

*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 :
formulaire 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 ?

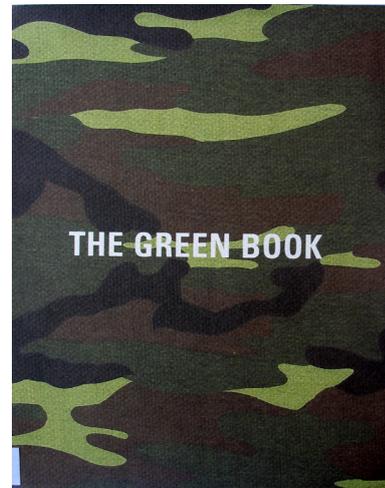
Le livre est l'un des nombreux modes d'expression auxquels les artistes se sont intéressés au cours du XXe siècle. L'artiste choisit de faire une œuvre sous la forme du livre. L'œuvre peut donc être éditée en plusieurs exemplaires. Véritable champ d'expérimentation, le livre d'artiste recoupe diverses 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 :

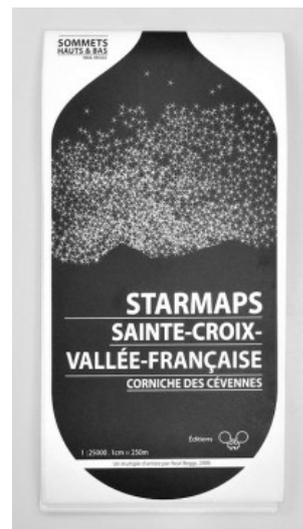
- on prendra le parti-pris de différencier le livre d'artiste du livre illustré.
 - on peut retenir le rôle prépondérant, voire exclusif de l'artiste à toutes les étapes de la réalisation du livre. L'artiste assume totalement la conception du livre.
 - le livre d'artiste tel qu'il apparaît dans les années 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*, 2002
Éditions La Criée centre d'art contemporain

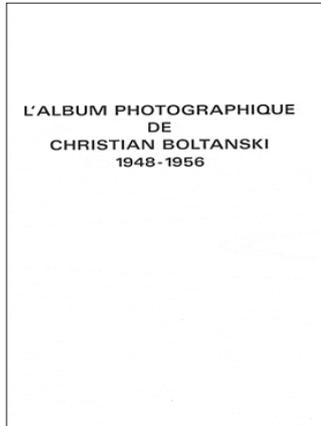
Ce livre réunit sous forme de fac-similé les transcriptions des textes d'une quarantaine d'hymnes nationaux dans leur langue d'origine (français, anglais, berbère, chinois, japonais etc...) et sur différents supports (papier à lettres, nappes de restaurant etc...).

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

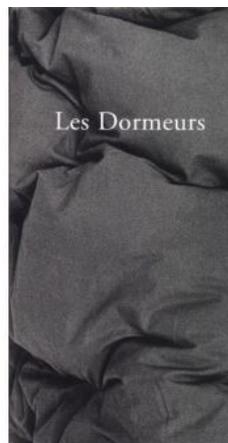
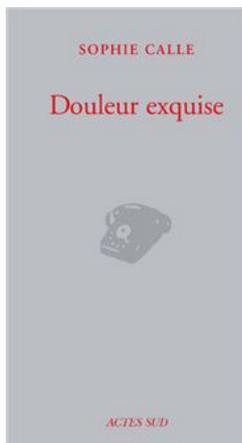
Carte topographiques entièrement recouverte d'une peinture noire sur laquelle apparaît une myriade de points blancs qui indexent avec précision les sommets de Sainte-Croix

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*, 1998
Édition Bruxelles / Hambourg, Lebeer Hossmann

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 Messenger, le montrent en 1972 à l'âge de 24 ans, se livrant à des mises en scènes ou explorant de véritables souvenirs.

Sophie CALLE
Les dormeurs, 2001
Éditions Actes Sud

Douleur exquise, 2003
Éditions Actes Sud

L'artiste mêle histoires personnelles et collectives, fictives et réelles pour faire de sa vie, et notamment des moments les plus intimes, une œuvre. Ainsi, dans *Les dormeurs*, elle invite 28 individus, inconnus ou célèbres, à partager son propre lit pendant 8h afin d'échanger ce moment d'intimité, entrecroisé de prises photographiques et de témoignages. Dans *Douleur exquise*, c'est le moment crucial et romanesque de sa séparation amoureuse qu'elle confie.

