

Coffret Livres d'artistes n°1

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°1

"À l'époque des tableaux monumentaux, architectures spectaculaires, jetons un regard sur le petit, l'inaperçu mais pour cette raison, l'expérimental, le politique, le rêveur."

Michael Gasmeler cité par 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@fracdpl.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 :

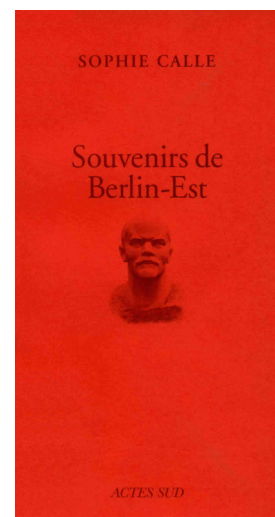
- 1- l'art conceptuel selon lequel l'art est une proposition à lire et à penser
- 2- Fluxus selon lequel l'art est une proposition à vivre pour changer le monde

Les livres d'artistes

Anne BERTIER, *Construis-moi une lettre*, 2004
Éditions Mémo

Construis-moi une lettre est un ouvrage rouge et blanc qui permet d'apprendre à regarder, à saisir le sens des pleins et des vides. Il s'agit presque de ne plus voir les lettres blanches très évidentes, mais l'espace rouge entre elles. Cet alphabet n'est pas une fantaisie, mais un travail de graphisme rappelant les jeux de construction, tant les formes sont parfaitement géométriques. C'est une écriture en soi, un voyage à travers des formes simples.

Sophie CALLE, *Souvenirs de Berlin-Est*, 1999
Éditions Actes Sud

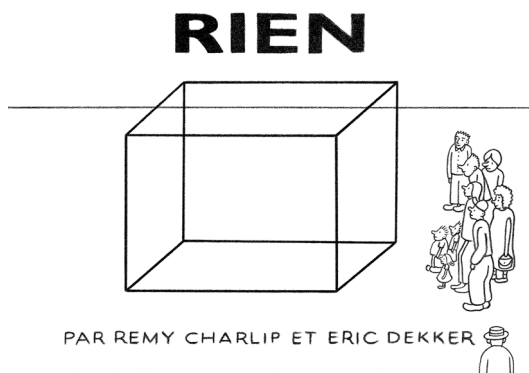
Articulant les notions de trace, de désir, de secret, de fantasme, Sophie Calle utilise une démarche d'écrivain : elle crée une fiction, où l'image joue une place centrale, en constant dialogue avec le texte. Sophie Calle réussit avec ce livre à mettre en lumière et à documenter la façon dont est traitée l'histoire dans le Berlin réuni, tout en soulevant des questions fonda-

mentales de notre existence. De quelle façon et dans quelle mesure nous souvenons-nous et comment la mémoire et le sentiment subjectif se conditionnent mutuellement ?

Rémy CHARLIP, *On dirait qu'il neige*, 2000
Éditions Les trois ourses

Remy Charlip a su faire un livre d'images sans image. Il nous emmène dans le monde de la lecture même, où les mots donnent à imaginer.

Remy CHARLIP, *Rien*, 2005
Éditions Mémo

Ce livre reprend sur le mode du nonsense cette fois, un thème cher à Remy Charlip : la capacité de chacun à imaginer une histoire à partir de rien. Une capacité éveillée par des boucles et mises en abîme d'images comme de mots, la répétition créant l'histoire sans fin. Dans le cas de *Rien*, c'est l'imaginaire creux des publicités qui est moqué.

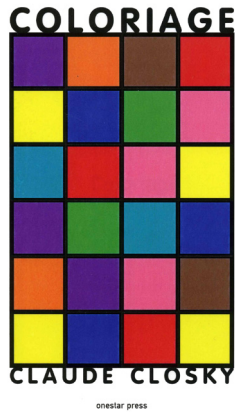
Claude CLOSKY, *Mon père*, 2002
Éditions M19

Subtilement, Claude Closky assemble et analyse certains types d'énoncés et de visuels contemporains mais il ne propose aucune clef de lecture univoque. Le pouvoir de ces images demeure, ainsi que l'ambiguïté d'une certaine fascination (de l'auteur et du lecteur ?) pour ces stéréotypes relationnels enfant-parent qui fourmillent dans notre univers de signes médiatiques.

