

FRAC

Fonds Régional d'Art Contemporain
Provence-Alpes-Côte d'Azur

LEXIQUE

Éditions d'Artistes

Tourner (des pages)

Feuilleter

Regarder

Lire

Déchiffrer

Manipuler

Ouvrir

Fermer

Imaginer

Rêver

Papier

Page

Odeur

Caractère

Image

Écriture

Encre

AVANT - PROPOS

Pourquoi ce lexique ?

**Pour aller plus loin
Pour découvrir les livres autrement
Pour vous donner envie de lire
Pour vous donner envie de créer votre propre livre d'artiste...**

Certaines des éditions présentes dans cette valise sont des livres d'artistes. Mais lesquelles ? Quelles sont les caractéristiques d'un livre d'artiste ? Et quelles sont leurs origines ?

Les livres et les éditions d'artistes se sont développés à partir des années soixante sous l'impulsion de deux artistes : Edward Ruscha et Dieter Roth. Ce phénomène apparaît comme un nouveau territoire pour l'Art, les œuvres prennent pour forme et pour support le livre. Le livre d'artiste est donc une forme récente de la création où l'artiste utilise ce support pour produire une œuvre à part entière, c'est donc une forme artistique en soi. On voit ainsi émerger des artistes qui conçoivent le livre comme le lieu d'un art total où la liberté de la forme rejoint celle de l'expression.

L'une des caractéristiques essentielles d'un livre d'artiste est la place qu'occupe l'artiste plasticien lors de sa réalisation. En effet, les livres d'artistes sont des livres entièrement pensés et conçus par l'artiste, qui en est l'auteur. L'artiste prend également en charge sa conception et sa production seul ou en collaboration avec des éditeurs, des graphistes...

Les livres d'artistes sont des publications qui ne se contentent pas de documenter des pratiques ou des œuvres déjà existantes comme le font les catalogues d'expositions ou les monographies. Un livre d'artiste constitue en lui-même une création originale. Un livre d'artiste n'est pas non plus un livre objet qui lui, relève plus de l'objet que du livre.

À l'instar des œuvres d'art traditionnelles, le livre d'artiste s'illustre par sa reproductibilité. Il véhicule donc avec lui l'idée de l'accessibilité et de la démocratisation de l'Art. Le livre d'artiste participe donc d'une réflexion sur la place de l'Art dans notre société. Sous son apparence de livre ordinaire, imprimé à l'aide de techniques contemporaines telles que l'offset, en édition non limitée et à un prix abordable, il est donc accessible à tous. Il permet à l'Art Contemporain, de retrouver son ancrage dans la vie quotidienne : avec lui, l'Art prend place dans nos bibliothèques. Le livre d'artiste, en proposant une sorte d'économie démocratique de l'Art, propose par là même une alternative aux dérives et délires du marché actuel.

Enfin, étant à la fois œuvre et livre, et le lieu de pratiques souvent radicales dans ces deux perspectives, les livres d'artistes cristallisent des questionnements importants tant pour l'histoire ou l'esthétique de l'art contemporain que pour celle de l'édition.

Publier *Publication*

Du mot latin Publicare : rendre public / rendre visible.

Action de rendre public, de faire connaître quelque chose à tous, résultat de cette action.

Action de publier, de faire éditer, de faire paraître un écrit, un périodique, un journal.

Caractère d'imprimerie *Typographie*

La typographie est l'art de composer des mots et des phrases par l'assemblage de caractères divers et autonomes.

Il existe de nombreuses familles de caractères, classifiées par leurs formes, leurs origines...