Documentation Céline DUVAL,
Revue en 4 images, 2009

Auto-édition

Le cahier du dimanche, 2006

Doc-cd éditions

Tous ne deviendront pas artiste, 2008

doc-cd éditions

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*, 2006

Éditions Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther König

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.

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

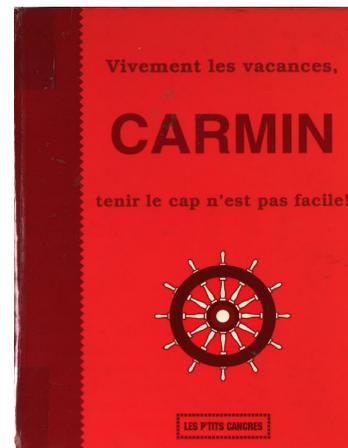
Réuni la collecte de plus de cent images d'intérieurs de képis de légionnaires de la légion étrangère d'Aubagne. Au fond de cette cavité, entre tête et coiffe, les choix personnels de garnitures encadrent d'un tissu plissé comme le rideau du théâtre des scènes privées, la photo d'amis ou d'amies, un 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.

Peter FISCHLI & David WEISS, *Fotografias*, 2005

Maison d'édition de la librairie Wlatter König, Cologne

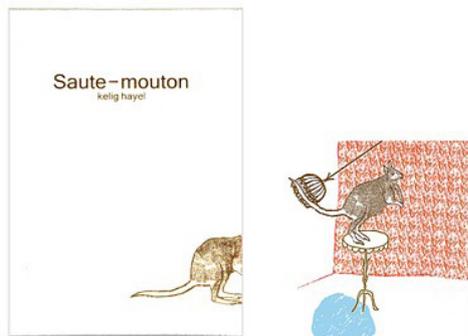
Fotografias est une collection photographique d'images peintes. Les peintures ont été trouvées sur des foires et parcs d'attractions. Les photographies sont sous-exposées de paysages, animaux, créatures mythiques... Et des scènes anciennes de l'imagerie populaires sont présentées dans leur format original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

Michel GERSON & Béatrice DACHER, *Vivement les vacances CARMIN tenir le cap n'est pas facile*, 1996
Éditions Les p'tits cancre

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.

Kelig HAYEL, *Saute-mouton / Brasse / Galipette*, 2008
Cadex Editions

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 ».

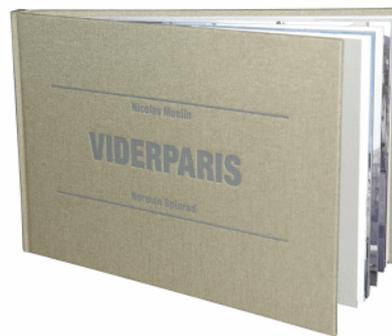
MY
BACKSIDE

MONK
JONATHAN

Jonathan MONK, *My Backside*, 2022
Éditions Florence Loewy

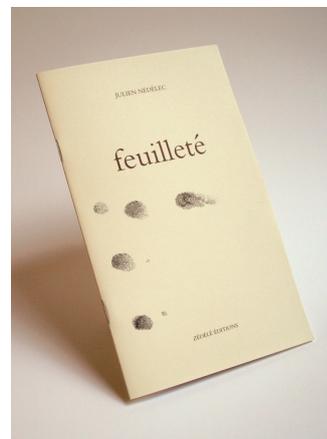
Entre hommage et outrage, Jonathan Monk utilise des références de l'histoire de l'art, clichés, mythes ou gestes d'artistes célèbres, aussi bien que des objets, des images et des petites histoires de la vie quotidienne. *My Backside* est un ensemble de photographies en noir et blanc des quatrièmes de couverture des livres de l'ar-

tiste, présentés retournés. Un jeu de transparence révèle les légendes inscrites au verso de chaque page.

