

*Coffret
Livres d'ar-
tistes n°2*

Frac
des Pays
de la
Loire

↳
Document
pédagogique

Service des
publics
↳ T.02 28 01 57 66
l.charrier@
fracpdl.com

Le coffret livres d'artistes n°2

"Le livre apparaît comme le moyen le plus traditionnel au service des ruptures les plus radicales d'une génération d'artistes décidée à inventer une autre idée de l'œuvre d'art"

Anne Moeglin-Delcroix,
Esthétique du livre d'artiste 1960/1980,
Ed. Michel Place, BNF, 1997, Paris.

Frac des Pays de la Loire Fonds régional d'art contemporain
www.fracdespaysdelaloire.com

24 bis bd Ampère, La Fleuriaye,
44470 Carquefou

21 Quai des Antilles
44200 Nantes

Groupes sur RDV :
formulaires de pré-inscription sur le site, rubrique "publics > scolaires"

T. 02 28 01 57 62
c.godefroy@fracdpl.com

T. 02 28 01 57 74
e.leguellaut@fracpdl.com

Professeurs DAAC :
Hélène Quéré, professeure d'arts plastiques
Erwan Mandin, professeur d'arts appliqués

Le Frac des Pays de la Loire est co-financé par l'État et la Région des Pays de la Loire.

Comment les artistes se sont-ils approprié l'espace, la forme, et la structure du livre ?

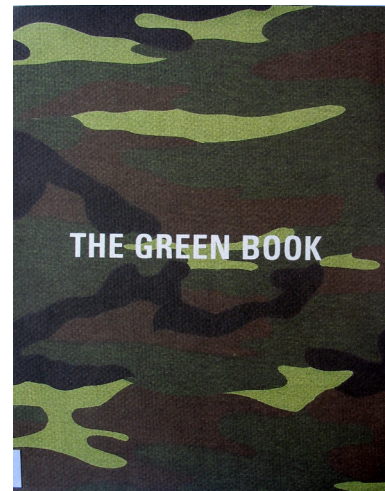
Le livre est l'un des nombreux modes d'expression auxquels les artistes se sont intéressés au cours du XXe siècle. L'artiste choisit de faire une œuvre sous la forme du livre. L'œuvre peut donc être éditée en plusieurs exemplaires. Véritable champ d'expérimentation, le livre d'artiste recoupe diverses disciplines artistiques et ouvre sur de multiples pistes de réflexion. Objets à voir, à manipuler, à feuilleter, à lire... ils invitent à une nouvelle approche de l'œuvre d'art.

Qu'est ce que le livre d'artistes ?

Le livre d'artiste est œuvre et fait œuvre, une tentative de définition semble ainsi très difficile. On peut cependant à partir de l'essai de Anne Moeglin-Delcroix, relever quelques points importants :

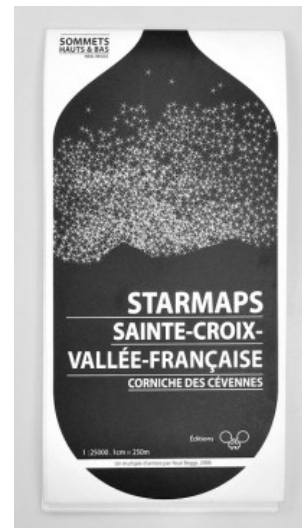
- on prendra le parti-pris de différencier le livre d'artiste du livre illustré.
 - on peut retenir le rôle prépondérant, voire exclusif de l'artiste à toutes les étapes de la réalisation du livre. L'artiste assume totalement la conception du livre.
 - le livre d'artiste tel qu'il apparaît dans les années 60 se veut en rupture avec la tradition, ces livres, « objets familiers » sont, dit Edward Ruscha, des « loups dans la bergerie », remettant en cause une certaine idée de l'œuvre sacralisée et deviennent ainsi, sous une forme anodine ou familière, des instruments de lutte contre le mercantilisme et le fétichisme artistiques.
 - le livre d'artiste ménage un accès à la fois public et privé à l'œuvre, puisqu'il peut se passer d'une exposition au sein d'une institution.
 - le livre d'artiste est d'abord un livre dont le contenu décide des moyens adéquats à sa mise en œuvre.
 - le livre d'artiste s'inscrit dans une polyvalence des artistes depuis Dada et rejoint des formes traditionnellement non-artistiques (livre, disque, corps, réseau postal, tampons ...) que s'approprient les artistes actuels.
 - le livre d'artiste témoigne du fait que l'artiste n'est plus un « spécialiste » mais s'exprime aujourd'hui à travers des formes multiples et variées.
 - on peut retenir que deux mouvements artistiques principaux ont alimenté le livre d'artiste :
- 1- l'art conceptuel selon lequel l'art est une proposition à lire et à penser
 - 2- Fluxus selon lequel l'art est une proposition à vivre pour changer le monde