Claude CLOSKY, *Colorie comme tu veux, dessine et écris ce que tu veux*, 2001
Éditions du Seuil

Le titre de l'ouvrage offre toute latitude au lecteur pour intervenir sur les pages et dessiner ce qui lui plaît dans les emplacements blancs prévus à cet effet. À cette première impression de liberté succède très vite une sensation de contrainte absolue ...

Claude CLOSKY, *Coloriage*, 2001
Éditions onestar press

À partir d'une photographie anonyme reproduite à la fin du livre et montrant un groupe d'enfants empilant des modules en bois, Céline Duval fait rejouer dans son livre la même scène à deux protagonistes. En couleurs et en opposition avec l'image noir & blanc des enfants, la créativité se joue par l'empilement des cubes de bois du jeu « Badaboum ! » En onze plans photographiques, la chute des différentes combinaisons de modules semble imminente et l'on imagine la suite des photographies, comme un récit. Rien qu'avec le titre du jeu « badaboum » on sait déjà que ces sculptures de bois sont éphémères.

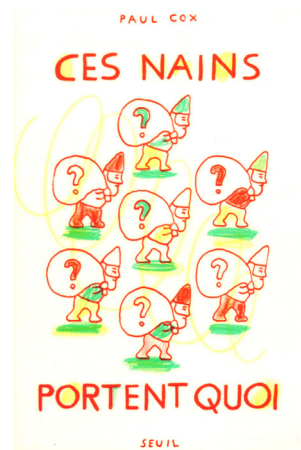
Claude CLOSKY, *100 photos qui ne sont pas des photos de chevaux*, 1995
Éditions de la RN7

Le but est de découper, de manière plutôt spontanée, les images qui nous plaisent dans des livres et magazines puis de les coller dans un cahier, chacun son tour, le jeu se déroulant à plusieurs. Sur le principe du jeu littéraire du « cadavre exquis », il s'agira de donner du sens à cet assemblage d'images. Ce jeu de collage laissera parler la créativité de chaque joueur.

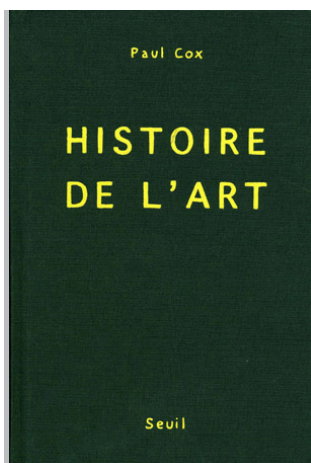
Claude CLOSKY, *De A à Z*, 1991
Éditions Jennifer Flay

Claude Closky explore ici dix expressions imagées impliquant la notion de série (*De A à Z*) ou/et d'étendue spatiale ou temporelle. Par le travail de morphing plastique qu'il impose aux mots, par une séquence qui fonctionne un peu comme un fondu enchaîné, il redécouvre la littéralité de ces expressions métaphoriques, il les reprend « au pied de la lettre ».

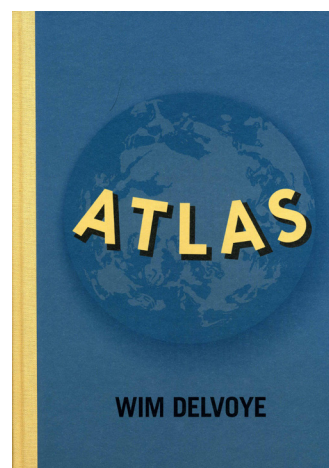
Paul COX, *Ces nains portent quoi ????????*, 2001
Éditions Seuil jeunesse

Sous la forme d'un imagier classique pour enfants, Paul Cox propose une lecture décalée et multiple des mots et des choses qui nous entourent. Avec cet ouvrage, il détourne et rompt la tradition de l'imagier où l'image est employée comme un double fidèle du réel.

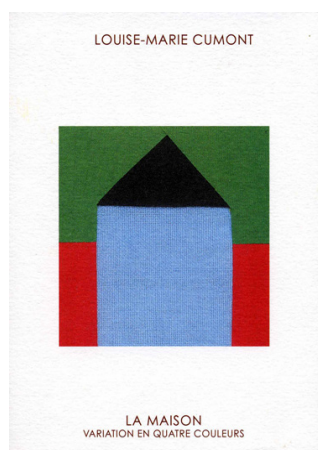
Paul COX, *Histoire de l'art*, 1999
Éditions Seuil jeunesse

Paul Cox joue sur la sobriété et les codes des ouvrages classiques pour détourner encore une fois un standard de la littérature : une Histoire de l'art. Au travers de ce conte de fées revisité, Paul Cox évoque des problématiques artistiques connues de l'Histoire de l'art : l'image comme représentation fidèle de la réalité ou comme fenêtre sur l'imaginaire. Paul Cox nous dit aussi que les images fixes peuvent suggérer mouvement et dynamisme. Il évoque ainsi son propre travail de peintre, de graphiste ou d'illustrateur et l'énergie qu'il en retire.