Nicolas MOULIN, *Vider Paris*, 2005
Édition Isthmes

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 NÉDÉLEC, *feuilleté*, 2013
Éditions Zédélé

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*, 2004
Édition M19, Paris

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.

Emmanuel PEREIRE, *Paradox*, 2018

Éditions Frac des Pays de la Loire
Texte : Thomas Huber

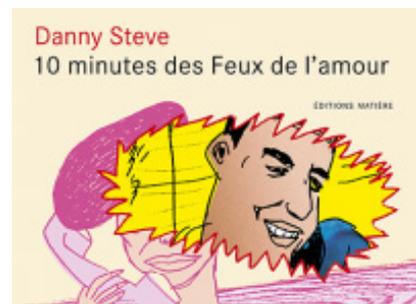
Ce jeu de cartes est une édition qui fait suite à deux expositions consacrées à Emmanuel Pereire au Frac des Pays de la Loire en 2017. Pour exprimer au mieux toute la richesse et la singularité de son univers pictural, Thomas Huber, artiste et commissaire de l'une des expositions, a privilégié la forme d'un jeu de carte proche de l'univers ésotérique du tarot à une édition monographique plus classique.

Vous êtes tenace. Vous avez envie d'une forte rémunération. Vous êtes apte à la communication transversale. Vous êtes volontaire. Vous êtes une force de proposition d'actions d'amélioration. **Julien Prévieux** Sur la route du succès ne restez pas au bord du chemin. Vous avez un fort charisme. Vous avez envie de gagner. **Lettres de non-motivation** Vous avez envie de... réussir. Vous avez le goût du challenge. Votre cœur de métier bat plus fort. Rejoignez le n°1. Vous êtes reconnu pour vos talents à animer et développer vos collaborateurs. Venez élargir votre horizon. Entrez en couple. Développez vos talents. Vous avez décidé de vous donner les moyens de réussir. Vous avez des qualités d'écoute. Vous avez le respect de la hiérarchie. C'est vous le patron.

ZONES

Julien PRÉVIEUX
Lettres de non motivation, 2007
Éditions Zones

Toutes les lettres que vous allez lire sont authentiques. Julien Prévieux est artiste. Il y a huit ans, après avoir vainement cherché un emploi, il s'est mis à les refuser tous. Il a décidé de prendre les devants : refuser l'emploi qui nous est de toute façon refusé. Depuis, il a rédigé et envoyé plus de 1 000 lettres de non-motivation en France et à l'étranger. Ce livre d'artiste compile une sélection des meilleures lettres, regroupées en deux parties : celles avec les réponses des entreprises et celles restées sans réponse.

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

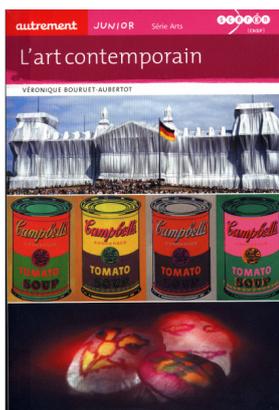
Dans le feuilleton le plus long de l'histoire de la télévision, Danny Steve a procédé à une coupe franche. Dix minutes : c'est à peu près ce qu'elle a retenu du flux continu des Feux de l'amour. C'est également, à peu de choses près, le temps qu'il faut pour parcourir sa scrupuleuse reproduction plan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

Nicolas SIMARIK, *Boulot*,
16/03/2005
Auto-édition

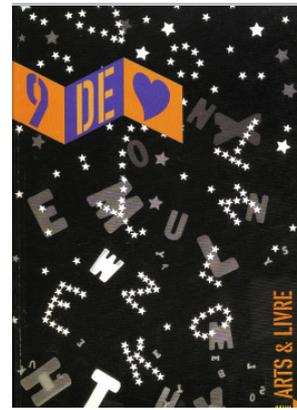
Tout le monde connaît le journal Metro, quotidien distribué gratuitement. Nicolas Simarik se nourrit de cette culture populaire et le détourne afin de créer le pastiche Boulot qu'il distribue à Nantes et à Saint-Nazaire le 16 mars 2005. Le lecteur ouvre ce qu'il croit être son support quotidien d'informations, et découvre au fil des pages la vie artistique de Nicolas Simarik.

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 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'appropriier 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...