Les livres d'artistes

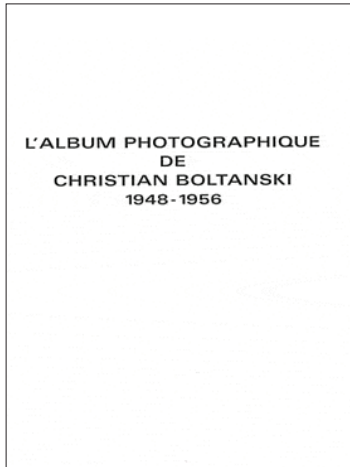
Adel ABDESSEMED, *The Green Book*, édition La Criée centre d'art contemporain, 2002

Ce livre réunit sous forme de fac-similé les transcriptions des textes d'une quarantaine d'hymnes nationaux dans leur langue d'origine (français, anglais, berbère, chinois, japonais etc...) et sur différents supports (papier à lettres, nappes de restaurant etc...).

Neal BEGGS, *Starmaps, Sainte-Croix-Vallée française*, keymouse édition, 2006

Carte topographiques entièrement recouverte d'une peinture noire sur laquelle apparaît une myriade de points blancs qui indexent avec précision les sommets de Sainte-Croix Vallée française. La disparition de toutes les informations annexes (perdues sous l'aplat de couleur) ne laisse alors comprendre la géographie des sommets qu'à travers leur situation les uns par rapport aux autres et le sens des images bascule rapidement de la topographie à l'astronomie. La vision géographique des sommets, délivrée de ses coordonnées, s'amalgame à la vision cosmique de constellations.

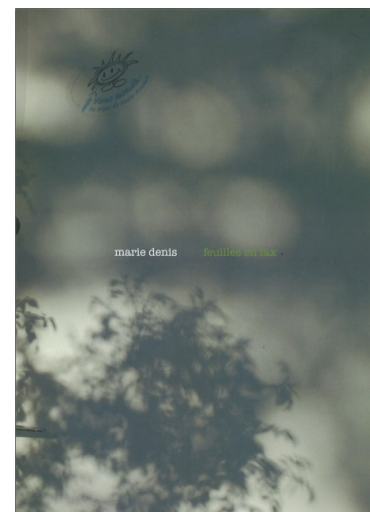
Christian BOLTANSKI, *L'album photographique de Christian Boltanski, 1948-1956*, édition Bruxelles / Hambourg, Lebeer Hossmann, 1998.

À travers trente-deux photographies en noir et blanc, Christian Boltanski rejoue des scènes de son enfance. Les légendes décrivent des épisodes vécus (ou inventés) de ses 4 ans à ses 12 ans, tandis que les photographies qui s'y rapportent, prises par Annette Messager, le montrent en 1972 à l'âge de 24 ans, se livrant à des mises en scènes ou explorant de véritables souvenirs.

François CURLET, *Commercial break*, édition Cneai 2001, série de 4 flip-books.

Images pleine page de 4 films d'auteurs - Marco Brambilla, Dieter, Pierre Huyghe et Marie Legros - interrompus par un spot de publicité *kellogg's*, *heineken*, *christie's*... La vitesse du défilement des images est entre les mains du spectateur.

