

HAL
open science

Le livre d'artiste aujourd'hui

Frédéric Vincent

► **To cite this version:**

Frédéric Vincent. Le livre d'artiste aujourd'hui. Musée d'art et d'histoire de Tapeï. Le livre d'artiste, De Matisse à L'Art Contemporain, 2007. hal-04261171

HAL Id: hal-04261171

<https://hal.science/hal-04261171>

Submitted on 30 Oct 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

Le livre d'artiste aujourd'hui, in *Le livre d'artiste, De Matisse à L'Art Contemporain*, Musée d'art et d'histoire de Tapeï, Taïwan, 2007

藝術家創作書：幾個當前的創作面向

Frédéric Vincent¹

歷史

藝術家的書籍創作有許多種不同的製作方法。約於60年代開始，出現了新的種類：藝術家創作書（Livre d'artiste）；它與其它創作書最大的不同在於對攝影、平版印刷（offset）、影印及數位影像等新技術的應用。這個新的種類有別於「畫家的書」（livre de peintres）及「插畫書」（livre illustré），此二者只是針對珍本書的收藏而做。而且，60年代以後的藝術家創作書通常只有唯一的一位作者：即藝術家自己。此書由藝術家個人所構想、設計並製作。

製作一部這樣的書，對一位藝術家而言，其實是一種簡單地且自由地具現一個或數個意念的方法。1963年，Edward Ruscha自己出版了“26個加油站”，而Dieter Roth也創造了好幾部書。1970年出版的合集“Artists & Photographs”，包括19本創作書、封套與物件，分別由D. Graham, D. Huebler, A. Kaprow, M. Brochner, J. Kosuth, S. LeWitt, R. Morins, B. Nauman, D. Oyenheim, Ed. Ruscha, B. Venet製作。

Marcel Broodthaers 在完成一部詩集之後，雖全力投入一般的藝術創作但仍繼續藝術創作書的出版，這些書在他整體的作品中占據了相當真實的部份。

今日

許多的藝術家創作書是由畫廊、博物館、出版社或藝術家自己所出版與發行。這種形式的書籍完全涵括在當代藝術中。我們將試圖盡可能地釐清藝術創作書的種類。當代藝術的特質是其異質性，其實踐是開放的且全然的多

樣。爲了方便起見，將對若干當代作品以分類的方式加以說明：

草圖、素描（le dessin）

素描仍是藝術家偏愛的媒材，而書籍可以說是普及素描的相當好的一個媒介。在David Shrigley與Annelise Coste的創作過程中，素描幾乎被視爲日常活動，Antje Dorn則以墨水塗寫字，其構圖可與「達達」（Dada）的海報或傳單媲美。

Silex團體曾經製作了一個20本素描書的計劃，每本的大小與使用的技術都不相同（石版畫、平版印刷、絹印、木刻版畫），他們的最後一本書題爲“這是結束”（This is the End）。而Jody Barton的素描則相當幽默，Jenni Rope與Dylan提呈出一個假裝童稚的世界，Mathieu的世界則是由噪音與相當具威脅性的機器構成。Jasper Fabricius的拼貼作品的材料來自於雜誌上剪下的影像中的細節。Jasper Sebastian Stürup及Mette Winckelmann則將素描與攝影混雜在一起。Michael Bënsman印製真實物件的印記。日本藝術家Yoko Omori與Atsuki Kikuchi的素描則是書寫性的且借用了許多象徵日本的符碼。

行動、註記、計畫與表演

藝術創作書也是很好的理解一個行動藝術（action）、表演藝術（performance）或一個尚未實現的計畫的方法。這個程序特別是繼承自1960與70年的身體藝術與觀念藝術。“The B-Thing”一書即是Gelatin這個團體的一場行動藝術的結果，藝術家們在將自己關閉在紐約世貿中心雙子星大樓中的一座後，設計了一個從窗

