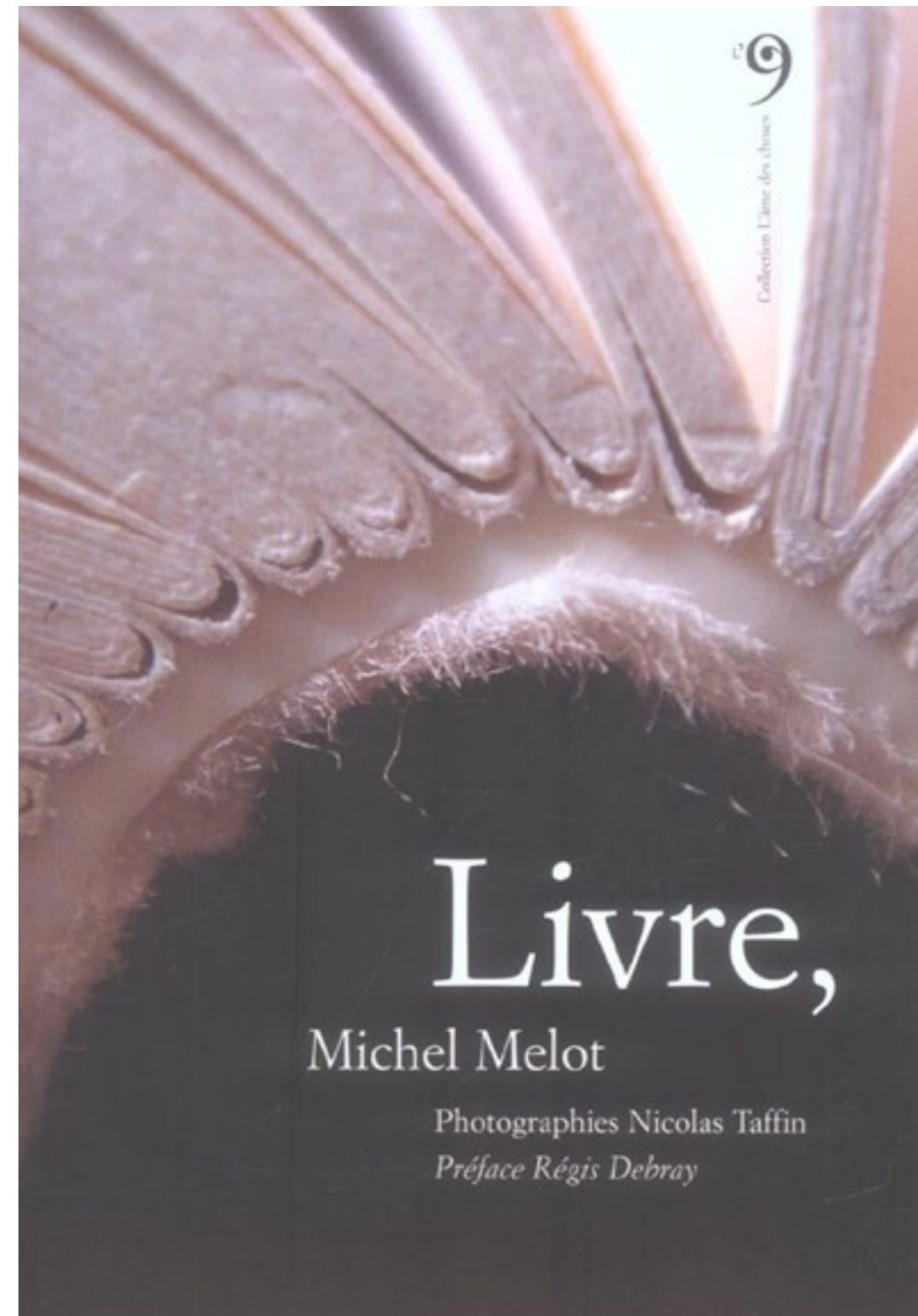
- Le cinéma est-il menacé par internet ?
 - aspect culturel (salle obscure, environnement -> voir David Lynch)
 - aspect économique
 - tuer l'ennui
 - lieu de première présentation pour les artistes hors-système

Livre numérique

- «*Un livre est ce qui est compris entre deux couvertures*»
Michel Melot
- Le livre fournit une clôture au savoir qu'il contient, permettant de l'envisager dans sa globalité (lecture continue) et suivant un ordre logique organisé par l'auteur (démonstration) et représenté par la table des matières
- Le livre numérique n'est pas le web
- Le livre numérisé a besoin de traitements (métadonnées) pour rester un livre (\neq ensemble de pages)