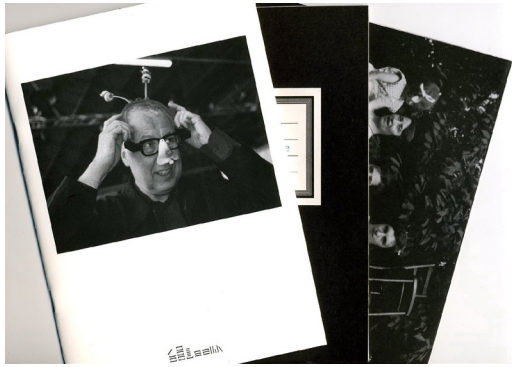

Marie DENIS, *Feuilles en fax*, édition CAIRN, 2009

Le catalogue se présente comme un livre d'artiste, à la fois « bottin-herbier » qu'elle a élaboré en faxant des fragments végétaux à son propre fax. Les plantes couchées sur le papier s'étirent, l'impression du fax se rapproche de la mine de plomb ou de la lithographie.

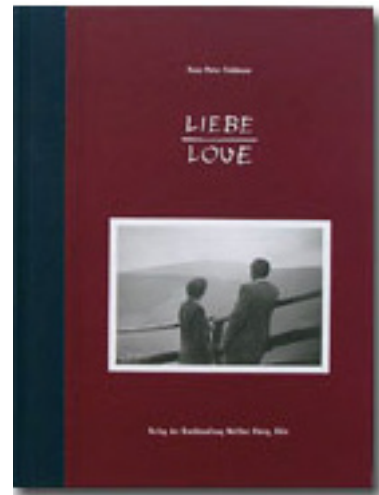
« Je retiens les feuilles fraîches et joue avec l'appareil lors de leur passage dans le fax. Une impression étirée mécaniquement et scandée apparaît, une sorte d'estampe automatique de ces

feuillages qui réinvente leurs nervures et produit une empreinte graphique proche de la gravure. »

Documentation Céline DUVAL, *Revue en 4 images*, auto-édition, 2009 / *Le cahier du dimanche*, doc-cd éditions, 2006 / *Tous ne deviendront pas artiste*, doc-cd éditions 2008

Céline Duval constitue depuis plusieurs années un fonds iconographique varié : photos de presse, publicités, images de mode découpées dans les magazines, photos d'amateurs, cartes postales couleur, trouvées aux puces ; ainsi que ses propres photos. Cette documentation sert de base à la réalisation d'éditions et de cahiers d'images, révélateurs de stéréotypes photographiques.

Hans-Peter FELDMANN, *Liebe/Love*, édition Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2006

Ce livre présente 128 photographies d'amateurs en noir et blanc où l'amour s'il n'est pas nécessairement montré est toujours intensément perçu. Feldman enregistre, accumule, collectionne, archive, dresse des inventaires. Des processus, à l'œuvre depuis la fin des années soixante, à la fois rejet d'un art coupé de la vie, et fascination, mêlée de suspicion, devant la prolifération émergente de l'imagerie populaire et commerciale.

Peter FISCHLI & David WEISS, *Fotografias* Cologne, Cologne, 2005

Fotografias est une collection photographique d'images peintes. Les peintures ont été trouvées sur des foires et parcs d'attractions. Les photographies sont sous-exposées de paysages, animaux, créatures mythiques... Et des scènes anciennes de l'imagerie populaires sont présentées dans leur format original 10 x 15 cm.

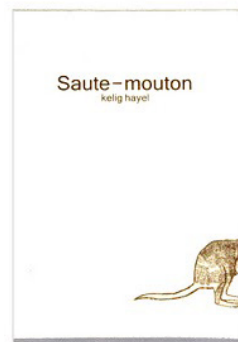

vert, éditions Les p'tits cancrès, 1996

Le livre est réalisé sous forme d'un album photo, objet de souvenir des instants passés, moments furtifs qui sont immortalisés par le biais de la photographie. Pour réaliser cet ouvrage les artistes utilisent leurs photographies personnelles, représentant leur famille, leurs expositions, leur appartement ... Les artistes se mettent en scène, ils dévoilent leur intimité et font ainsi de leur vie un spectacle visible. Ils parviennent, en s'appuyant sur un événement banal, à créer un moment inédit, que seul la photographie peut saisir sans rien en déformer.