ANATOMIE DU LIVRE

La tranche

*Première de
couverture*

Dos

*Quatrième de
couverture*

*Page de garde
(Première page du livre
collé à la couverture)*

LA RELIURE

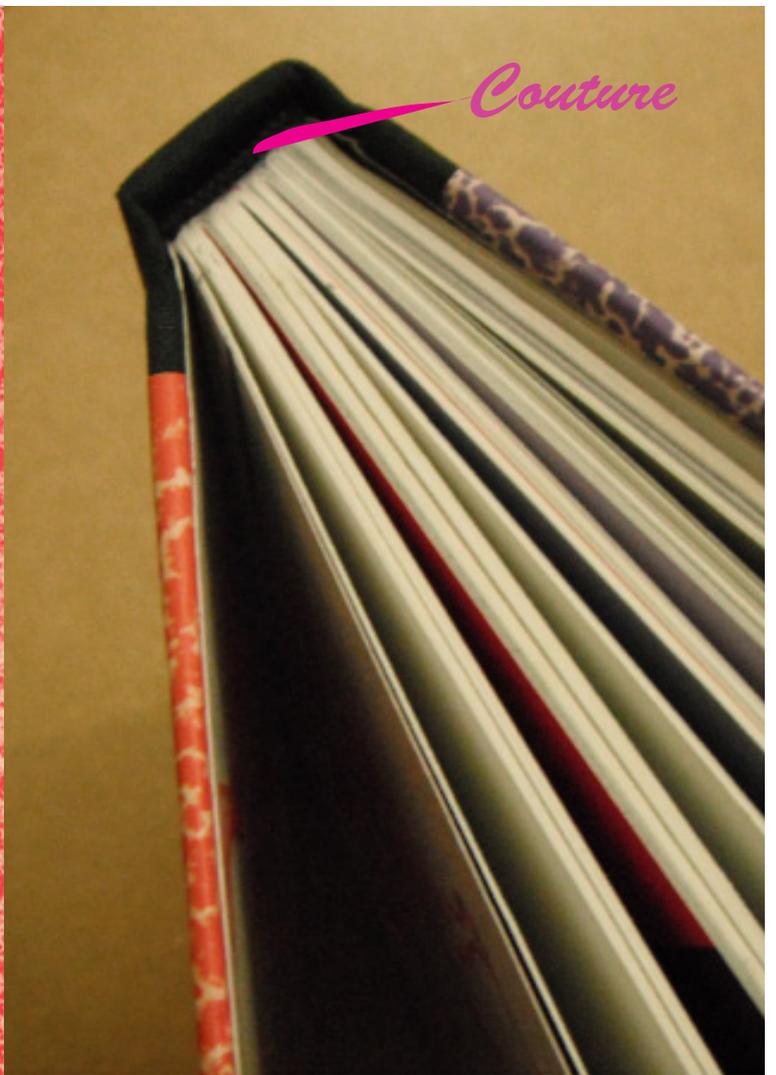
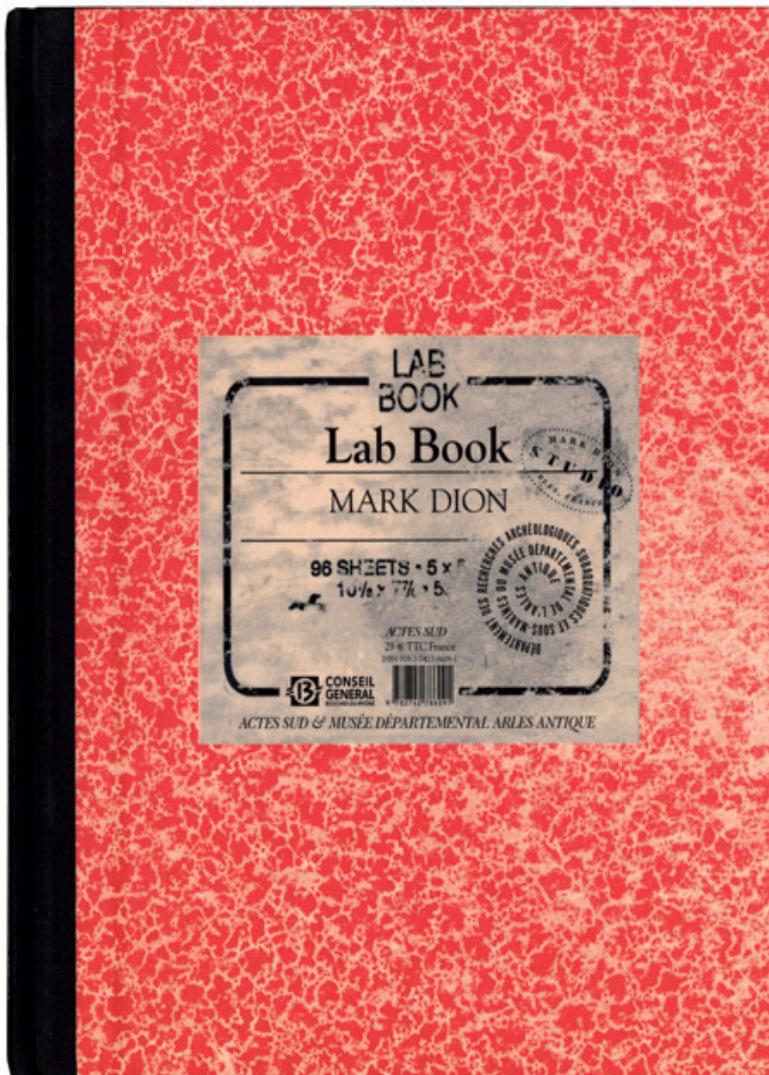
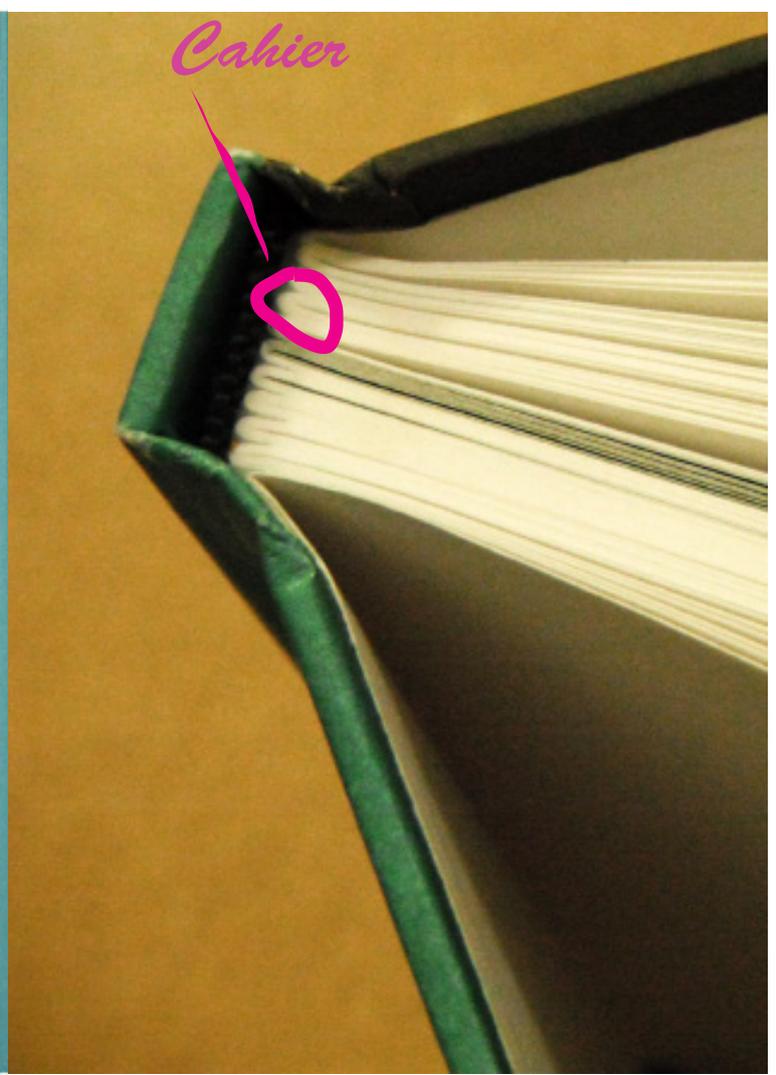
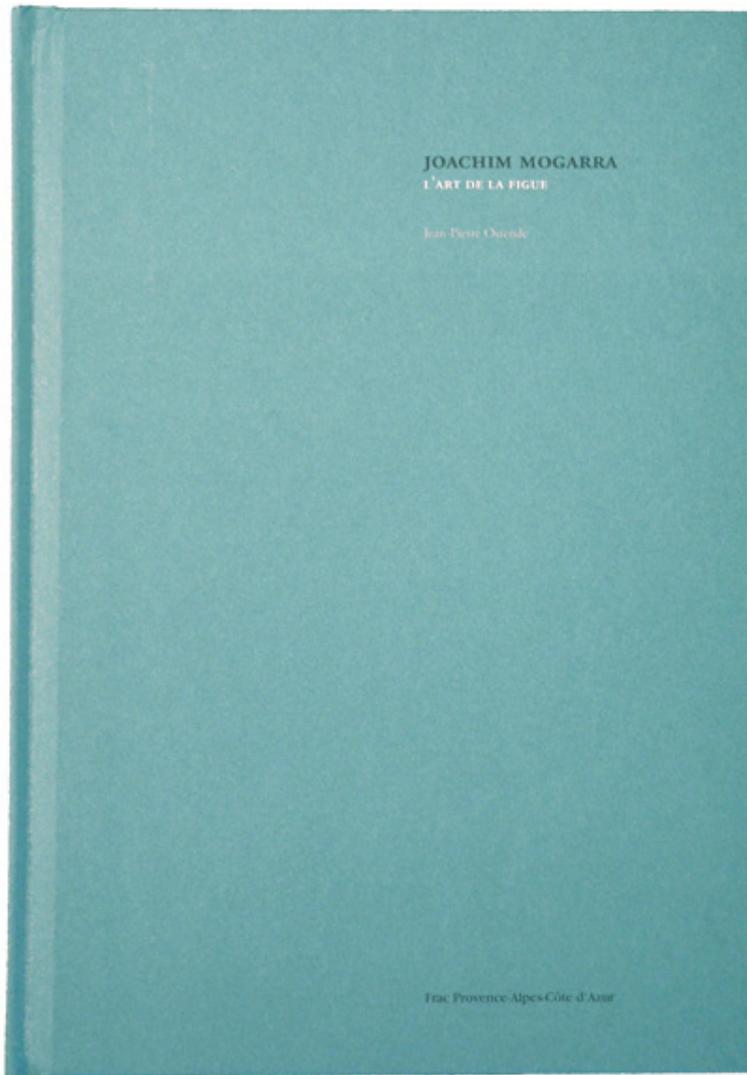
Il existe une multitude de manières de relier un livre. Les livres d'artistes s'illustrent particulièrement bien dans cet art d'assembler les pages et de façonner les ouvrages. Nous aborderons ici les différents types de reliures utilisés pour les livres de la valise *Colporteur d'Images*.

Cahier

Assemblage de feuilles de papier cousues, agraphées ou pliées ensemble. Les cahiers sont ensuite rassemblés dans une couverture.

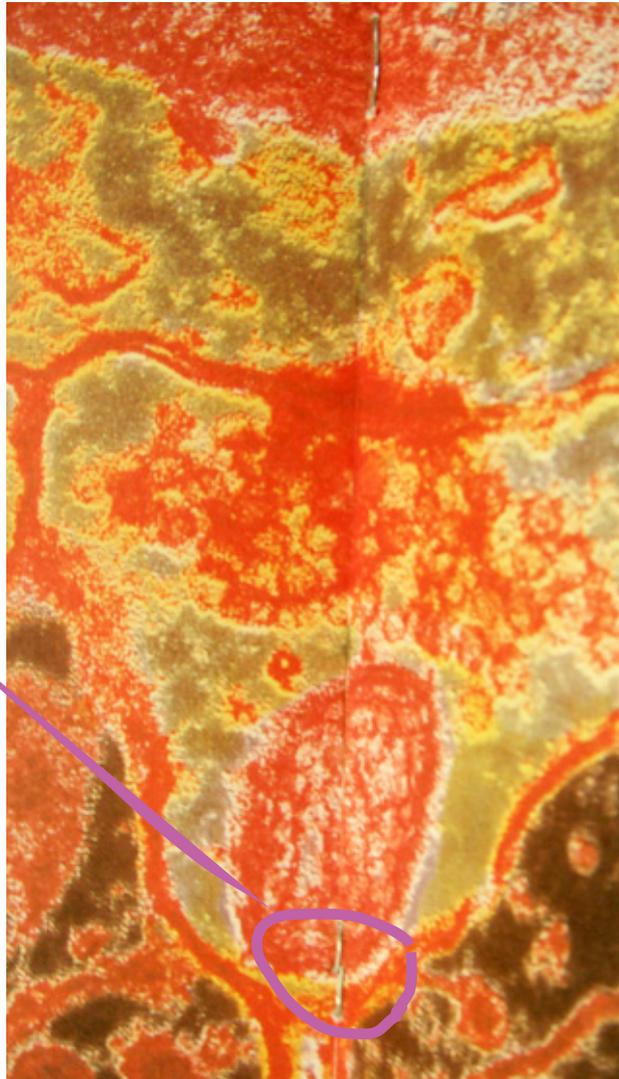
Broché (brochage)

Etat d'un livre dont les pages sont rassemblées en cahier qui sont ensuite collés et / ou cousus à la couverture.