Néo-lecture

- «*Nous sommes des éponges et nous vivons dans un monde où la lance à incendie est toujours ouverte*» David Carr New York Times
- «*Sur Internet, les gens ont tendance à ne pas lire de manière traditionnelle, mais plutôt à écrémer, à sauter d'une source à l'autre*» Val Hooper et Channa Herath (recherche en psychologie)
- Étude Maria Konnikova : faire résumer un livre lu sur papier ou Kindle
- Ref : Katy Waldman <http://www.slate.fr/story/93415/insecurite-lecteur>

Lire vite ou bien

- Peut-on utiliser la technologie pour augmenter la lecture ? La lecture est-elle une technologie ?

- Start-up Spritz (lecture = oralization ?)

- *«Quand il lisait, ses yeux balayaient la page et son coeur dictait le sens, mais sa voix était silencieuse et sa langue immobile. Chacun pouvait s'approcher, car les invités n'étaient pas annoncés, et lors de nos visites, nous le trouvions ainsi plongé dans le silence, car il ne lisais jamais à haute voix.»*

Augustin, circa 400

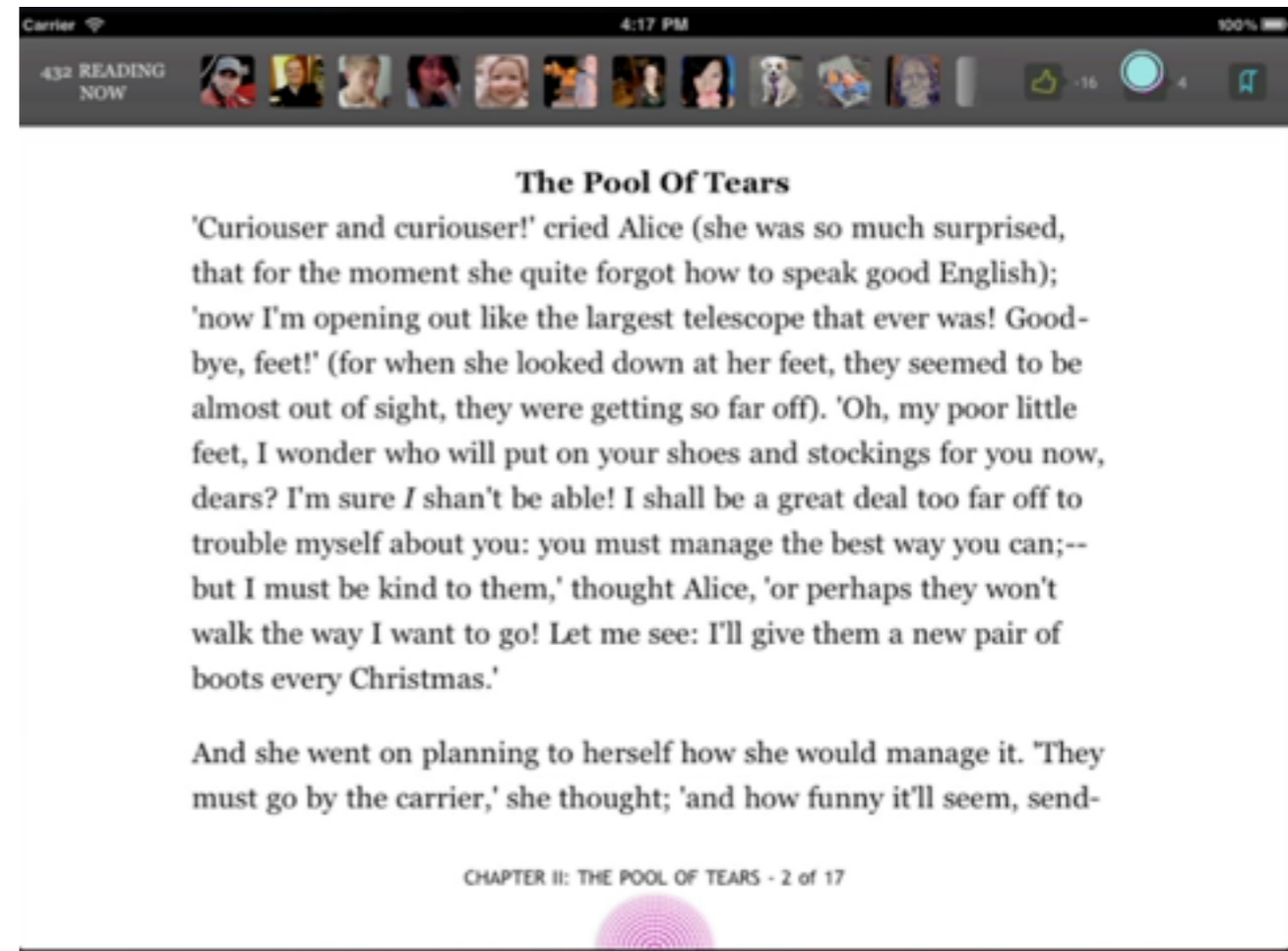
Amazon

- Amazon se lance dans la lecture rapide
- Problèmes de mémorisation... et de rapidité des liseuses
- Mode "Défi" pour arriver à lire plus vite que soi-même (gamification)
- *Kindle Illimited* : paiement de l'auteur à la page lue (0,006\$ par page lue)

Lecture sous contrôle

- Sous l'appellation «lecture sociale», les marchands de liseuses organisent la surveillance des lectures
- Lecture performance contre lecture plaisir/imaginaire
- Annotations partagées, mais impossibilité de garder et ré-utiliser ses carnets de notes

- Données recueillies par Adobe : Durée de lecture - Pourcentage du livre effectivement lu.
«This information is collected to facilitate limited or metered pricing models where publishers or distributors charge readers based on the duration a book is read»

Auto-édition

- « *publishing is not anymore a profession, it's a button* »
Clay Shirky
- Amanda Hocking (27 ans) a vendu 1,5 millions d'exemplaires de ses livres de vampires la première année, entre 0,99\$ et 3\$. Devenue milliardaire en quelques mois. Éditée ensuite par Macmillan, avance de 2 M\$
- Alice Quinn, auteure française, publiée chez Michel Lafon après num. 1 ventes numériques France sur Amazon en 2013.
- Premier "prix de l'auto-édition" en France organisé par Amazon
- « *The only really necessary people in the publishing process now are the writer and reader. Everyone who stands between those two has both risk and opportunity.* »
Amazon Executive, Russell Grandinetti

Partager la lecture

- Une activité sociale
 - booktubing (filmer en vidéo ses coups de coeur)
 - pratique transmédiatique
 - avec des tutoriels d'entraide pour permettre aux nouveaux venus de réaliser leurs émissions. (TAG)