Wim DELVOYE et Laurent BUSINE, *Atlas*, 1989
Édition du Frac des Pays de la Loire

Tout au long du livre, le lecteur reste ballotté, entre des images qui renvoient très clairement aux manuels scolaires et aux cartes suspendues sur les murs des classes de primaire, et également à la logique secrète d'un territoire mental et fantaisiste inventé par l'artiste.

Louise-Marie CUMONT, *La maison - variations en quatre couleurs*, 2004
Éditions Seuil jeunesse

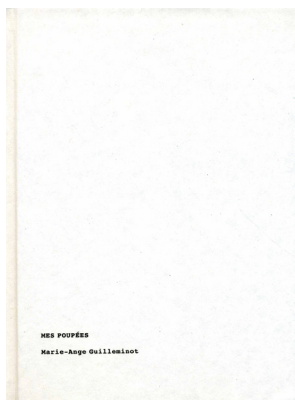
En 2000, Louise-Marie Cumont crée un livre en tissu au format 14 x 19 cm. Il est conçu de compositions et recompositions d'une maison cousue de pièces d'étoffes rouges, noires, bleues et vertes. C'est cette édition textile qui est déclinée ici en version papier.

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

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.

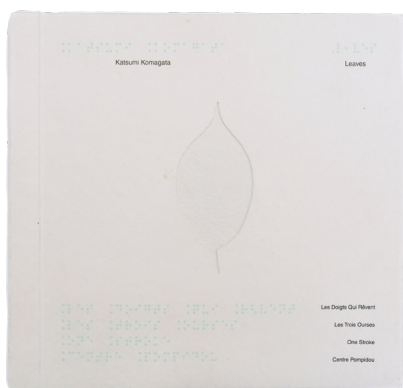
« Je retiens les feuilles fraîches et joue avec l'appareil lors de leur passage dans le fax. Une impression étirée mécaniquement et scandée apparaît, une sorte d'estampe automatique de ces feuillages qui réinvente leurs nervures et produit une empreinte graphique proche de la gravure. »

Marie-Ange GUILLEMINOT, *Mes poupées*, 1996

Édition du Frac des Pays de la Loire

Aucun texte, des pages blanches et des photos fragiles, imprimées sur papier très fin. Le lecteur découvre que ces photos sont manipulables, peuvent être sorties du livre, regroupées, mélangées, déplacées et intercalées à l'envie. L'artiste propose donc au lecteur de manipuler, comme elle l'a fait avec ses "poupées", les vignettes du livre. Mise en abîme de la relation de l'artiste avec ses objets, le principe du livre engage un rapport sensuel avec les corps photographiés et questionne notre rapport aux objets et aux images (fétichisme, collection,...).

Katsumi KOMAGATA, *Leaves*, 2004

Co - éditions C.G.Pompidou, One Stroke, Les doigts qui rêvent, et Les trois ourses

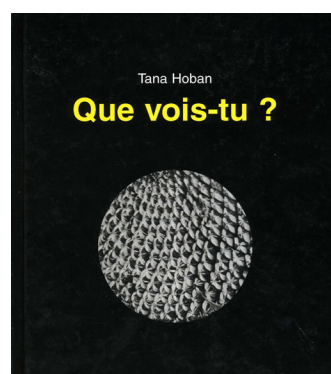
Katsumi Komagata nous livre un ouvrage à lire autant avec les yeux qu'avec les mains, et propose alors de réunir et de faire expérience de nos sens. L'artiste travaille ici sur l'objet livre. Un livre que l'on manipule, que l'on touche, que l'on feuillette. Sous la couverture blanche, les pages cartonnées et colorées s'enchaînent, servant de décor au personnage central de ce livre : une petite feuille d'arbre.