Reliure par agrapage

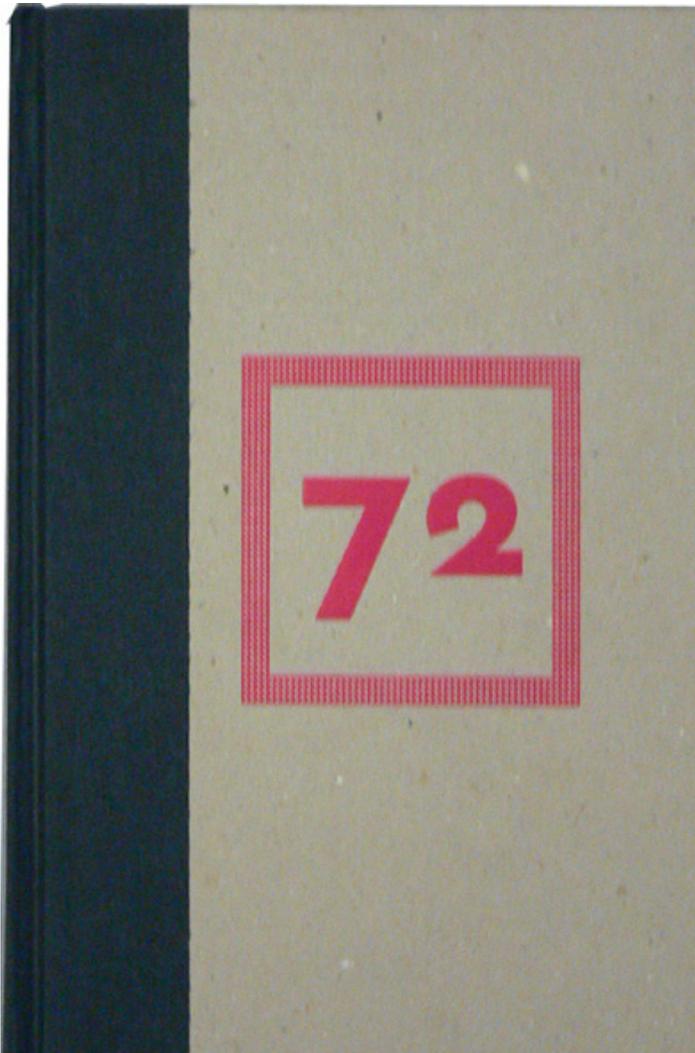
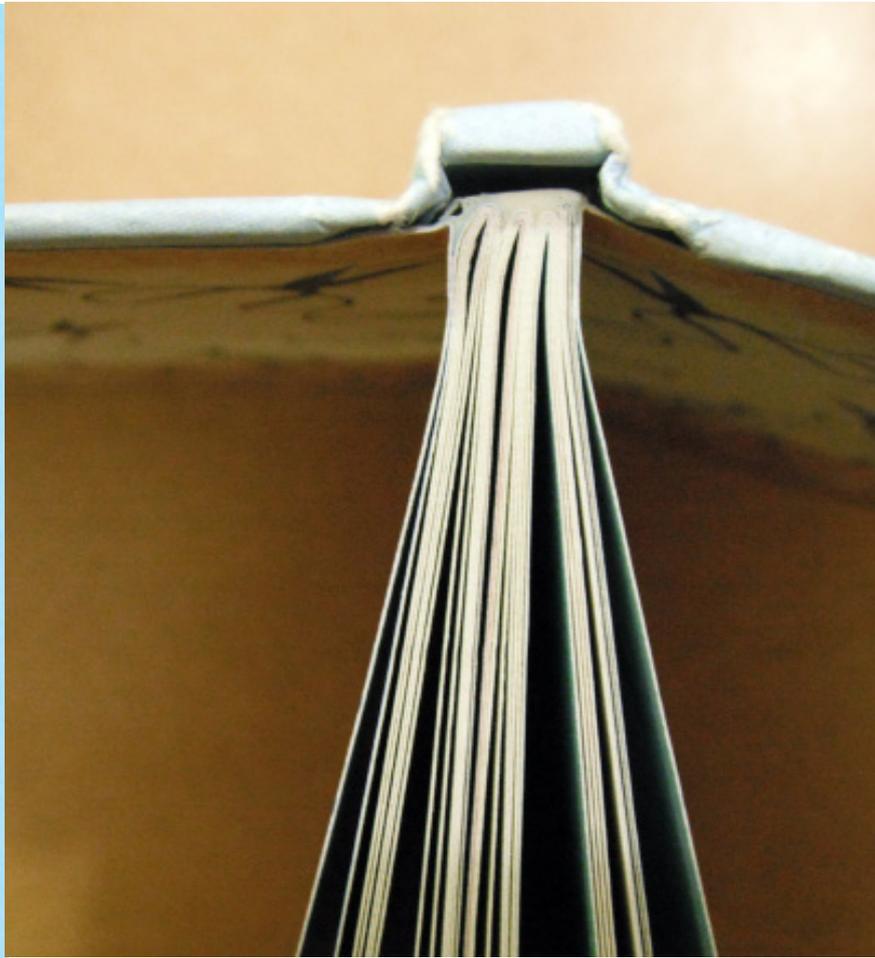
Cette opération consiste à relier les cahiers qui composent l'ouvrage par des agraphes.

Agraphe

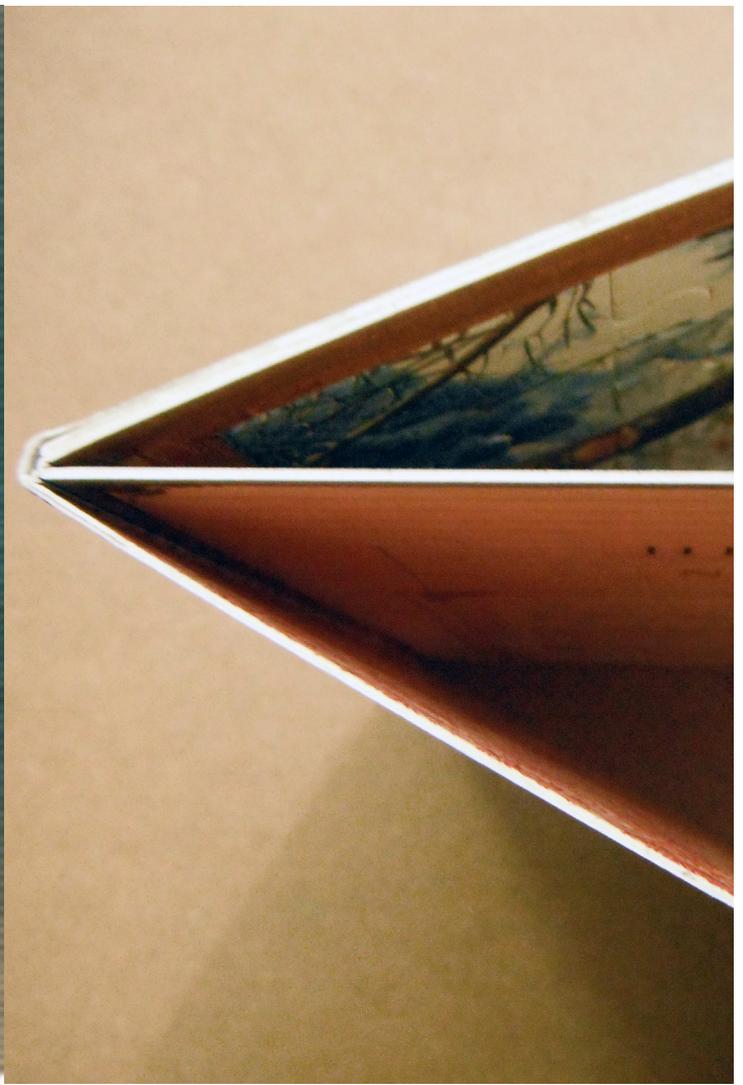
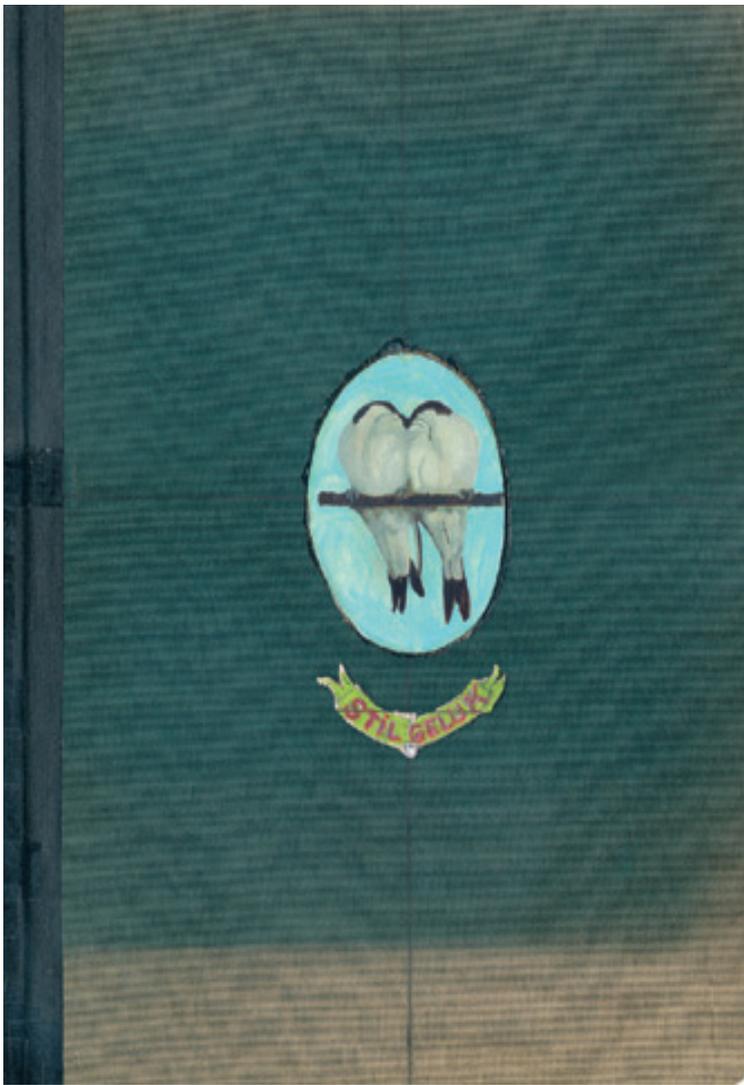
Reliure « à la bradel »