Wattpad

75 Million

Stories to read

35 Million

Wattpadders and growing

9 Billion

Minutes spent on Wattpad every month

85%

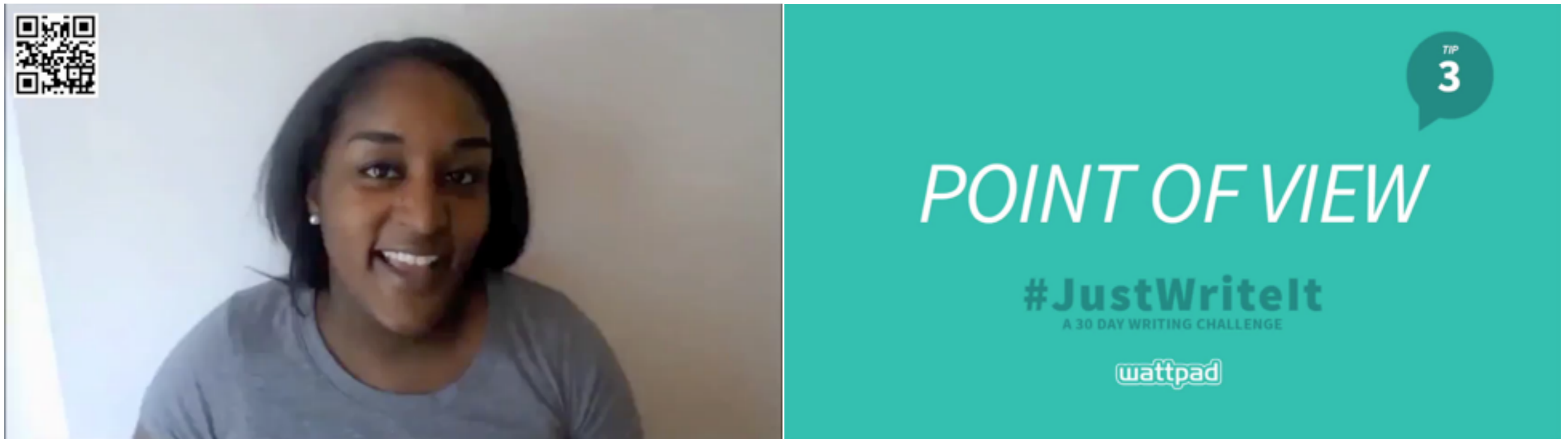
Mobile, across all devices

Commenter

- Publier souvent, par petits morceaux
- Apprécier les commentaires des autres lecteurs/auteurs
- Construire un réseau en suivant des auteurs
 - pour être averti de leurs parutions
- 85% des utilisateurs le font via mobile et tablettes
- Les éditeurs à l'affut

The screenshot shows a Wattpad story page for 'Unique' by the author 'uneenviedecrire'. The story is the 59th part of a series, with 4.4M reads and 140K votes. The author's profile is visible at the bottom right, showing 4 works, 109 subscribers, and 8.8K followers. The page features a list of recent comments from users like jumelle25, fitiah12, Woodley_35, farouhajendoubi, MargauxRaconte, and Lisouillee. A sidebar on the right lists similar stories such as 'Une année là-bas...', 'Baby Sitter VS Bad Boy', 'Back in town', and 'Need Time'. The top of the page includes the story title, author name, and a 'Démarrer la lecture' button.

Tutoriels et échanges

Entraide et Gamification

- Wattpad et la AppleWatch : *«cette application pour les auteurs nomades qui aiment garder un œil sur leurs dernières statistiques. Pour les auteurs, les votes et statistiques de lectures permettent de comprendre la dynamique autour d'une histoire, et voir des pics d'activité dans les statistiques est encourageant, et donne envie de continuer à écrire.»*

Fansubbing

- Sous-titrer et traduire les mangas, les animes et les vidéos (séries)
- L'objectif de ces fans est de faire connaître ces œuvres et de les faire circuler en faisant tomber virtuellement les barrières géographiques et langagières.
- Chine : *«Le gouvernement a interdit un nombre important de séries TV sans nous donner de raisons. La diffusion de la culture a donc incombé aux groupes de fansubbing»* (Rue89, interview - Être fansubber en Chine, c'est défier les autorités)
- fastsub vs propersub

Un travail d'équipe

- uploaders (raw crappers) obtiennent la vidéo originale et la mette à disposition de la team
- traducteurs
- relecteurs et éditeurs (orthographe, pertinence - véritable rôle de passeurs culturels)
- encodeurs (réalisent les fichiers srt ou vtt)
- Il faut souvent être formé pour intégrer une équipe