Katsumi KOMAGATA, *Pacu Pacu*, 2021

Édition Les Grandes Personnes

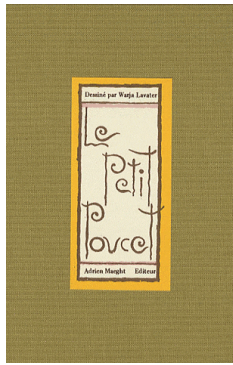
Paku-paku en japonais signifie « ouvrir et fermer la bouche » et c'est ce qui anime notre personnage, qui n'en finit pas de manger. On pense aussi à ces pliages dans lesquels on glisse ses doigts comme pour animer une petite bouche toujours en activité comme celle du petit poisson de cette histoire. *Pacu Pacu* est un petit poisson qui découvre le monde et apprend au fil des expériences. Un magnifique album, avec des découpes, pour un univers poétique sur l'apprentissage.

Tana HOBAN, *Que vois-tu ?*, 2003

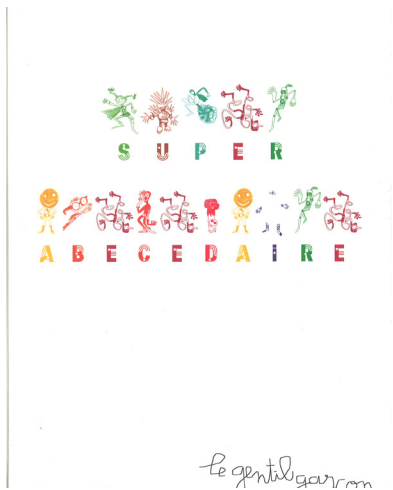
Éditions Kaléidoscope

Publié aux États-Unis en 1971, cet album de Tana Hoban est le premier de ses ouvrages "à trous", concept que la photographe utilise intelligemment pour aider le lecteur à mieux regarder, à mieux voir.

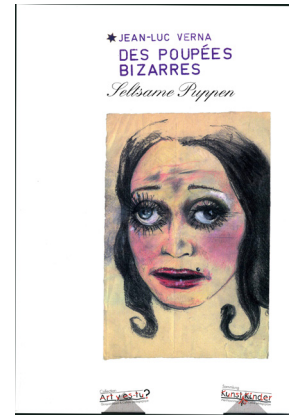
Warja LAVATER, *Le Petit Poucet* -
Une imagerie d'après le conte
de Charles Perrault, 2008
Ré-éditions Maeght

L'artiste Warja Lavater a publié d'étranges petits livres consacré aux contes. Elle a remplacé le texte du conte par une longue bande de 4,74 mètres de long, couverte de points. Chaque personnage, chaque élément de décor est représenté par un signe selon un code annoncé en préambule. La bande se déploie en accordéon pour déployant l'histoire dans l'espace.

LE GENTIL GARÇON, *Super
abécédaire*, 2002
Éditions QuiQuandQuoi

Comme son nom l'indique, c'est un super livre d'apprentissage de l'alphabet. Chaque lettre servant d'initiale à un mot ou une suite de mots est illustrée par un mot et un dessin. L'artiste prend ainsi, comme point de départ, une des bases de la connaissance de la langue. De Acid-kid à Zéro girl, chaque page dévoile un super-héros : son nom et son portrait. Le Gentil Garçon fait explicitement référence à ces super-héros qui marquent notre enfance.

Jean-Luc VERNA, *Des poupées
bizarres*, 2004
Éditions QuiQuandQuoi

Jean-Luc Verna se concentre sur les corps, et non sur les décors : ces poupées sont isolées dans la page, elles semblent même souvent flotter dans l'espace. Elles reprennent chacune à leur manière les caractéristiques de l'univers de Verna. Le corps reste en effet central dans ce livre : corps métamorphique, déformé, amputé, chimérique, fardé, paré, customisé. L'esthétique du dessin est délicate et douce, estompée et flottante. L'ensemble est marqué par le symbolisme, les gravures de mode du début du siècle, et le spleen doux-amer du romantisme noir.

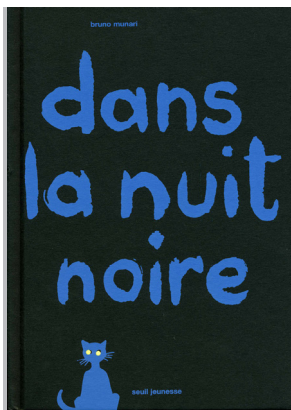
Rosemarie MARTIN, *Rue Lamour
est aveugle*, 2003
Éditions La Belle École

Rue Lamour est aveugle est un subtil mot d'esprit construit à partir du proverbe « l'amour est aveugle » et le nom de la rue où vit l'artiste : la rue Henri Lamour. Imprimé, comme indiqué successivement, avec de la peinture photoluminescente il met littéralement en lumière la nature sensible de la fiction qui va se mettre en place au fil des pages. À l'intérieur de l'écrin, 16 feuilles pliées, non reliées, présentent comme autant de « sous livres » - de chapitres qui s'ouvrent en double pages sur une photo - une brîbe d'histoire.