Les pages ne sont pas reliées directement à la couverture mais sur une feuille flottante.

Dos carré-collé

Les feuilles sont rassemblées en cahiers puis liées à la couverture par collage.

LA CARTE D'IDENTITÉ D'UNE PUBLICATION

Colophon

C'est la note finale d'un manuscrit ou d'un imprimé.

On y retrouve les indications suivantes :

- le nom de l'auteur
- le titre de l'ouvrage
- le nom de l'imprimeur ou de l'éditeur
- le lieu et la date d'impression

Il peut s'agir également d'un dessin, d'un symbole ou d'une devise.

Le colophon moderne est appelé « achevé d'imprimer ».

Ours

L'ours est l'alter égo du Colophon pour les périodiques. C'est une véritable fiche technique de l'ouvrage. Il regroupe un ensemble d'informations:

- remerciements
- noms des éditeurs
- noms des auteurs
- crédit photographique
- date de parution...

On le trouve sous la forme d'un encadré au dos de la page de titre.

L'ISBN

L'ISBN (International Standard Book Number) ou numéro international normalisé du livre.

C'est un numéro international qui permet d'identifier, de manière unique, chaque livre publié.

Il est destiné à simplifier la gestion informatique du livre : bibliothèques, libraires, distributeurs, etc.

Structure d'un ISBN

Depuis le 1er janvier 2007, le numéro ISBN est composé de 13 chiffres, répartis en 5 segments :

- Le 1er est un chiffre indiquant qu'il s'agit d'un produit livre (978 ou 979)
- le 2e correspond à la zone linguistique (le 2 pour les pays francophones)
- le 3e correspond au numéro attribué à l'éditeur
- le 4e à un livre précis dans la production de l'éditeur
- le 5e est un chiffre de contrôle.

LE FONDS

"LIVRES, ÉDITIONS ET MULTIPLES D'ARTISTES" DU FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Le fonds « *Livres, éditions et multiples d'artistes* » du FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur a été enrichi en 2010 par la donation de la structure d'édition marseillaise **(Un)Limited store** - (U) L.S. Il compte aujourd'hui plus de 3000 documents atypiques. Il est constitué de véritables œuvres à part entière tant par le type : livres, périodiques, cartes postales, posters, vidéo/CD, multiples... que par leur forme : leporello, flip book, calendrier...

Eloigné des préoccupations de la bibliophilie contemporaine et de l'ouvrage illustré, l'identité de ce fonds s'inscrit dans la continuité des recherches des artistes conceptuels et reflète les valeurs de gratuité et de propagation libre d'une proposition artistique imprimée. Il offre un panorama tout à fait singulier de l'histoire du livre d'artiste des années 60 à nos jours.

Ce fonds se distingue par des productions liées aux courants de l'art conceptuel, du Land Art, Fluxus, en passant par des figures historiques et emblématiques comme Hermann de Vries, Ian Hamilton Finlay, Sol LeWitt, Richard Long ou encore Robert Filliou. Cependant il est avant tout très représentatif des années 80-90 et de la jeune génération nationale ou internationale, chère aux donateurs (U)L.S, avec des œuvres de Paul Cox, Hans-Peter Feldmann, Peter Piller, Nicolas Simarik, Sophie Calle, Maurizio Cattelan ou encore Philippe Cazal.

Notons également la présence de très beaux ensembles de Christian Boltanski, Claude Closky ou documentation Céline Duval, artistes pour lesquels l'édition / l'autoédition a une résonance toute particulière dans leur travail.

Le FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur conserve également les archives des éditeurs (U)L.S. D'une part, leurs publications déclinées en plusieurs collections et sur différents supports, chaque proposition émanent de cartes blanches faites des grands noms français et étrangers de l'art actuel : Claude Closky, documentation Céline Duval, Michalis Pichler, Eric Watier, Anne-Valérie Gasc, Peter Downsbrough, Pierre Olivier Arnaud, Pierre Leguillon, Daniel Buren...

D'autre part, ces archives professionnelles se voient également complétées par leurs outils de travail (maquettes et plaques d'impression) offrant une précieuse illustration de l'activité éditoriale contemporaine autour du livre d'artiste.

Parallèlement à ce fonds spécifique, une documentation d'ouvrages théoriques et de catalogues d'expositions de référence sur le sujet permet d'appréhender cette histoire singulière.

Ce fonds est visible sur la base « Navigart/Videomuseum » et sur le site internet du FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les documents sont consultables sur rendez vous au centre de documentation.

Un programme d'expositions et de manifestations diverses permet de découvrir la richesse de ce fonds.

Fonds en cours d'inventaire été 2012

Plus d'infos:

- Site du FRAC: www.fracpaca.org > Rubrique documentation
- Site (Un) limited Store: <http://www.un-limitedstore.com>

Contacts:

Virginie Clément-Maurel
virginie.clement@fracpaca.org

Elsa Pouilly
elsa.pouilly@fracpaca.org

LES DIFFÉRENTES FORMES D'ÉDITIONS

D'ARTISTES, L'EXEMPLE DE LA COLLECTION DU FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Livre

Volume reliant des feuilles comportant des signes graphiques, du texte, des images.

