

LE LIVRE D'ARTISTE

Bibliographie sélective

A l'occasion de la parution en janvier 2012 d'une nouvelle édition du livre d'Anne Mœglin-Delcroix *Esthétique du livre d'artiste. Une introduction à l'art contemporain* (coédition Le Mot et le Reste/BnF), une rencontre avec l'auteur est organisée le 31 mars à 17h dans le cadre des Rendez-vous du samedi.

Le terme de « livre d'artiste » a souvent été utilisé de manière très large, mais il est possible de distinguer deux grands modèles qui, s'ils apparaissent successivement, ne se substituent pas l'un à l'autre.

Pour désigner un volume rassemblant sous une même couverture au moins deux œuvres appartenant à des modes artistiques différents, les spécialistes utilisent plusieurs formules comme « livre de peintre », « grand livre illustré », « œuvre croisée » ou « livre de dialogue »...

Si l'ornementation et l'illustration sont présentes dès les origines du livre, c'est avec l'avènement de la « modernité » à la fin du XIXe siècle que le rapport entre texte et image se fait plus intime. Edouard Manet illustre *Le Corbeau* d'Edgar Poe, traduit par Mallarmé en 1875, et *L'après-midi d'un faune* de Mallarmé en 1876. L'un des essais les plus célèbres de fusion du poème et de l'image est *La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France* de Blaise Cendrars et Sonia Delaunay, en 1913. Dans la première moitié du XXe siècle, des marchands de tableaux se font éditeurs pour publier ces ouvrages qui n'attirent qu'une très faible clientèle : Ambroise Vollard et Daniel-Henry Kahnweiler font ainsi figures de pionniers de cette nouvelle alliance entre littérature et peinture. Ambroise Vollard fait travailler les Nabis, dont Pierre Bonnard qui réalise des lithographies pour *Parallèlement* de Verlaine en 1900, [consultable uniquement depuis la Bibliothèque de recherche], puis Raoul Dufy, Pablo Picasso, Georges Rouault, etc. Daniel-Henry Kahnweiler systématise ces rencontres et associe poètes de « l'esprit nouveau » et peintres fauves et cubistes : pour lui, André Derain illustre *L'enchanteur pourrissant* de Guillaume Apollinaire en 1909.

Dans les années 1930-1940, Albert Skira sollicite lui aussi Picasso, Derain, Henri Matisse, André Masson ou Salvador Dalí (*Les chants de Maldoror* de Lautréamont, 1934). Au cours de cette période, le phénomène du livre illustré, bénéficiant des spéculations sur la peinture, ne cesse de s'affirmer, notamment au sein des sociétés bibliophiles qui se lancent elles aussi dans l'édition de livres illustrés. Les grands éditeurs de l'après guerre sont Tériade (qui accompagne le triomphe de la couleur : il publie *Jazz* de Matisse en 1947), Aimé Maeght (qui fait appel à l'avant garde poétique, et édite *Parler seul* de Tristan Tzara illustré par Joan Miró en 1950), Iliad ou Pierre André Benoit. Fata Morgana publie *Le rêve de l'amonite* en 1975, réunissant Michel Butor et Pierre Alechinsky. A partir des années 1980, la disparition des principaux éditeurs de l'après-guerre et des peintres les plus impliqués fragilise le marché, de moins en moins soutenu par les sociétés de bibliophiles et les bibliothèques publiques.

En 1963 paraît *Twentysix gasoline stations*, du peintre Edward Ruscha, qui inaugure un nouveau genre dans les arts plastiques, les « artists'books ». En rupture avec la tradition bibliophilique du « livre illustré ou du « livre de peintre », dans lesquels un artiste associe ses gravures au texte d'un écrivain, le « livre d'artiste » a pour seul auteur un artiste et se présente comme un livre d'apparence ordinaire, de format modeste, imprimé à l'aide de techniques contemporaines, en édition la plupart du temps non limitée.