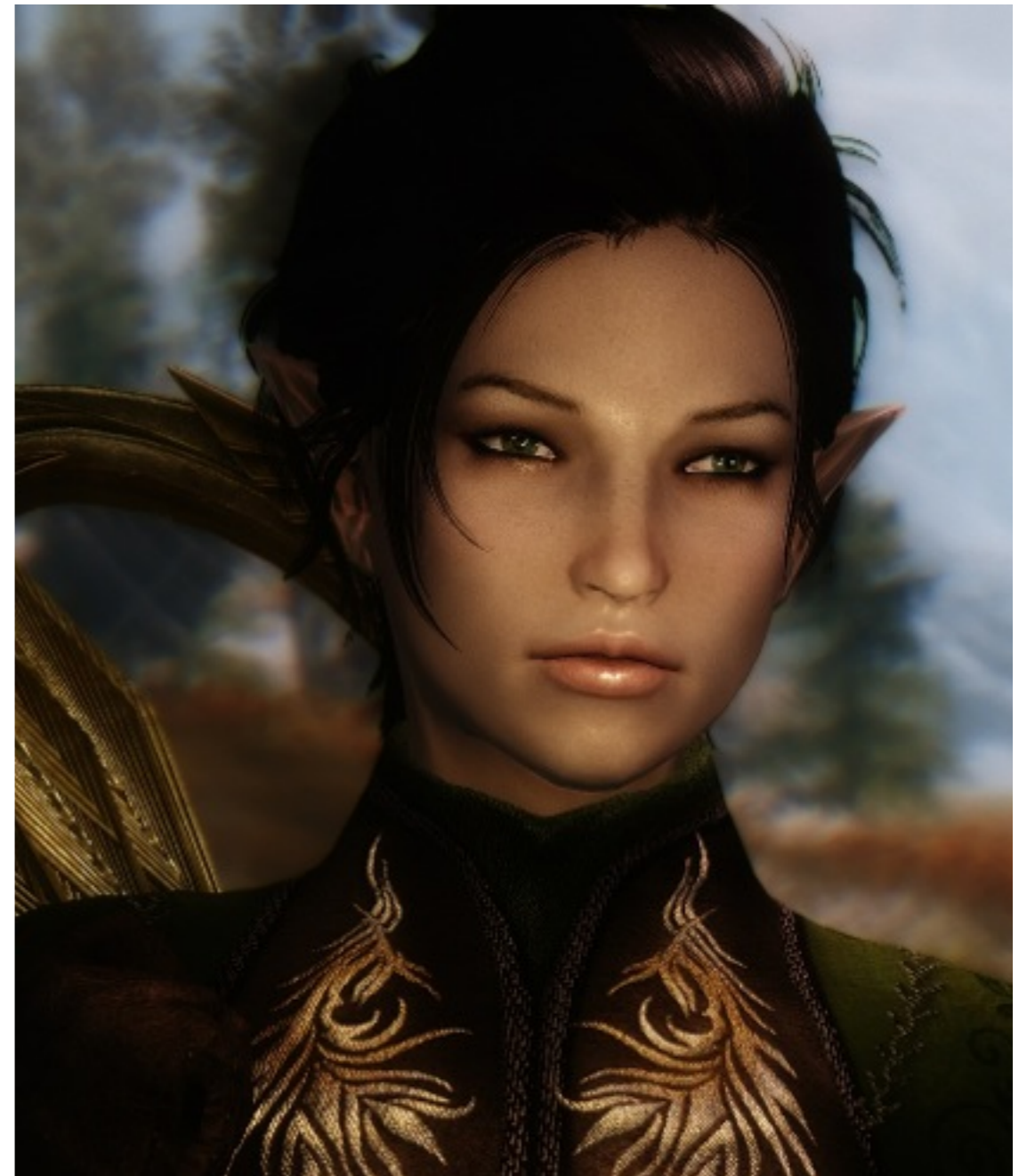
Machinima

- Utiliser les vues des jeux vidéo
- Construire un scénario
- Réaliser un montage
- Relation avec les entreprises du jeu vidéo
 - droit d'utiliser les personnages
 - détournement

Modding