Périodique

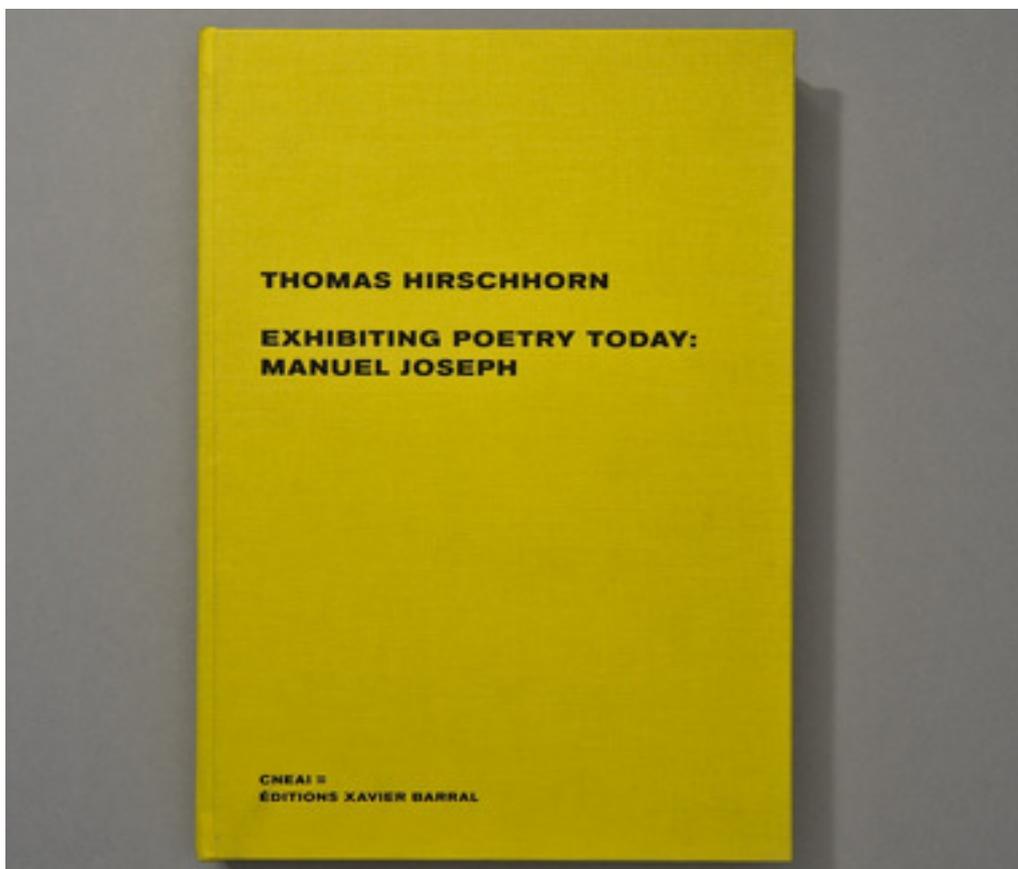
Publication paraissant à intervalles réguliers.

Catalogue

Ouvrage qui inventorie toutes les œuvres d'un ou de plusieurs artiste(s) présentes lors d'une exposition.

On parle de « catalogue raisonné » lorsqu'il rassemble et classe l'œuvre complète (toutes les œuvres) d'un artiste.

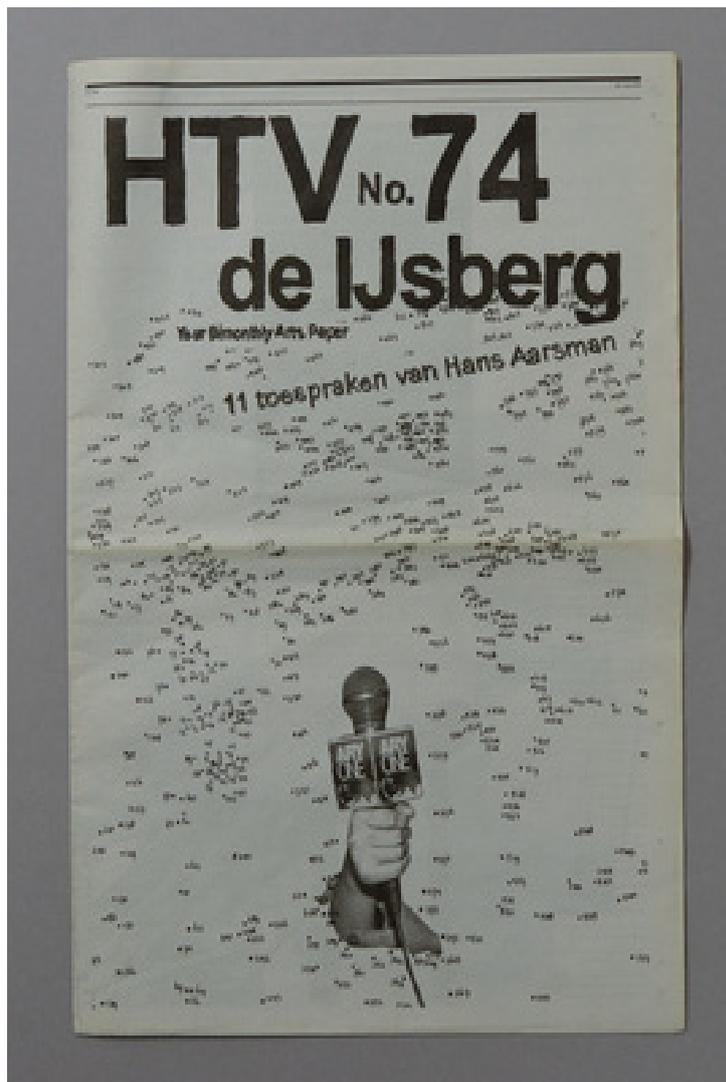
Le catalogue peut parfois être conçu par l'artiste en parallèle de sa propre exposition.

Catalogue : Thomas Hirschhorn, *Exhibiting poetry today: Manuel Joseph*, CNEAI, Châtou/ Xavier Barral, Paris, 2010

Livre : Nicolas Geiser, (*le non-livre*), Autoédition, 2006

Périodique : Hans Aarsman, *HTV de Ijsberg n° 74, 11 toespraken van Hans Aarsman/1500*. Edition the HTV de Ijsberg, Amsterdam, 2008

Dépliant

Brochure pliée en plusieurs volets.

Pop-up

Il s'agit de «livres à systèmes» ou de «livres animés».

Les techniques d'animations caractérisant ces livres se composent soit d'animations statiques (sans mouvement) telles que effets tactiles, optiques, odorants, sonores, de trous, de pêle-mêle, soit d'animations dynamiques (avec mouvement).

Dans ce cas, on distingue :

- **les animations manuelles** pour lesquelles le lecteur doit agir : tirettes, curseurs, images télescopiques, images à double effet, rabats, disques simples ou doubles à tourner, cachettes, ou volets à soulever, rabats avec tirette, bras de levier agissant sur un ou plusieurs éléments. Ceci inclut aussi les systèmes à lacet, bouton, auto-grippant, fermeture à glissières.
- **Les animations automatiques** sont celles provoquées lorsque l'on tourne les pages : tirette automatique, mini théâtre, bec, accordéon, pyramide, grotte, spirale...

Flip- Book

Le flip book est une forme artistique à mi chemin entre livre et cinéma appelé aussi folioscope.

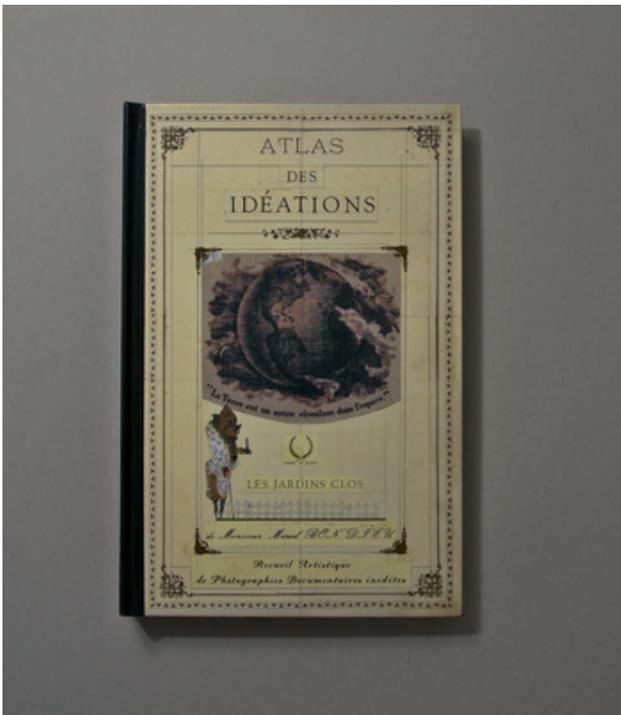
Le flip book se présente comme un petit carnet que l'on tient d'une main et que l'on effeuille de l'autre avec le pouce.

Les images ou dessins qu'il contient donnent l'illusion d'être ainsi animés plus ou moins rapidement selon la vitesse à laquelle on le manipule.