戶延伸出去的岬角。

Yoko Ono創作了若干書本：基本上是一些註記，或是一些表演藝術的計畫。Richard Hamilton的近作是彷彿公路地圖般地再製了杜象（Marcel Duchamp）“大玻璃”的設計圖。

對於Joachim Weinhold、Main-Hwan Sung與Ramcentcho Matta而言，創作書也是所舉辦過的展覽的結果。Kirsten Klockner製作了一把玻璃的槌子，提供給不同的人來使用。Peter Dressler揭露出一個生意人在旅館房中的豔遇，而Alice Anderson則角色扮演成自己的母親。Emitro這個團體以19世紀的方法提供讀者一部由書頁的翻動產生錯覺來製造的小影片。

Tal R以一個塑膠袋內所有的內容物爲題出版了一本書。Paul Etienne Lincoln發明了一個盒子，裡面是許多人物與故事的目錄，供人發掘。Emily Artinian發行一個裝著卡片及DVD的盒子，都是藝術家的行動藝術的結果。《N55》是一部完全由小手冊組成的創作書，每本手冊中，不同的藝術家與建築師以一個固定的三角形結構體來建構傢俱、住家，甚至是一條船。某個展覽的觀眾將小人印在紙上來表達他們的願望，這是Cannelle Tanc的行動藝術作品的結果，書名就叫“願望”。如此，我們可以看到藝術創作書是繽紛宇宙中的共同主題。

旅行、風景、科學

Rudy Vanderlans的旅行是加州的攝影之旅，令人聯想到Edward Ruscha的旅行。Christoph Fink的作品來自於幾次旅行之攝影或地形測量的採樣。Stefan Bohnewberger創作了一個印度之旅的手札。Ase Eg Jorgensen以冊頁

的方式展示風景，Fiona Tan則捕捉挪威及其居民的風貌。

Martin Noël以描圖紙進行紐約街道的地形測量，並將其置於黃與橙色的紙頁之間，命名為“橙與黃之間的紐約”。

對Michael Bracewell及Linder而言，旅行是今日的蘇俄，既懷舊又社會學。對Alena Meier而言則是科學的，Lutz Frisch也一樣，他出發前往北極探險。

Nora Schattaner假科學之名進行一些細胞與花粉的素描與攝影。而對Caroline Bitterman及Peter Duka而言，風景是改變自然的藉口；Jorn Ebner則想像了一個攜帶式的風景，而Doug Aitken則鍾情於沙漠的風景。

Curtis Anderson從動物的眼光來看自然。「自然」是Helen Douglas與Zoë Irvine作品中經常出現的主題，他們最美的作品之一是在普魯斯特（Proust）的世界中進行的一次詩意與感性之旅。

轉移（détournement）與挪用（Réappropriation）

「轉移」與「挪用」是從國際情況主義（Internationale Situationniste）與「福魯克薩斯」（Fluxus）承襲而來的概念。Sarah Bodman的作品完全以從植物學雜誌剪下來的插圖作為介質進行「轉移」。

Mark Titchner的作品則轉移自海報及廣告的標語或口號。商標廣告與時尚的轉移與挪用是Christoph Doswald, Martin Lorenz及Everen Tekinoktay的主要手法，而Simon Patterson則挪用科學的首字母略縮詞，將它們轉移成名人的名字。Jean-Luc Moulène及Vincent Laboume將伊西朵·杜卡斯（Isidore Ducasse）的詩作據為己有。Frédéric Vincent及Michel Tabanou的作品則是挪用自網際網路上的影像。Mike Nelson挪用雜誌的形式來出版他自己的裝置作品的照

片。Michail Molochnikov挪用一本Welimir Chlebnikow的書。Pierre Granoux轉引杜象的作品，而年長的當代藝術家Louise Bourgeois巧妙地製作了一本供助產士閱讀的文集，完全複製自路易十四時代的同類型產物。