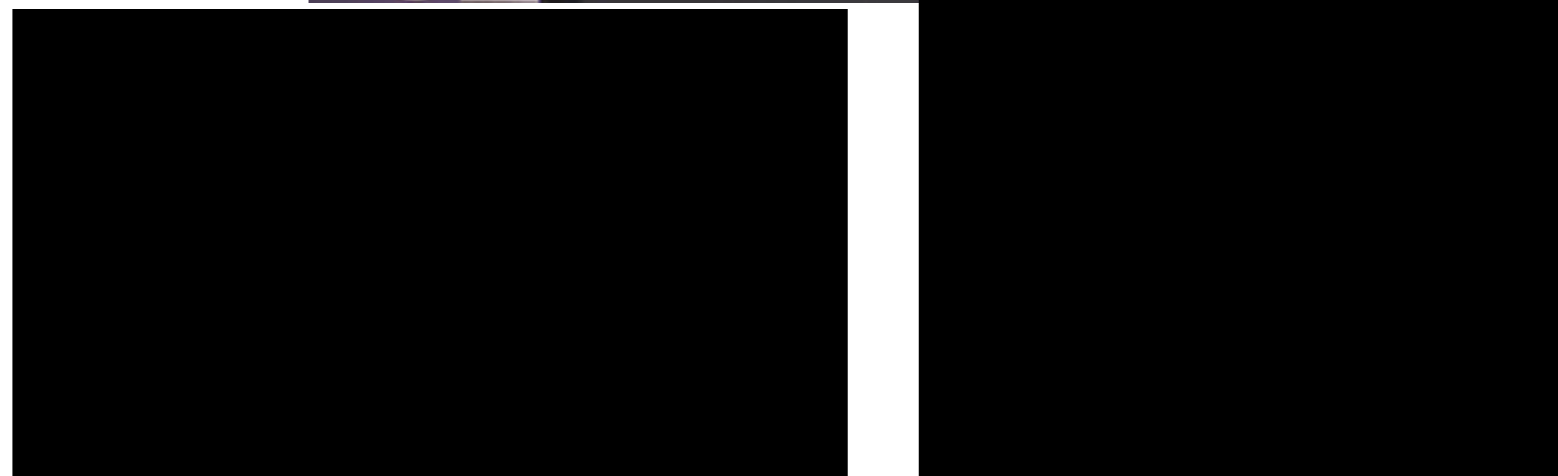
- Un mod est une modification d'un jeu vidéo
 - nouveaux personnages, décors, musique
- qui redonne un autre attrait à ce jeu vidéo
 - soutien des éditeurs de jeu
 - question de la gratuité ou non des mods (Valve, avril 2015)