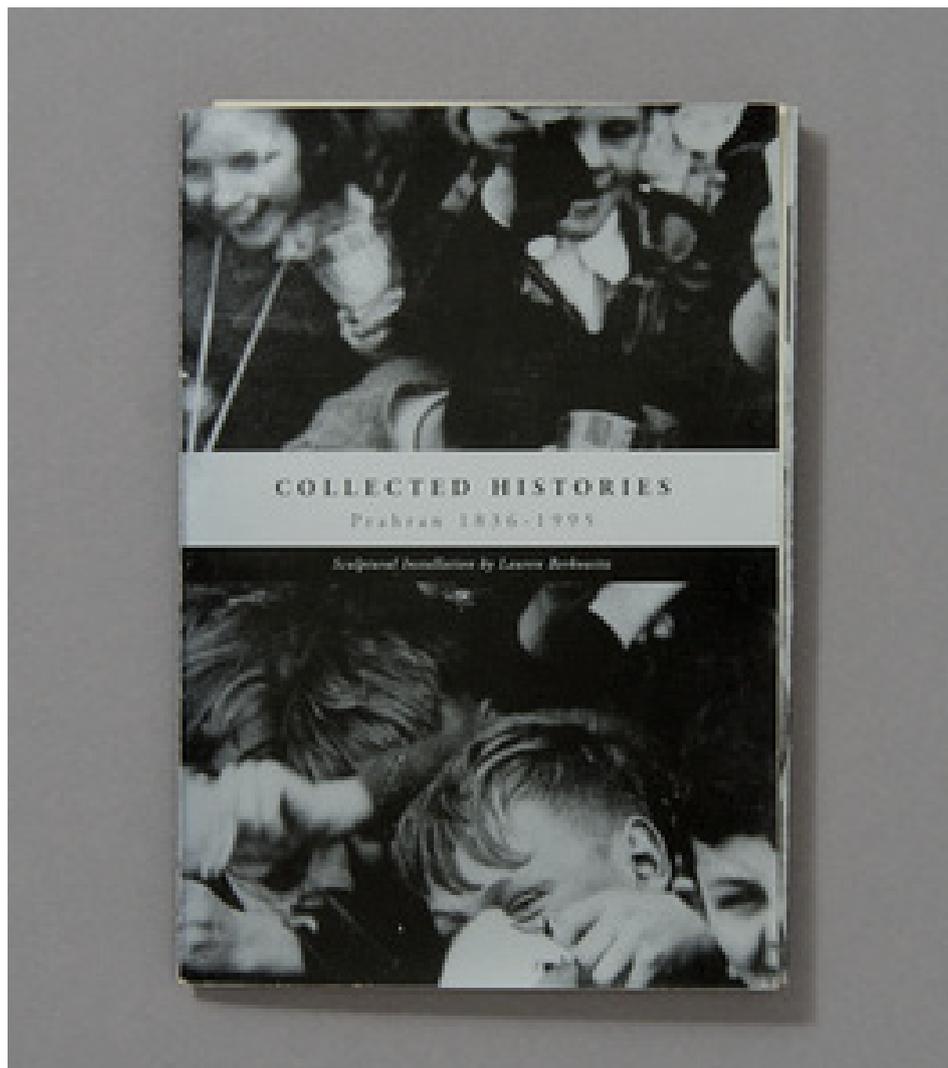
Longtemps qualifié de cinématographe de poche, il fait le lien entre le livre, la succession de dessins qui préfigure le dessin animé et l'image animée qui donnera naissance au cinéma.

Flip-Book : Keith Haring, Edition
Te News Kenpem, 1998

Pop-Up : Patrick Van Caekenbergh, *Atlas des idéations*, Carré-d'Art, Musée d'Art Contemporain, Nîmes 2005

Dépliant : Lauren Berkowitz, *(collected histories)*, édition City of Stonnington, 1995

Leporello

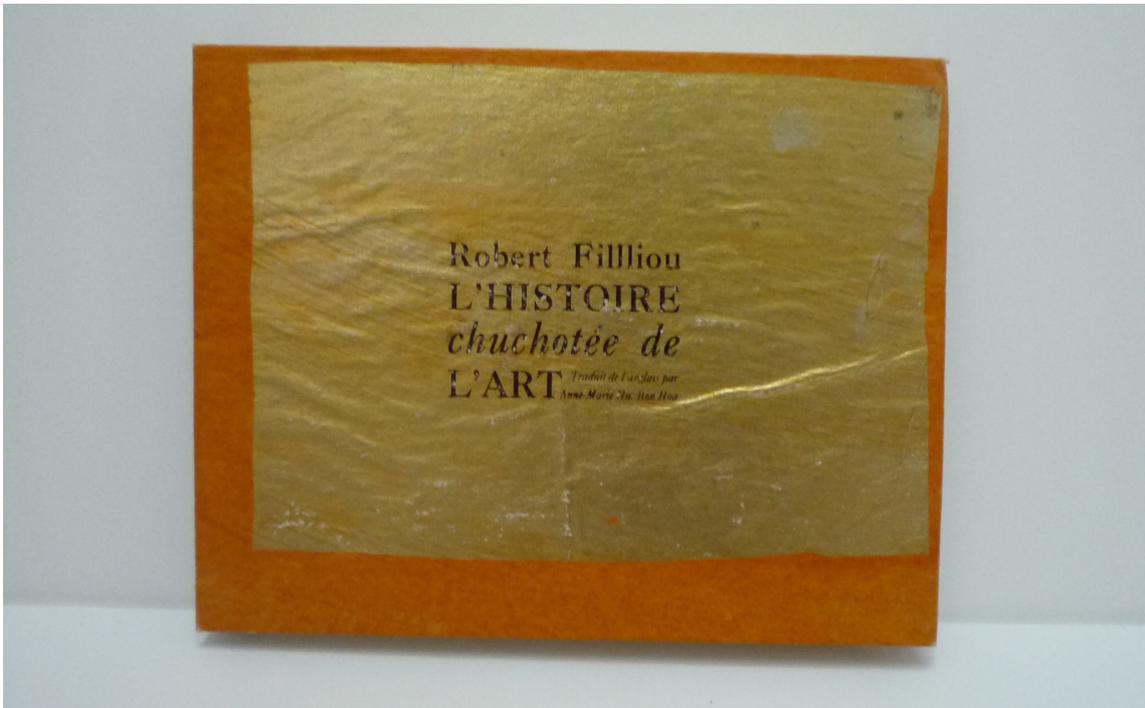
Un Leporello, est un livre plié en accordéon. Il est possible de consulter n'importe quelle double page du livre sans le déplier entièrement.

Carte postale

Carte dont le recto est illustré et dont le verso est destiné à la correspondance.

Cartes postales : Pierre Malphettes, Affichage intérieur/ extérieur, FRAC Provence Alpes Côtes d'Azur/ Montevideo, Marseille, 2007

Leporello : Robert Filliou, *Leporello l'histoire chuchotée de l'art*, édition Clémence Hiver éditeur Sauve, 1995