Dans son ouvrage, Anne Mœglin-Delcroix rend compte de la naissance et du développement du « livre d'artiste » aux États-Unis et en Europe en relation avec les avant-gardes des années 1960 et 1970. Dans cette nouvelle édition revue et augmentée d'un ouvrage paru en 1997, quelques 700 livres sont recensés, productions de plus de 500 artistes, parmi lesquels Ruscha, Marcel Broodthaers, Christian Boltanski, Daniel Spoerri...

Cette bibliographie présente des ouvrages, articles de synthèse, catalogues d'exposition et revues consultables dans les salles de lecture de la Bibliothèque d'étude (niveau Haut-de-Jardin), notamment en salle E. La Réserve des livres rares et le département des Estampes et de la photographie, où sont conservées les œuvres elles-mêmes, offrent une documentation beaucoup plus large sur ce thème.

Pour commencer

Coron, Antoine (dir.)

« Du « livre à gravures » au « Livre d'artiste » : illustration et bibliophilie du XVIIIe au XXe siècle ». Dans A. Israël (dir.), *Livres d'art : histoire et techniques*. Lausanne : Bibliothèque cantonale et universitaire ; Paris : Editions des catalogues raisonnés, 1994, p. 42-96.

Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [686 ISRA I]

Livres d'artistes, l'invention d'un genre : 1960-1980 : exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, 29 mai-12 octobre 1997. Paris : Bibliothèque nationale de France, 1997. 48 p. (Cahiers d'une exposition).
Salle E – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [027.544 1997 l]

Tariant, Eric

« Livres d'artistes, entre peinture et poésie ». *Magazine littéraire*, juillet 2006, n° 455, p. 10-14.
Salle G – Périodiques – [GENE Maga]

« Le livre d'artiste : une valeur sûre ». *Beaux-arts*, juillet 2008, n° 289, p.118-120.
Salle F – Périodiques – [ART Beau]

Pour aller plus loin

Artists' books in the modern era 1870-2000 : the Reva and David Logan collection of illustrated books : [exposition], San Francisco, California palace of the Legion of Honor, 6 October 2001-6 January 2002. 2e éd. Fine Arts Museums of San Francisco, 2002. 302 p.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [741.609 04 STEI a]

Barral, Jacque (dir.)

Le dessin et le livre. Saint-Étienne : Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2009. 204 p. (Arts : parler avec le livre).
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [741.609 BARR d]

Blistène, Bernard

Poésure et peinture : d'un art, l'autre : [exposition]. Marseille : Musées de Marseille et Réunion des musées nationaux, 1993. 655 p.
Salle F – Art – [759.06 POES]

Brogowski, Leszek

Éditer l'art : le livre d'artiste et l'histoire du livre. Chatou : les Éd. de la Transparence, 2010. 349 p.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [741.609 04 BROG e]

Castleman, Riva

A century of artists books. New York : Museum of Modern Art, 1994. 263 p.
Salle F – Art – [741.64 CENT]

Chapon, François

Le peintre et le livre : l'âge d'or du livre illustré en France, 1870-1970. Paris : Flammarion, 1987. 319 p.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [741.609 04 CHAP p]

Comentale, Christophe

« Le livre d'artiste : naissance à l'Est, épanouissement à l'Ouest ». *Art et métiers du livre*, juillet-août 2010, n° 279, p. 42-53.
Salle E – Périodiques – [LIVR Art livr]

Coron, Antoine (dir.)

Le livre et l'artiste : tendances du livre illustré français, 1967-1976 : [exposition]. Paris : Bibliothèque nationale de France, 1977. 141 p.
Salle E – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [027.544 1977 l]

50 livres illustrés depuis 1947 : [exposition]. Paris : Bibliothèque nationale ; Centre national des Lettres, 1988. 143 p.

Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [741.609 04 CINQ]

Dethurens, Pascal (dir.)

Peinture et littérature au XXe siècle : actes du colloque de Strasbourg, 3-6 novembre 2004. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2007. 480 p.

Salle H – Littératures d'expression française – [840.93 DETH p]

Garvey, Eleanor M. ; Hofer, Philip

The artist & the book, 1860-1960, in Western Europe and the United States. Boston et Cambridge : Museum of Fine Arts, 1961. 232 p.