Arania, elfe compagnon spécialiste en archerie,
Mod pour le jeu Skyrim

Mashup Vidéo

- Reconstruire une histoire à partir de vidéos existant
- Détournement (notamment à usage politique)
 - musique (Obama ; Bush et Blair)
 - Hitler meme
- Parodie (Gangnam style)

Droit d'auteur partout

- Le photographe David Slater, sur l'île de Sulawesi se fait dérober son appareil par un macaque
 - qui prend des selfies
 - qui seront publiés (National Geographic), et rendus disponibles sur Wikipédia
- plainte du photographe -> un animal peut-il disposer d'un droit d'auteur ?
 - 1882 : Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony -> extension droit à la photographie (portrait d'Oscar Wilde)
 - Photos de touristes
 - Happening au théâtre

Copier / Créer

- «*Les bons artistes copient, les grands artistes volent*» - attribué à Pablo Picasso
- Place du domaine public dans la création
- Chanter ensemble
 - premier procès DA en France : un étudiant qui veut faire connaître les textes de Jacques Brel (1995)
 - Les livrets de chant et les tablatures
- Valoriser la copie créative

Oeuvres transformatives

- Dans l'univers numérique, une large part des nouvelles oeuvres tirent partie des travaux existants
 - qui sont eux-mêmes numérisés, donc utilisés directement
 - sans être des copies serviles (remix, mashup,...)
- Protéger la création de demain, c'est réfléchir à l'usage des oeuvres transformatives (cf. la loi en Irlande)

Débat juridique

- **Propositions Philippe Aigrain (La Quadrature du Net)**

- Prendre en compte les pratiques transformatives doit viser :
 - à les rendre possible sans obstacles juridiques, pratiques ou techniques,
 - à créer un environnement favorable à l'autonomie et au développement culturel des personnes qui les pratiquent,
 - à traiter ces personnes comme auteurs de plein droit quand leurs productions présentent l'originalité nécessaire
 - à clarifier et rendre effectifs leurs droits et devoirs à l'égard des œuvres existantes,
 - à renforcer leur pouvoir vis à vis des opérateurs de plateformes de services.
- Un élément de contexte doit être souligné : la pratique des créations transformatives n'est possible que lorsque l'on dispose d'un fichier numérique librement utilisable pour celles-ci.

culture-acte2

Mission « Acte II de l'exception culturelle »