檔案（Archives）、收集（Collections）

檔案的建立可說是自1970年代以來，成為藝術家的關注點，藝術家們在程序上以或多或少的注重探索現實的方法性。由此產生的創作書是用來建造清單或資料庫的一種方法。Hans-Peter Feldmann從1968年以來即開始建立一個「平庸影像的收藏」。最近他開始清查1953年的一部德國抽象藝術雜誌，並將它完全的複製，這種作法同時是一種放棄簽名的表態。對Felix Droese而言，藝術創作書是用來表現他的收藏癖好，此癖好就是收藏受到「福魯克薩斯」影響的藝術作品，並將之如實呈現。Jonathan Monk則收集藝術創作書，但只展示其封面。Closky進行一些有意義或無意義的清查。Pierre Danan致力於清查食品工業的影像。而從1960年代來開始Annette Messenger及Christian Boltanski收集隨處可見的一些影像。Jeremy Deller及Alan Kan建立了通俗文化的檔案、音樂會、節慶、民俗活動的影像。Beat Strenli一直持續地進行對馬賽這一城市人口的社會學清查。Julius Dentschbaner建立了一個受訪民眾尚未讀過的書的資料，Mathias Klose對德國公司的休息室進行了攝影的清查。Wynn Dan引用名人語錄並與攝影作品產生聯繫，Paul-Armand Gette從70年代開始將神話及植物分類及編目。Andrew Dodds依據美國太空總署（Nasa）的資料，重新匯合了阿波羅11號1969年之任務的資料、影像及錄影。

Eva Weinmayr收集書報攤上的海報，Mark Dion以珍稀動物標本收藏間的呈現為主題，他複製了一本1704年出版的書，內容乃是一頁頁

對貝類、動物、水果、儀器等的敘述。Jochem Hendricks將自己的作品做成月曆。Michael Landy則探索我們所處的消費社會的種種面向。

文本、詩、烏托邦

「福魯克薩斯」無疑地是60年代烏托邦式的憧憬的化身。Robert Filliou以他多樣的出版：藝術書、明信片、盒子、箱子及各種量產品（multiples）成爲最佳的例證。Detlev Fischer虛擬了一個在藝術界中發展的女性角色，並爲她做傳，敘述她家庭的問題、創作的野心、她的陰謀等等。

Jordan Baseman書寫了一部影片的劇本。Lucy Kimbell則設計了一個在公司中可真正進行的稽查。Eric Sadin將詩作解構，書寫對照著新科技、網際網路、網路語言。Werner Von Delmont想像與他父親在2033年將進行的一場對話。Claude Rutault描寫自己的作品，而Stephan Baumkötter以印刷的行爲爲創作主題。Meri Gorni使用考究的材料製作了一些非常詩意的小書。Mark Von Schlegell及Stéphanie Taylor則書寫一些小品文。Mel Jackson書中文字與影像的編排比照古書。

Chris Newman創作視覺詩，甚至變成表演藝術，其詩作很接近喬埃斯（J. Joyce）、J. Giomo或E. Pound。Olaf Nicolai的作品中文本從一本書到另一本，以隨機或缺席的方式互置、偽裝。Liam Gillick及Frédéric Vincent的藝術創作書是他們整個創作的一部份，是了解整個展覽的關鍵，但也可以被獨立地閱讀。

Thomas Werner以嘲諷的方式爲有關裝飾的文本繪製插圖。

Birgit Kahle則以黑色墨水在黑紙上上漆，印製視覺詩。

政治

Marshall McLuhan於1967年出版的“媒體即訊息”（The Medium is the message）對於藝術家們影響深遠。首先在形式上Quentin Fiore的編排相當具有表現力，這種視覺效果強化了Mc Luhan的論說。而最深遠的影響則是此書突顯出一個新的社會，強烈使用技術，影響了教育、健康、行爲、藝術、通訊與政府。