Cahier

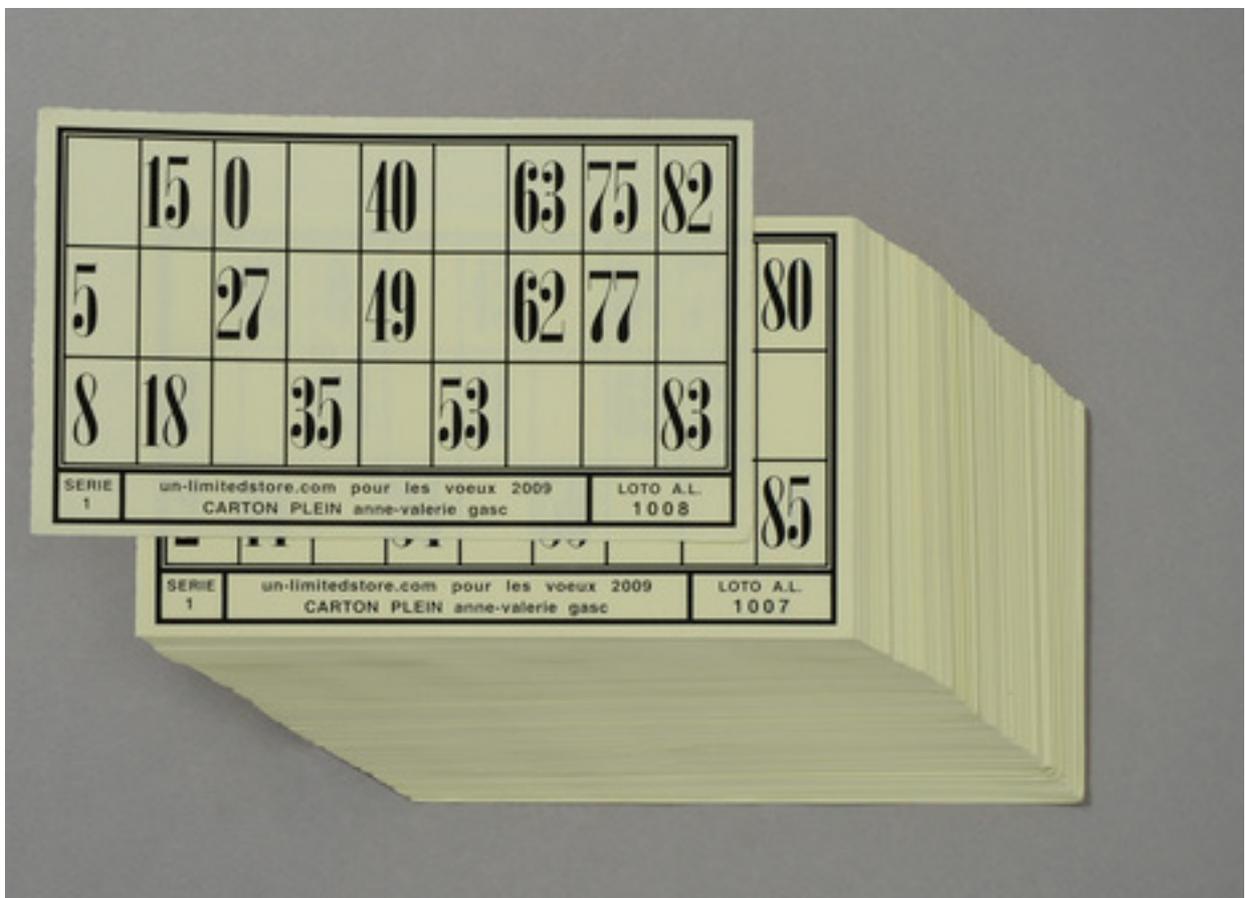
Assemblage de feuilles de papier pliées les unes dans les autres, agrafées ou cousues ensemble, et destinées à recevoir des écrits, généralement manuscrits, des dessins, des collages...

Calendrier

Tableau, généralement imprimé, contenant les principales divisions officielles du temps.

Papillon

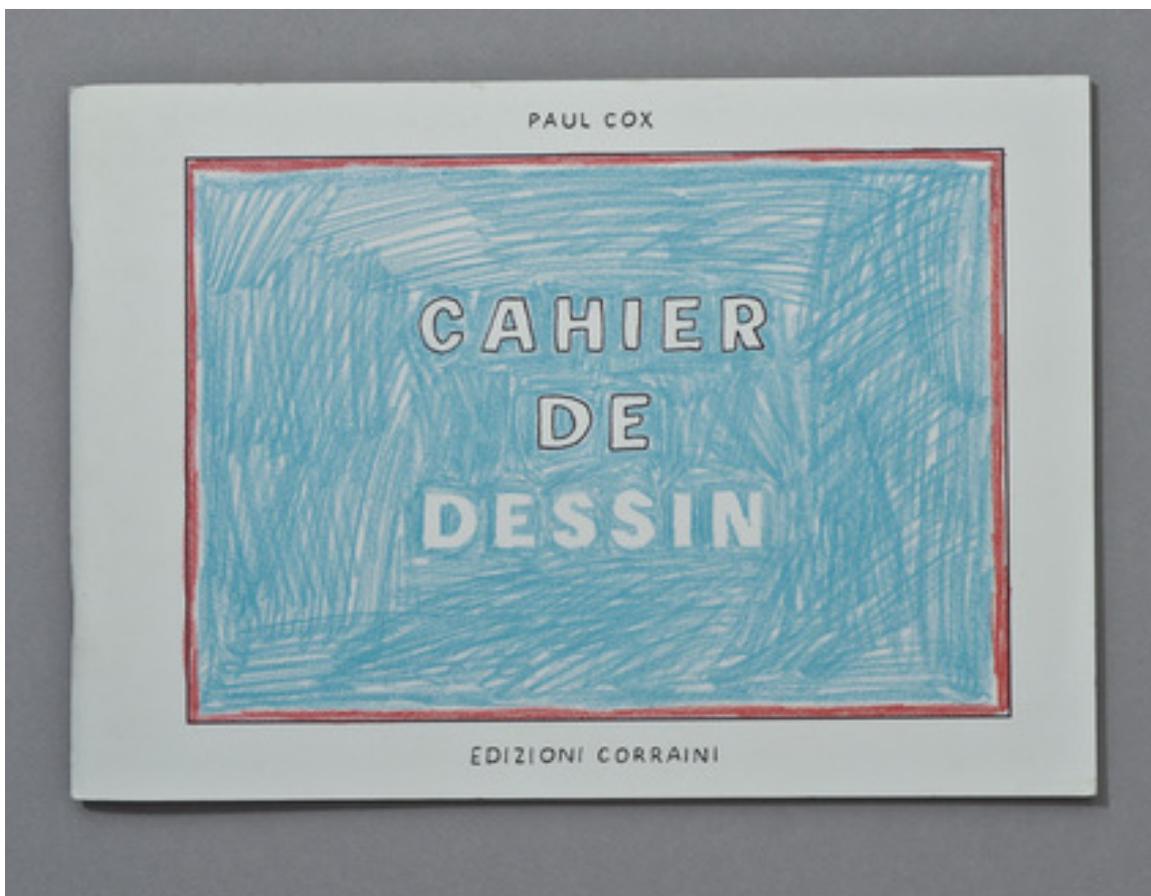
Petite affichette généralement utilisée dans la publicité.

Papillon : Anne-Valérie Gasc, *Voeux 2009*, (Un) limited store, Marseille ,2009

Calendrier : Claude Closky, (*calendrier 2000*), Centre Pompidou, 2000

Cahier : Paul Cox, (*cahier de dessin*), Maurizio Corraini, Mantoue, 2005

Album

Recueil imprimé de grand format comprenant des illustrations, généralement relié et à la couverture cartonnée.

Ensemble

Publication constituée de plusieurs éléments de même nature (livres, livrets, cartes postales...) ou de différentes natures (un livre + une revue, un livret + un poster, un livre + des cartes postales, une revue + un objet...).

Souvent présentée dans un coffret, une boîte, une enveloppe... On distingue un ensemble monographique (publication unique consacré à un artiste) d'un ensemble périodique (publication composé de revues ou journaux dont la parution est habituellement régulière).

Multiples

Se rapportent à la création par un artiste d'un objet ou d'un matériau qui est susceptible d'être multiplié. À ne pas confondre avec les copies d'une œuvre originale.

Il peut donc s'agir d'un objet imprimé comme le livre. Toutefois on désigne communément un multiple comme un objet.