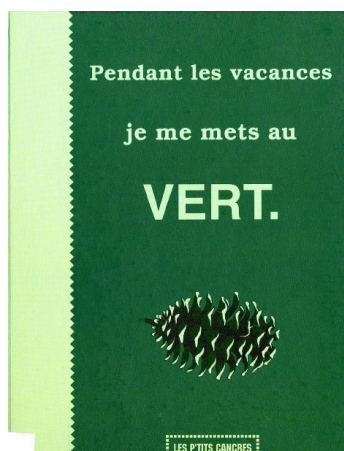
Bernadette GENÉE & Alain LE BORGNE, *Couvre-chefs*, coédition Filigranes éditions - Cneai éditions, juin 2004

Réuni la collecte de plus de cent images d'intérieurs de képis de légionnaires de la légion étrangère d'Aubagne. au fond de cette cavité, entre tête et coiffe, les choix personnels de garnitures encadrent d'un tissu plissé comme le rideau du théâtre des scènes privées, la photo d'amis ou d'amies, un paysage traversé, une carte de voyage, un dessin, une carte à jouer, un objet, une clef, un texte... Ces fragments divers mêlés de réalités et de symboles sont les clefs de jardins secrets, d'expressions subversives qui persistent en chaque individu malgré les effets de la normalisation sociale.

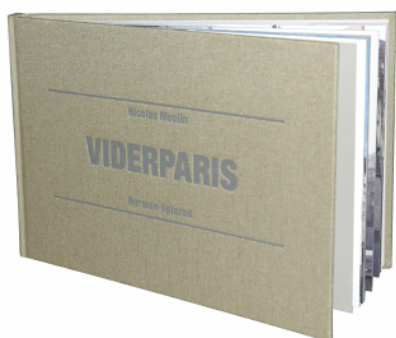

Kelig HAYEL, *Saute-mouton / Brasse / Galipette*, Cadex Editions, 2008, série de 3 flip books

La couverture des trois flip book est très simple, il n'y a que le titre, le nom de l'auteur et en bas la représentation d'une partie d'un animal. Saute-mouton, Galipette et Brasse empruntent leurs titres à des jeux d'enfants. Le flip book est un petit dessin animé sur papier, que l'on regarde en faisant rapidement défiler les pages avec le pouce. En allemand, « Flip-book » se dit « Daumenkino » c'est à dire « cinéma du pouce ».

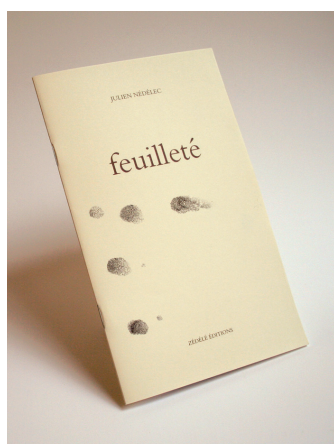

Michel GERSON, Béatrice DACHER, *Pendant les vacances je me mets au*

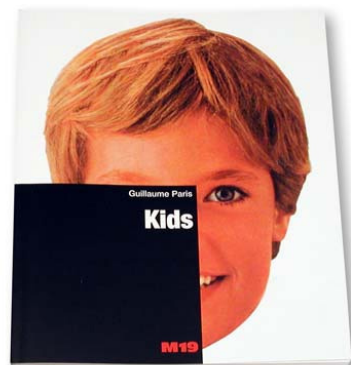
Nicolas MOULIN, *Vider Paris*, Édition Isthmes, 2005

Vider Paris se compose d'une série de photographies de la capitale. Banales à première vue, elles dégagent rapidement un sentiment étrange. Page après page se dévoile une ville déserte et sans vie, dans laquelle il ne reste que des architectures et des lignes au sol. Sur ces images manipulées par l'artiste, les voitures, piétons, arbres, panneaux publicitaires ou encore statues sont effacés ou remplacés par des blocs de béton.