在“Leipzig Protestatlas”中我們見到對社會與政治的分析。R. Krehl, S. Steets及J. Wenzel的作品其實是萊比錫這個城市從1848至今，工人運動政治抗議及其鎮壓的全貌。Christian Nold則藉著攝影的採證及電腦的重建敘述倫敦的示威運動。Anri Sala企圖指出1990年阿爾巴尼亞政府轉移之後，在Tirana的新聞解放。Jennifer Gabrys以高空轟炸史爲主要題材。Yara El-Sherbini呈現英國伊斯蘭教徒之鉛印出版，在宗教與種族的衝突之下傳遞和平的訊息。Thomas Hirschhorn突顯建造於畫廊餐廳，與其正對面之無政府主義者書局之間的一道橋樑。Paula Roush在一些集體組織裡，因應一些想像的或真實的特殊狀況，到處發送營養口糧。

Henrik Olesen開發有關女性主義與性的議題。Carsten Holler主持一個計畫，名爲“下一次的「文件展」需由一位藝術家策展”，企圖分析藝術家與策展人之間的關係，他的支持者包括國際知名的藝術家：M. Abramovic、J. Baldessari、D. Buren、L. Gillick、J. Grigely, J. Monk、M. Rosler及L. Weiner。

創作書、音樂、聲響、錄像、眼睛

將唱片夾進雜誌中的第一次嘗試出現於1925年，是史維特斯（Kurt Schwitters）將唱片“Sonate in Urlanten”置於美茲（Merz）雜誌第13期中。1964年，Henri Chopin創建了OU雜誌，是一本唱片雜誌，內含33轉的唱片，及出

自於P. A Gette、P. de Vree, F. Dufrene、Ben, J. Furnival、B. Aubertin等藝術家之手的聲響及繪圖的作品。

1969年，John Cage及Alison Knowles將音樂手稿集合於“Notations”（記譜法）一書中，此書混合了音樂家（如：P. Boulez、E. Satie、I. Xenakis等）及知名藝術家，如：R. Filliou、A. Köpcke、D. Roth、E. Williams、W. Vostell等的作品。由藝術家完成的“樂譜”其實是一些素描、攝影、表演藝術的註記等。此作由Something Else Press所出版（創辦人為1965年宣傳跨媒體理念的理論家Dick Higgins）。從此，許許多多的出版品便包含了雷射唱碟與DVD。

《享受 / 生還》（Enjoy / Survive）是Olaf Nicolai的作品，其中包括一張由音樂團體To Rococorot為此作製作的雷射唱碟。Brandon Labelle的詩作是相當相對性的，其實是與其它人共同創作的音樂譜寫。最近出版的一部最為精彩的藝術創作書是Janet Cardiff的“The Walk Book”（漫步書），此作使人們沉浸於三度空間聲響的深度追尋。此書可伴隨著雷射唱碟來閱讀，是對人類之幻覺，與聲響學之脆弱的研究。

藝術創作書今日已不再是只保留給觀念藝術家的創作形式。它成為若干藝術家創作中的重要元素，也是創作過程的一部份。藝術創作書在60、70年代深具影響力，今日它已完全自主，在世界各地也從此產生許多在此領域從事專門出版的出版家，最著名的出版社是德國的Walter König。今日，著名的接棒人有德國的Salon Verlag，英國的Book Works，瑞士的JRP

Ringier，丹麥的Space Poetry，法國的Al Dante，日本的Bluemark，英國的Weproduction，丹麥的Salad Press與德國的The Green Box等等。

今日出版藝術創作書意味著持續發展若干計畫與交流。這是一種介於藝術家、美編人員與出版家之間的緊密合作。每一本出版的藝術家創作書都是一個意念，此意念到處散佈並且與其它的意念彼此相遇。（陳貺怡譯）

1. Frédéric Vincent 出生於1972年，藝術家與策展人，巴黎高等美院畢業，現於巴黎工作與生活。他的研究圍繞著視覺藝術（素描、繪畫、攝影、錄像）與音樂的關係。他是巴黎「內在」當代藝術中心的共同創辦人。

Le Livre d'artiste aujourd'hui

par Frédéric Vincent

L'histoire

À partir des années 60 apparaît un nouveau genre : le livre d'artiste. Il se distingue aussi par sa technique faisant appel, à la photographie, l'offset, la photocopie et aujourd'hui au numérique.