Salle F – Art – [741.64 ARTI]

Giraud, Lucien

Michel Butor, le dialogue avec les arts. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2006. 224 p. (Perspectives).

Salle H – Littératures d'expression française – [84/4 BUTO 5 GI]

Hubert, Renée Riese

Surrealism and the book. Berkeley, Los Angeles et Londres : University of California Press, 1988. 358 p.

Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [741.609 04 HUBE s]

Le livre et l'artiste : actes du colloque, 11 et 12 mai 2007. Marseille : le Mot et le reste, 2007. 219 p. (Formes).

Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [en traitement]

Milon, Alain ; Perelman, Marc (dir.)

L'esthétique du livre. Nanterre : Presses universitaires de Paris Ouest, 2010. 447 p. (Livre et société).

Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [en traitement]

Moeglin-Delcroix, Anne

Esthétique du livre d'artiste : une introduction à l'art contemporain. Marseille : le Mot et le reste, 2012. 400 p.

Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [en traitement]

Esthétique du livre d'artiste, 1960-1980. Paris : Jean-Michel Place et Bibliothèque nationale de France, 1997. 388 p.

Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [741.609 04 MOEG e]

Sur le livre d'artiste : articles et écrits de circonstance, 1981-2005. Marseille : le Mot et le reste, 2006. 588 p. (Formes).

Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [741.609 04 MOEG s]

Peyré, Yves

Peinture et poésie : le dialogue par le livre, 1874-2000. Paris : Gallimard, 2001. 269 p.

Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [en traitement]

Revues

Art et métiers du livre.

Salle E – Périodiques – [LIVR Art livr < 2000- >]

Le magazine du bibliophile et de l'amateur de manuscrits & autographes.

Salle E – Périodiques – [LIVR Maga bibl < 2011- >]

Quelques expositions à la Bibliothèque nationale de France

Jean-Michel Alberola : l'oeuvre imprimé : exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Galerie François 1er, 19 mai-23 août 2009 / catalogue par Céline Chicha-Castex, Marie-Cécile Miessner. Paris : Bibliothèque nationale de France : Éd. Ereme, 2009. 159 p.
Salle E – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [027.544 2009 a]

Zao Wou-Ki : estampes et livres illustrés : exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, galerie François 1er, 3 juin-24 août 2008 / sous la direction de Céline Chicha et de Marie Minssieux-Chamonard. Paris : Bibliothèque nationale de France, 2008. 142 p.
Salle E – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [027.544 2008 z]

Michel Butor, l'écriture nomade : exposition, Bibliothèque nationale de France sur le site François Mitterrand, Paris, 20 juin-27 août 2006 / sous la direction de Marie-Odile Germain et Marie Minssieux-Chamonard. Paris : Bibliothèque nationale de France, 2006. 167 p.
Salle E – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [027.544 2006 b]

Les impressions de Pierre Alechinsky : exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, petite galerie, 7 juin-4 septembre 2005 / sous la direction de Céline Chicha et de Marie-Françoise Quignard. Paris : Bibliothèque nationale de France, 2005. 143 p.
Salle E - Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [027.544 2005 a]

Des livres rares depuis l'invention de l'imprimerie : exposition, Bibliothèque nationale de France, 29 avril-26 juillet 1998 / sous la dir. d'Antoine Coron. Paris : Bibliothèque nationale de France, 1998. 303 p.
Salle E - Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [027.544 1998 l]
Voir le chapitre : Les artistes et le livre, p. 257-287.

Méthode de recherche dans les salles de lecture et le catalogue général

Les Signets de la Bibliothèque nationale de France (<http://signets.bnf.fr>)
Rubrique : Accueil > Généralités > Livres anciens et livres rares > Livre XIXe-XXIe siècle

Cotes libre accès en salle E de la Bibliothèque d'étude (niveau Haut-de-Jardin) :
741.609 04 – Livre illustré et illustration – XXe siècle

Exemples de mots-clés pour la recherche par sujet dans le catalogue général :
Livres d'artistes
Illustration des livres – 20e siècle
Art et littérature – 20e siècle