Contribution aux politiques culturelles
à l'ère numérique

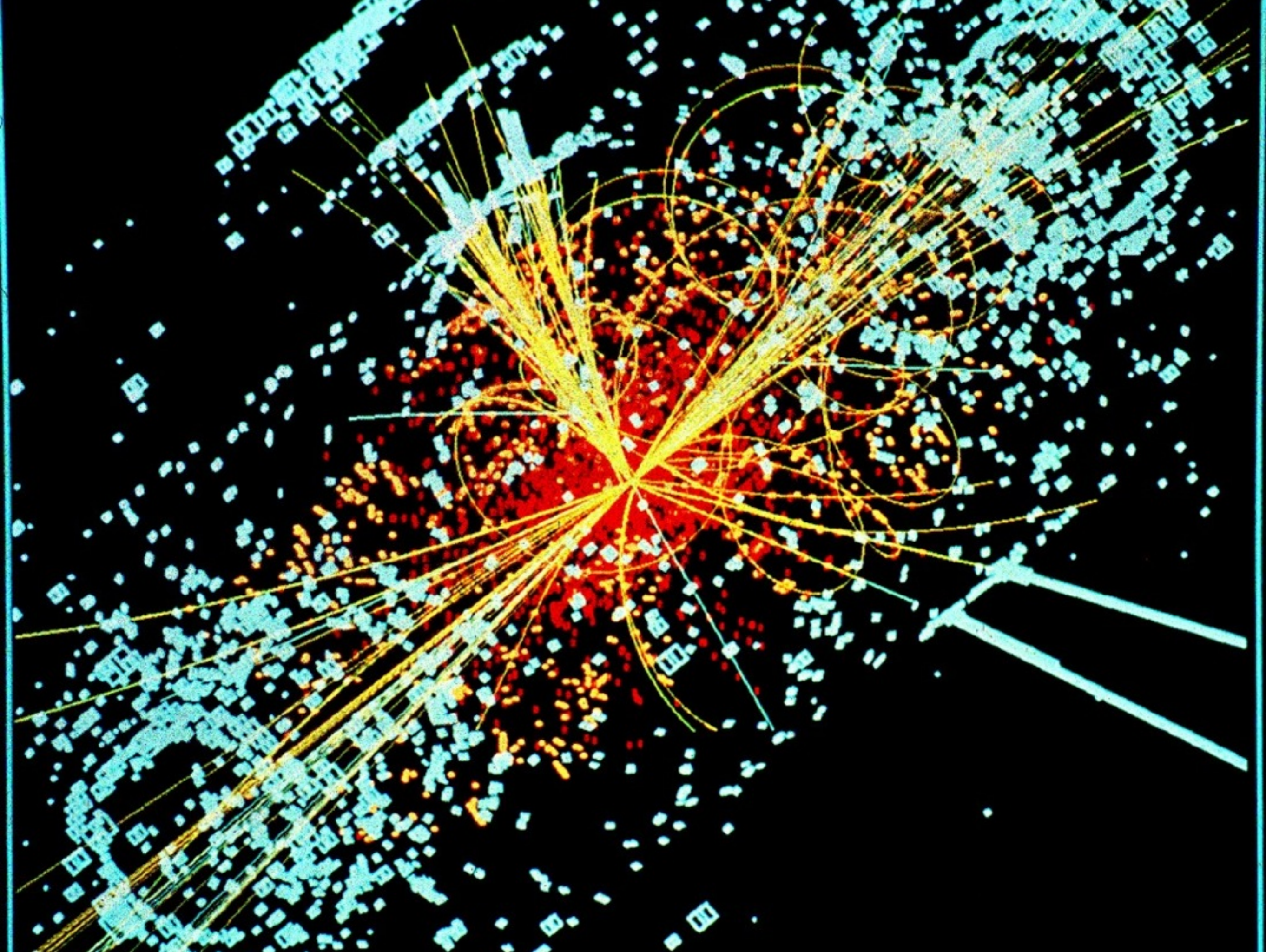
Pierre LESCURE

RAPPORT DE LA MISSION DU CSPLA SUR LES « ŒUVRES TRANSFORMATIVES »

Valérie Laure BENABOU

Rapp. de la mission Fabrice LANGROGNET

Contexte. Le présent rapport a été commandé par le ministre de la culture au Conseil Supérieur de la propriété littéraire artistique notamment pour prolonger la réflexion initiée sur les « œuvres transformatives » dans le rapport Lescure et examiner, en particulier, l'opportunité de suivre les pistes d'intervention qui y figuraient. Par ailleurs, la Commission européenne s'est saisie du dossier et a accéléré son agenda, comme en attestent à la fois l'étude commandée par ses services au cabinet De Wolf, rendue publique en décembre 2013, qui couvre notamment la question des « User Generated Contents » et le questionnaire adressé aux parties intéressées en 2014 en vue de la rédaction d'un Livre blanc. La question est donc devenue d'une brillante actualité communautaire, même si les

