

Service de presse

Colette TIMSIT
Dominique REYNIER
277 12 33 poste 44 49

1800990018
COMMUNIQUE de PRESSE
CNAC Centre Georges POMPIDOU
Service des Archives

Livres d'artistes

12 juin - 7 octobre 1985
Salle d'Actualité / B.P.I.

* *

Le livre d'artiste apparaît en Europe comme aux Etats-Unis en même temps que les mouvements avant-gardistes des années 60. Sa naissance est liée au développement sans précédent des médias de masse, développement qui favorise la remise en question de la notion traditionnelle d'oeuvre d'art : des artistes vont, en effet, voir dans le livre "ordinaire", imprimé en série et bon marché, un nouveau moyen d'expression à expérimenter. L'apparition du livre d'artiste n'est donc pas séparable d'un mouvement plus général d'appropriation par les artistes des supports les plus banals de la communication sociale (vidéo, moyens postaux, etc ...) dont ils explorent les possibilités dans le champ de l'art.

En 1961, l'artiste allemand **Dieter ROT** relie des pages empruntées à des bandes dessinées, des albums de coloriage et des journaux. L'année suivante, l'américain **Edward RUSCHA** publie Twenty-six gasoline stations, séquence de 26 photographies noir et blanc de stations services.

Avec ces deux artistes, s'ouvrent les deux directions principales où s'engagera ensuite la création des livres d'artistes ; la première, d'esprit néo-dadaïste (Fluxus), est celle de la prolifération multiforme. La seconde, d'esprit conceptuel, est celle de la rigueur systématique.

.../...

Bibliothèque
publique d'information

Centre Georges Pompidou

105, Paris Cedex 04 Telephone 277 12 33 Telex CNAC GP 212 726

Le livre d'artiste n'est pas un moyen de reproduire et diffuser une oeuvre pré-existante. C'est une création à part entière, conçue en fonction de la forme spécifique du livre : une séquence ordonnée de pages à feuilleter.

Le livre d'artiste prend le contre-pied du livre de luxe, de la tradition bibliophilique française du "livre illustré" : format modeste, tirage généralement non limité et non signé, procédés photomécaniques de reproduction (offset, photocopie), prépondérance de l'image qu'éventuellement l'artiste combine avec des textes dont il est l'auteur. Le livre d'artiste n'est donc pas l'affaire d'écrivains illustrés par des peintres mais d'artistes plasticiens.

Le livre-objet peut être associé au livre d'artiste dans la mesure où il est également l'oeuvre d'un plasticien et où il s'est développé au même moment dans un même esprit de méfiance envers la littérature et l'objet de luxe. Plus objet que livre, cependant, il met en avant la forme du livre, la réalité sensible du matériau, au détriment du contenu d'information : le livre y perd donc sa fonction de communication au profit de sa manifestation picturale ou sculpturale. Il peut recourir à de tout autre matériau que le papier (tissu, béton, bois ...) et, fabriqué à la main, il est unique ou réalisé à un petit nombre d'exemplaires.

*L'exposition, préparée conjointement par la Bibliothèque publique d'information et la Bibliothèque Nationale (organisation et coordination de l'exposition : **Philippe Arbaizar** ; conception de l'exposition et sélection des oeuvres : **Anne Moeglin-Delcroix**) témoigne de la dualité de cette production. Deux grandes sections, "le livre comme support" (livres d'artistes multiples) et "le livre comme objet" (livres-objets uniques), se subdivisent en sous-sections destinées à montrer la diversité des usages possibles du livre par des artistes de toutes nationalités.*

1ère SECTION : LE LIVRE COMME SUPPORT

- Livres de poésie concrète et visuelle

Ils attestent le passage de la littérature aux arts plastiques : sous le lointain patronage de MALLARME, ils mettent le texte imprimé en espace et l'organisation visuelle des lettres l'emporte sur leur signification (poésie "concrète" d'Emmett WILLIAMS, poésie "évidente" de Jiri KOLAR, poèmes typographiques de Henri CHOPIN, dactylogrammes de Maurizio NANUCCI ...)

- Livres d'écritures

Présentés sous forme de fac-simile de manuscrits, ils appellent une réflexion sur le lisible et l'illisible (journal de Hanne DARBOVEN, exercices d'écriture automatique de Susan HILLER, livre en braille de Alain JACQUET) ou sur les rapports du dessin et de l'écriture (Gunter BRUS, Jean-Luc PARANT).

- Livres minimalistes

Plus ou moins liés directement à l'art minimal, ils montrent le développement systématique de séries par permutations, variations, combinaisons d'un petit nombre d'éléments géométriques (livres de Sol LEWITT, de François MORELLET, et l'important Xeroxbook, premier livre en photocopie, réalisé par un groupe d'artistes américains).

- Livres conceptuels

Pour leurs auteurs, l'idée par elle-même est oeuvre : le livre sert à véhiculer une représentation mentale, un projet, une prise de position sur l'art. Le texte occupe donc une place prépondérante, voire exclusive chez BEN, Robert BARRY, Jan DIBBETS, Joseph KOSUTH, Lawrence WEINER.

- Livres interventions

La prise de conscience politique des intellectuels au cours des années 60 a mené bon nombre d'artistes (Joseph BEUYS, Victor BURGIN, Wolf VOSTELL, Klaus STAECK) à utiliser le livre comme un instrument de critique sociale.