Julien NEDELEC, *feuilleté*, éditions Zédélé, 2013

Feuilleté est un petit livre de 16 pages dont seule la couverture a été imprimée, l'intérieur du livre présentant une suite de pages blanches. En réalité ces pages ne sont pas tout à fait blanches, puisqu'elles auront toutes été maculées avec de l'encre noire, avant la sortie de l'ouvrage, par les propres doigts de Julien Nédélec, ce qui questionne et confronte l'idée de la série et celle de l'unicité. Ces empreintes deviennent la trace d'une lecture, la seule lecture possible mais aussi l'ultime signature de l'auteur.

Guillaume PARIS, *Kids*, édition M19, Paris, 2004

Morphing réalisé avec les portraits d'enfants emblématiques des packagings de grandes marques. Au fil des pages, on retrouve, d'une figure à l'autre, les mêmes dents blanches, les mêmes yeux bleus et brillants, la même chair tendre et sucrée, la même tignasse claire. Des stéréotypes qui mettent en relief l'emploi d'un langage publicitaire visuel normatif et factice, en même temps qu'ils soulignent la persistance d'un idéal de beauté, frôlant l'eugénisme. Stéréotypes qui révèlent par ailleurs combien ces marques fondent leur prestige sur l'évidence d'un résultat : consommer *Kinder*, *Knorr*, *Farina*, *Brandt*, c'est devenir ce que l'on voit.

LE GENTIL GARÇON, *Street Spirits*, co-édition : 40mcube éditions, Ville de Rennes, 2005

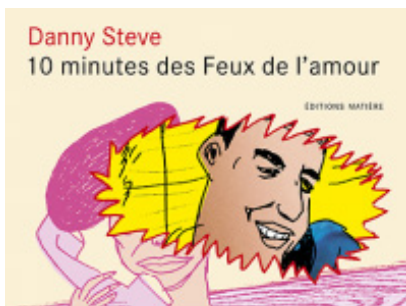
Conçu dans le cadre de l'exposition *Chantier public #2*, *Street Spirits* est un livre compilant les portraits des personnes ayant donné leur nom aux rues de Rennes. Sans indication aucune et cadrés serrés, ces portraits assemblés proposent une lecture décalée et humanisée de la ville.

Les ouvrages pédagogiques

Laurent MORICEAU + invités,
Les Perméables, co-édité
par la Caisse des Dépôts
et Consignations, les édi-
tions MeMo et le Frac des
Pays de la Loire, 2003

Quittant l'aspect livre, la boîte rouge se présente comme une boîte à trésors. À l'intérieur, par la transparence, on distingue déjà une strate d'images et de livrets. D'ores et déjà on sait que c'est un univers foisonnant qui ne se laisse pas réduire par un format que l'on va découvrir, déplier et manipuler, un objet plein de générosité, la boîte de Pandore en quelque sorte.

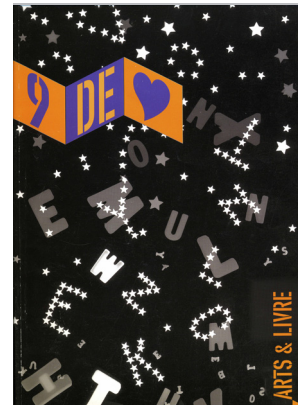
Danny STEVE, *Dix minutes des feux de l'amour*, édition Matière, 2007

Dans le feuillet le plus long de l'histoire de la télévision, Danny Steve a procédé à une coupe franche. Dix minutes : c'est à peu près ce qu'elle a retenu du flux continu des Feux de l'amour. C'est également, à peu de choses près, le temps qu'il faut pour parcourir sa scrupuleuse reproduction plan par plan du bout d'épisode que son magnétoscope lui a permis de capturer.