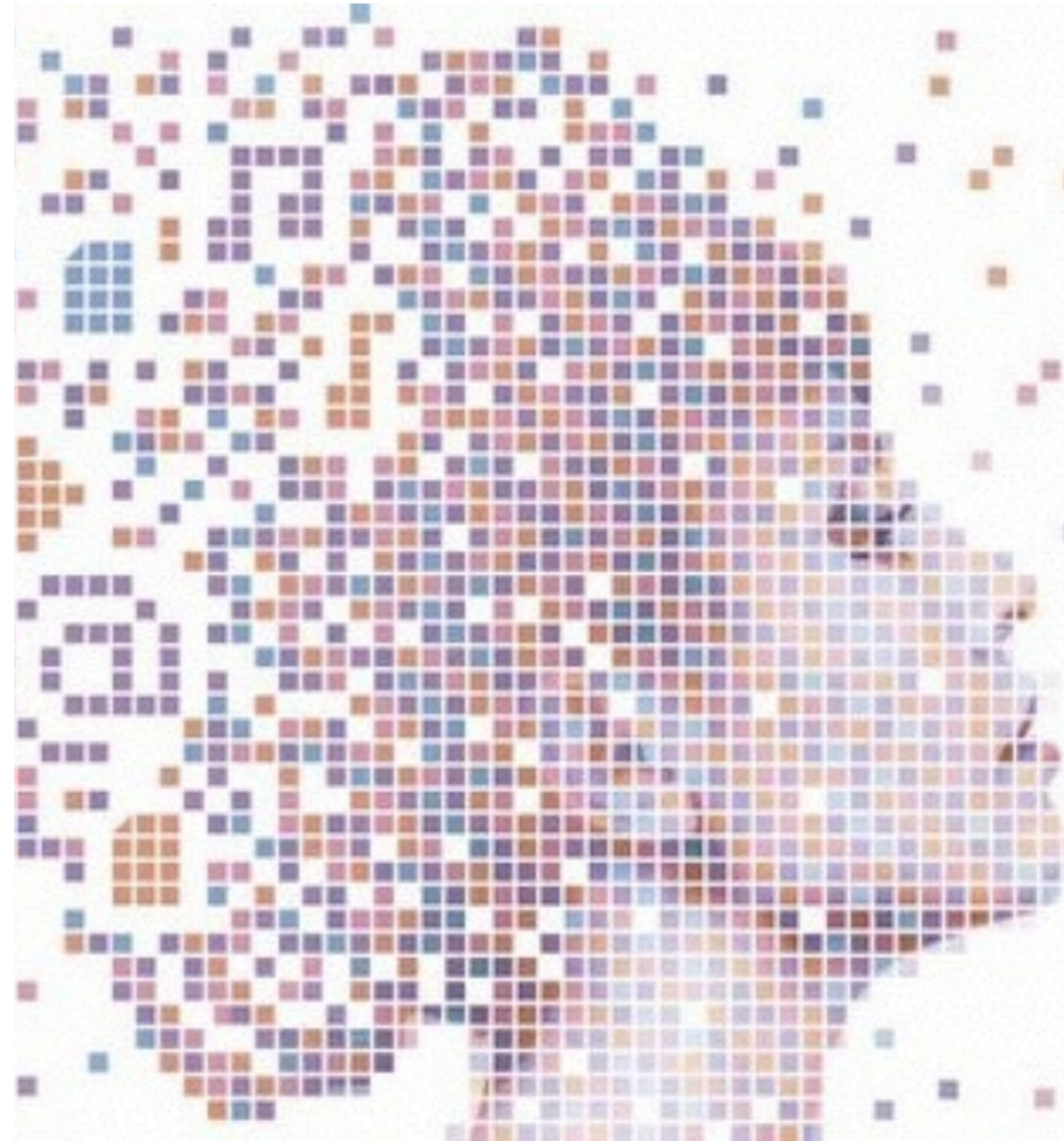
Joie de la création

- Les nouvelles pratiques culturelles démontrent un fort désir de création
- Littératie numérique
 - l'inclusion numérique concerne toute la population (CNNum «Citoyens d'une société numérique» <http://www.cnnumerique.fr/inclusion/>)
 - les élus devraient avoir une littératie numérique leur permettant de décrypter les messages des lobbies
- Redéfinir le futur de la création
 - en dehors du modèle réducteur du «piratage»
 - à partir de ce plaisir de créer ensemble
 - et de la transformation des oeuvres

Culture numérique

- L'objectif de la culture numérique est d'élargir l'autonomie des individus
- penser le numérique comme un écosystème et non un «outil»
- apprécier à leur juste valeur les formes culturelles (au sens de création comme au sens anthropologique) produites par le numérique
- et savoir/osser s'affronter aux tendances négatives (surveillance, traçage, concentration, vectorialisme, industrie de l'influence)

Gratuité

- Un faux problème :
 - quelle forme de rémunération des producteurs
 - quelle forme de paiement par les usagers
 - quels droits pour la réutilisation et les oeuvres transformatives