- Livres de performances

Née en même temps que le livre d'artiste, la performance est une action artistique nécessairement éphémère ; le livre permet d'en garder la trace, sous différentes formes : scénario (Claes OLDENBURG, Dan GRAHAM), reportage (Françoise JANICOT et Bernard HEIDSIECK), documents diversement retravaillés (Marina ABRAMOVIC et ULAY, Daniel BUREN).

- Livres de fictions

Ils racontent des histoires inventées, illustrées par des photographies chargées d'attester la réalité de la fiction : autobiographie romancée du peintre (Jean LE GAC) ou des "living sculptures" (GILBERT et GEORGE), récits de rêves (Luciano BARTOLINI), comptes rendus de voyages semi-imaginaires (Anne et Patrick POIRIER) ou encore livres de Joren GERZ autour de la difficulté de communiquer une expérience.

- Livres inventaires

Ils ont partie liée avec une certaine pratique de l'encyclopédie. Plus ou moins ironiquement, ils retrouvent la tradition qui fait du livre le dépositaire d'une certaine somme de savoir : prélèvements d'objets ou de signes dans la nature (Richard LONG, David TREMLETT, Hamish FULTON), inventaires de Christian BOLTANSKI, collections d'Annette MESSEGER, explorations botaniques de Paul-Armand GETTE, accumulations d'Edward RUSCHA.

- Livres d'images

Ils racontent des histoires en images, sans parole : mauvais rêve (Michèle ZAZA, Dissidenza ignota), voyage à l'intérieur d'un tableau (Marcel BROODTHAERS, Voyage en Mer du Nord), conte de fées (Gudrun Von MALTZAN, La journée d'une reine) ou kaléidoscope de la vie américaine (Kevin OSBORN, Real Lush).

- Livres journaux et carnets de travail

Ils sont réalisés à partir de carnets d'esquisses (Bücher de Markus RAETZ, Notes in Hand de Claes OLDENBURG) ou font le bilan d'aventures artistiques (Games at the Cedilla de George BRECHT et Robert FILLIOU, Immendorff besucht Y de A.R. PENCK et George IMMENDORFF, Les Entaillures de CUECO)

- Livres sur le livre

Le livre se prend lui-même comme objet de réflexion, sérieuse ou parodique : livre à mesurer les livres de **Robert FILLIOU** (livre-étalon), minuscule Atlas à l'usage des artistes et des militaires de **Marcel BROODTHAERS**, roman victorien enluminé par **Tom PHILLIPS** (A Humument), livre de bandes dessinées perforées de **Dieter ROT**.

- Livres à manipuler

Ils sont à voir plutôt qu'à lire, à toucher plutôt qu'à comprendre : livre triangulaire de **Martine ABALLEA**, jeux d'ombres de **Lourdes CASTRO**, livre à combinaisons multiples de **Tom OCKERSE**.

Parce qu'ils font appel au toucher ou inventent des formes inédites du livre, ils rapprochent le livre d'artiste du livre-objet.

2 ème SECTION : LE LIVRE COMME OBJET

- Livres condamnés

Livre fossilisé (**Hubertus GOJOWCZYK**), ligoté (**Max SAUZE**), bétonné (**Wolf VOSTELL**), enveloppé de sparadrap (**Erik DIETMAN**).

- Livres parasités

Métamorphoses voyantes ou détournements subtils de livres pré-existants : assemblages hétéroclites de **Denise AUBERTIN** sur partitions musicales, livres découpés et peints de **Marty GREEBAUM**, livres "modifiés" de **Lois POLANSKY**.

- Livres tactiles

Réalisés avec toutes sortes de matériaux ou avec du papier fabriqué à la main, ils deviennent des sculptures : livres en marbre (**Marie ORENSANZ**), en plexiglas (**Elise ASHER**), en tissu (**Sas COLBY**, **Milva MAGLIONE**, **Sirpa YARMOLINSKY**).

- Livres manuscrits et livres peints

Recueils d'inscriptions graphiques ou de collages, ils renouent avec la peinture et le dessin. Des peintres (**Jean-Michel ALBEROLA**, **Claude LAGOUTTE**, **RAMSA**, **Judith WOLFE**) y prolongent leur travail sur la toile, d'autres y dessinent, collent, ornent (**Annette MESSAGER**, **Terry BRAUNSTEIN**, **Berty SKUBER**).

.../...

- Ceci n'est pas un livre

Quelques oeuvres posent la question de savoir jusqu'où un livre reste un livre. La brique de **Robert FILLIOU**, les éventails de **Barton Lidice BENES**, les journaux poncés de **DENMARK**, la valise de **Pierre TILMAN** ne font plus qu'indirectement allusion au livre.

UN LIVRE - CATALOGUE

Publié en coédition par la **Bibliothèque publique d'information** et les **Editions Herscher**, le deuxième volume de la collection "Sémaphore" porte le titre de l'exposition, **LIVRES D'ARTISTES**

Anne Moeglin-Delcroix, universitaire, spécialiste du livre d'artiste dont elle a eu la charge au Département des Estampes de la Bibliothèque Nationale, en a rédigé les textes et les notices.

Ce livre contient une introduction, deux grandes parties, "le livre comme support" (12 chapitres) et "le livre comme objet" (5 chapitres), une brève anthologie de textes étrangers sur le livre d'artiste, une bibliographie et un index des artistes.

160 pages, 220 photos noir et blanc, 120 francs