L'art contemporain, édi-
tions Autrement, 2005

L'art contemporain, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord l'art de notre époque. À partir du geste fondateur de Marcel Duchamp et l'invention du ready-made, cette approche présente l'art contemporain en décryptant les pratiques des artistes : qu'ils peignent, sculptent, filment...

Art et livres, revue 9 de cœur n°2, Le Seuil, 2005

9 de cœur est une revue trimestrielle de création vivante, s'ouvrant aux arts plastiques, à la littérature, à la poésie, à la danse, au cinéma, au théâtre, à la musique... La revue donne à chaque numéro carte blanche à un artiste, propose une BD originale, accueille une nouvelle spécialement écrite pour la publication, et fait le portrait d'un auteur. S'adjoignent des reportages, des entretiens, des jeux et des ateliers. Le tout avec pour trame de fond une thématique renouvelée à chaque numéro.

Correspondance et art postal - Revue 9 de cœur, éditions Le Seuil, 2005

La lettre comme mode d'expression artistique ne date pas du XXème siècle, mais il a pris de l'ampleur à ce moment-là et s'est développé à partir des années 1960. De Michel-Ange à Jean Dubuffet, on trouve des lettres peintes. Édouard Manet aquarellait ses courts billets. Stéphane Mallarmé invitait le facteur à décoder des adresses. Paul Eluard créait des cartes postales/poèmes, Castelbajac en remplissait les poches de ses imperméables. Sans oublier timbres et tampons d'artistes qui, bien que faux, traversent la planète...

Pistes thématiques

Développées par le service des publics et les professeurs.e.s DAAC - Rectorat.

Les livres de ce coffret ne sont pas conçus seulement pour être lus. Ils ne sont pas seulement le support d'un texte, ils sont la matière même que l'artiste va travailler, la matière même de sa création. En nous invitant à dépasser nos réflexes de lecteur, ils nous rappellent que l'écriture est avant tout un dessin, que le livre est un objet et que la page est un espace. Au-delà des qualités plastiques (couleurs, formes, matières, formats, etc.), au-delà des stratégies narratives de chaque livre, des thématiques générales se dégagent de ce coffret.

Ces thématiques font écho aux pratiques contemporaines des plasticiens et sont des entrées possibles pour découvrir les œuvres de la collection du Frac des Pays de la Loire. Ces thématiques sont des propositions, des pistes à explorer qui n'épuisent absolument pas les possibles.

Ces livres d'artistes ne sont pas, à l'image des œuvres d'art, réductibles à une seule lecture, une seule approche. Conçus comme des apartés ou comme des portes d'accès au travail des plasticiens, ils sont autant l'occasion d'un travail pédagogique sur le Livre que sur l'Art.

> le dessin :

Le dessin occupe une place importante dans la production artistique contemporaine. Il est devenu un mode d'expression majeur et incontournable, considéré comme tel par les artistes...

> le quotidien :

Le quotidien est ce qui a lieu chaque jour. Au sens figuré, le quotidien devient le banal, le monotone. Cette répétition et cette banalité vont devenir matière plastique, artistique dans l'art contemporain....

> la collection / la collecte :

Selon le dictionnaire, collecter est l'action de ramasser en se déplaçant. L'artiste, en effet, ramasse des morceaux de réel...

> la manipulation / le rôle du spectateur :

Depuis les années 70, le principe d'exposition devient central. Il est fondé sur la présence et la participation du spectateur...

> le détournement :

Le détournement consiste à s'approprier les codes et les règles d'un système pour les modifier et changer notre regard, notre rapport à ce système...

> l'identité / le réseau / la rencontre :

Être soi, être avec l'autre, être ensemble...

> l'observation « encyclopédique » du réel :

Ranger, classer pour comprendre, pour donner à voir, pour donner à réfléchir, pour révéler. Le classement du monde selon des critères subjectifs est devenu un langage esthétique à part entière...

> le statut de l'artiste :

L'artiste collecte, impulse, détourne, met ensemble, donne à voir. L'artiste n'est plus forcément créateur d'images...