Bruno MUNARI, *Dans le brouillard de Milan*, 1968
Éditions Seuil jeunesse

Les promenades auxquelles nous convie Bruno Munari sont bien réelles : ni pays imaginaire, ni monde ou créatures fantastiques ... le monde de Munari est celui qui nous en- toure. Mais grâce à un jeu de matières et une multitude de procédés et techniques, la ville se transforme, les person- nages s’animent et le récit devient magique.

Bruno MUNARI, *Dans la nuit noire*, 2012
Éditions Seuil jeunesse¹

Dans la nuit noire nous propose un voyage au cœur des matières et des sensations. Bruno Munari construit ici une véritable narration avec très peu d’éléments. Dans la nuit noire fait partie de sa série de « livres illisibles » : le livre comporte très peu de texte et pourtant tout semble faire sens. Les couleurs, les formes, les transparences, le papier, les découpes... chaque détail construit le récit.

Bruno MUNARI, *Livres illisibles*, 2008
Éditions Corraini

« Que sont ces 'Livres illisibles' ? Ce sont des livres sans mots, des livres aux pages découpées de différentes manières et des pages de différentes couleurs. »

Bruno Munari

Marylène NEGRO, *Eux / Them*, 2001
Éditions Galerie Jennifer Flay

Des photographies de mannequins de magasins occupent toute la surface de la page. Aucun texte : l’ouvrage est uniquement constitué de ces portraits, 168 au total. Marylène Negro reprend les conventions picturales du portrait (portrait en buste, majoritairement frontal, autrement dit la forme la plus psychologique du portrait). Le but à chaque fois recherché est de croiser et de saisir, au moyen de l’illusion d’œil qu’est un appareil photographique, ces regards qui n’en sont pas. Le résultat ne cesse pas de troubler.

Jean-Jacques RULLIER,
Promenade en bord de mer, 2002
Éditions MeMo

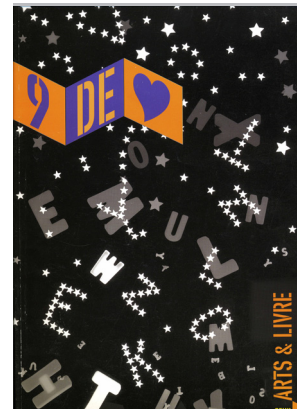
Précieux recueil de dessins, de reproductions, de photographies ; ce livre donne une image représentative des divers travaux de l'artiste. L'évidente dimension ludique de tous ces agencements, comme ailleurs des promenades, place le point de vue du côté de l'enfance. Tout s'y réfère : l'apparente naïveté du dessin, la simplicité transparente des questions. Et cependant, il ne faut pas s'y tromper. Les jeux de Rullier dévoilent une autre face, plus grave et plus métaphysique.

Les ouvrages pédagogiques

L'art contemporain, 2005
Éditions Autrement

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, 2005
Éditions Le Seuil

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.

Quand les artistes créent pour les enfants, 2008
Éditions Autrement

Livres jeux, livres jouets, livres formes, livres sculptures, livres matières... Quand les artistes s'emparent du livre et créent pour les enfants cela donne des objets épatants ! Des œuvres livres et des livres-œuvres pour imaginer, rêver et découvrir l'art autrement... Cet ouvrage propose un voyage à travers les œuvres d'artistes que l'enfance enchante et qui veulent enchanter l'enfance ; la découverte d'un secteur de la création foisonnant, vivant et mal connu ; un panorama unique sur les livres artistiques pour les enfants à partir de la réflexion et de la collection de l'association Les Trois Ourses.

Pistes thématiques

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

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.

↳ Collecter, inventorier, classer

Le classement est une activité humaine par excellence (de la petite enfance aux scientifiques). En mettant chaque chose à sa place, l'homme définit sa propre place...

↳ Le coloriage

Le coloriage est la mise en couleur d'un dessin, d'un espace. C'est une pratique élémentaire liée à l'enfance et à la maîtrise de l'outil...

↳ 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 détournement

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

↳ La place du lecteur/ spectateur

« C'est le regardeur qui fait l'œuvre ». Depuis cette affirmation de Marcel Duchamp, nous avons pris conscience que notre rapport à l'œuvre est à la fois intime et actif...

↳ 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....