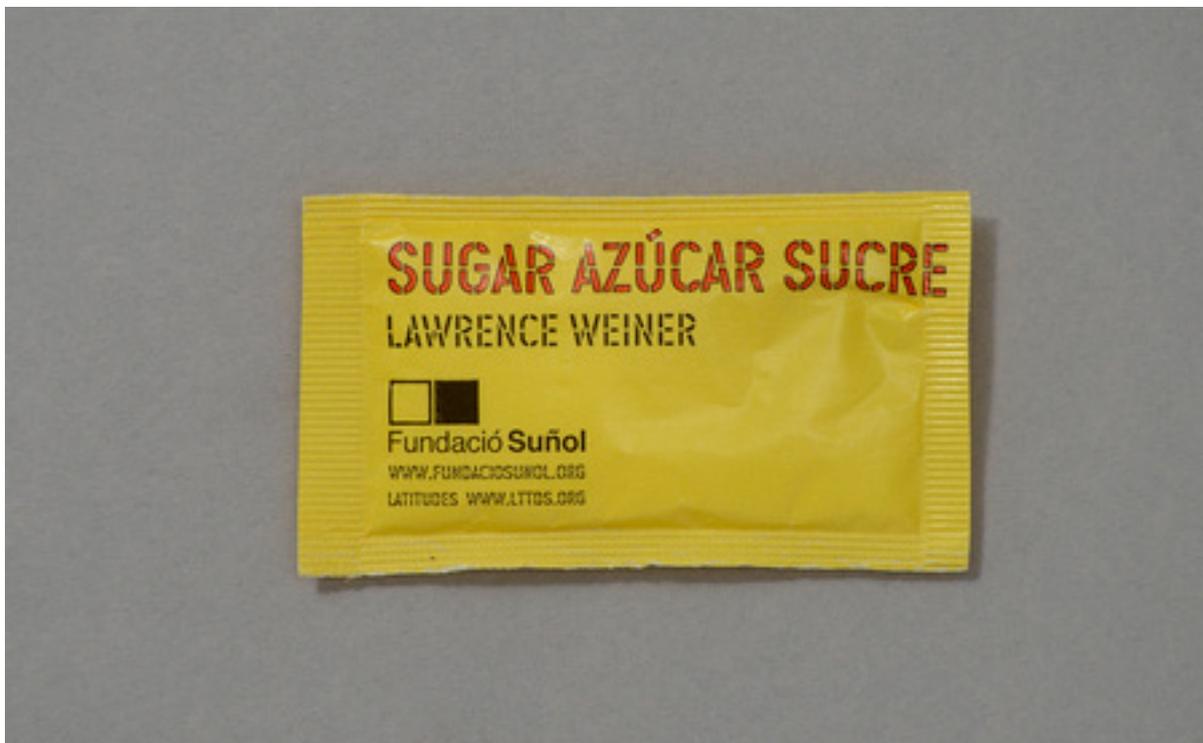
Il peut revêtir une multitude de formes, du CD.ROM au DVD à l'affiche, en comptant les objets tridimensionnels et industriels (CD, badge, bille, crayon,...), à partir du moment où ils ont été conçus par l'artiste au même titre qu'une œuvre d'art réalisée avec un autre support (peinture, sculpture, vidéo, installation).

Album : Julian Opie, *Album photos*, Le channel- Scène nationale de Calais, 1995

Multiple : Anne Brégeaut, *Boules souvenir*, Collaboration de Printemps de Septembre à Toulouse, 2003

Multiple : Lawrence Weiner, *Sugar Azucar Sucre*, Latitudes / Fundacio Sunol, Barcelone, 2008

Multiple : Fabrice Hyber, *Confiture de ville 2*, autoédition, 2000

Multiple : Geoffroy Mathieu, *Dos à la mer, Beyrouth Valence Alger Gênes Marseille 2005-2008*, 2008

LES MÉTIERS DU LIVRE

Ecrivain

Editeur

Imprimeur

Documentaliste

Illustrateur

Maquettiste

Relieur

Archiviste

Bibliothécaire

Libraire

....

POUR LES CURIEUX

Quelques pistes sur la toile :

- Site du centre national édition art image : <http://www.cneai.com>
- Site de la Bibliothèque Nationale de France : <http://www.bnf.fr>
- 2 exemple de maisons d'éditions spécialisées dans les livres d'artistes :
 - à Paris : <http://www.semiose.fr>
 - à Marseille : <http://www.editions-p.com>
- Un livre d'artiste téléchargeable:
<http://www.ericwatier.info/ew/index.php/category/monotone-press>
- Pour créer ton propre livre d'artiste numérique: <http://kiibook.com>

Pour les enseignants :

Anne Moeglin-Delcroix, *Esthétique du livre d'artiste*, Jean-Michel Place/ B
bibliothèque nationale de France, Paris, 1997

Anne Moeglin-Delcroix, *Sur le livre d'Artiste, Articles et écrits de circonstance*
(1981-2005), Le Mot et Le Reste, Marseille, 2006

Ulises Carrion, *Quant aux livres*, Héros-Limite, Genève, 2008

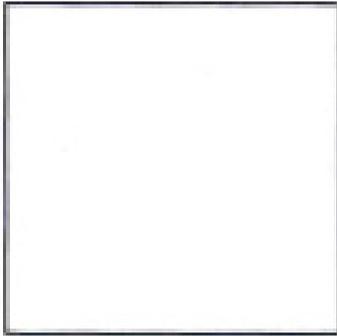
Nouvelle revue d'esthétique, numéro 2, *Livres d'artiste. L'esprit de réseau*, 2008

Actes de colloque, *Le livre et l'Artiste*, Le Mot et Le Reste, Marseille, 2007

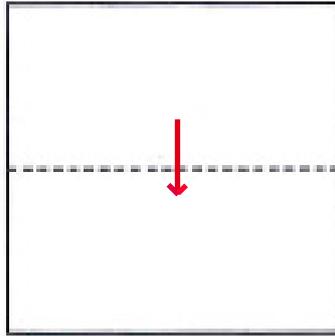
MODE D'EMPLOI DE LA SALIÈRE EN PAPIER

Cet origami, te permettra d'être incollable sur les différentes formes d'éditions d'artistes.
Tu peux également te l'approprier en rédigeant tes propres phrases dans l'espace libre à l'intérieur de la salière.

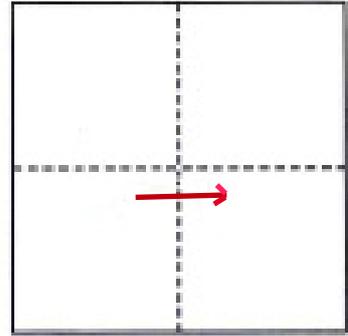
1

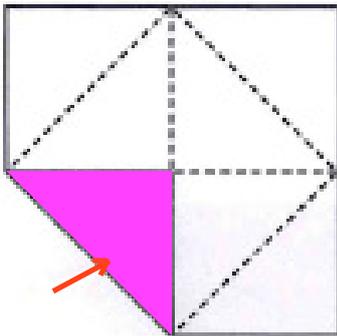
2

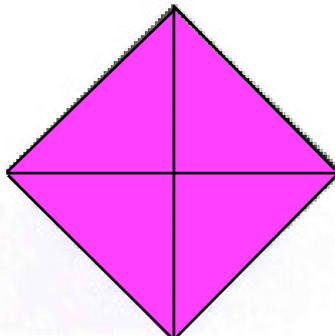
3

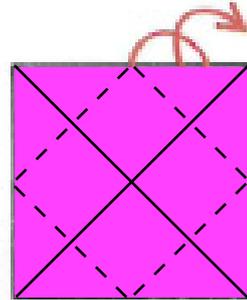
4

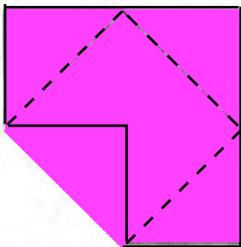
5

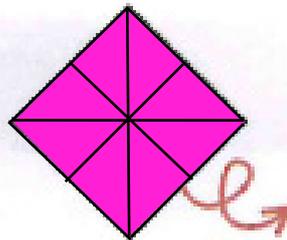
6

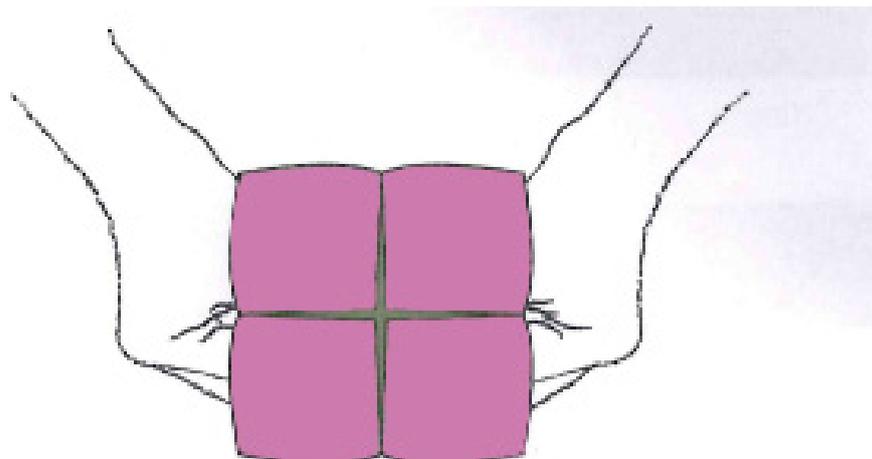
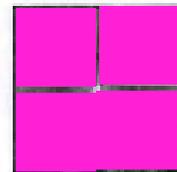
7

8

9

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