Pour un artiste, réaliser un tel livre, c'est une manière de réaliser une ou plusieurs idées, simplement et librement. En 1963, le peintre américain Edward Ruscha édite lui-même *Twentysix Gasoline Station*. Dans le même temps, l'artiste Dieter Roth réalise plusieurs livres. En 1970 est achevée la publication de la boîte *Artists & Photographs*, contenant 19 livres, enveloppes et objets. (Dan Graham, Douglas Huebler, Allan Kaprow, Mel Brochner, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris, Bruce Nauman, Dennis Oppenheim, Edward Ruscha, Bernar Venet).

Marcel Broodthaers après avoir réalisé un livre de poésie se consacre entièrement à l'art tout en continuant d'éditer des livres faisant véritablement partie de ses œuvres.

Aujourd'hui, le livre d'artiste possède plusieurs visages. De nombreux artistes, éditent eux mêmes leurs livres ou sont publiés par d'autres artistes. Le livre d'artiste est pleinement intégré dans l'art contemporain. Nous allons essayer d'apporter un éclairage le plus large possible du paysage du monde du livre d'artiste. Chaque livre d'artiste est une idée, un héritage de l'art conceptuel des années 60.

Le dessin

Le livre d'artiste n'est pas seulement affaire de petits tirages, il peut connaître des succès de librairie comme les livres de David Shrigley, *Errr* en est à sa 6e édition depuis 1995. Des dessins à l'encre, au feutre et des collages réalisés tous les jours, Le dessin comme activité quotidienne. Un procédé que l'on retrouve dans

« Non » de Annelise Coste, mais aussi chez Marcel Hüppauff et Thomas Grötz. Dans le livre *Shuddup*, Antje Dorn, le dessin à l'encre de lettres forment des pages dignes des compositions des tracts et affiches DADA.

Le groupe de graphistes Suisse Silex, aujourd'hui dissous, a réalisé un projet de 20 livres de dessins, tous de formats et de techniques différents.

Des livres réalisés en lithographie, offset, sérigraphie, gravure sur bois. Le dernier livre de Silex s'intitule *This is the end*, où tous les graphistes ont redessiné entièrement le film *Apocalypse Now* de Coppola. Chez L'Anglais Jody Barton, le dessin se fait humoristique comme dans *I Hate Dolphins*, *Golden Treasure* et dans *Embryo Boy*.

La déclinaison apparaît dans *Drawing* de Takehito Koganezawa.

Jenni Rope (Finlande propose quant à elle, un monde faussement enfantin, dans *Monday, Tuesday, Friday, Wednesday*, tout comme l'Australien Dylan Marthorel.

Matthieu Manche traduit à travers ses dessins au trait, un monde fait de machines bruyantes et agressives. Son livre *Nevermind* est accompagné d'un CD audio.

Le Danois Jesper Fabricius réalise de nombreux collages où il découpe des détails d'images prises dans des magazines. Dans la série *Kunsthæfte*, dans *Teori & idealitet*, et dans *Sentimentale Objektivitat*. Jasper Sebastian Stürup mêle dessin et photographie dans *En hand pa rattet en hand pa vejen*.

Mette Winckelmann dessine sur des photographies dans *Tryk KSL*.

Action, Notes, Projets et performance

Le livre d'artiste est aussi une bonne manière de rendre compte d'une action, d'une performance ou même d'un projet réalisé ou non. Un procédé hérité des années 1960/70, et plus particulièrement, du body art, de l'art conceptuel et de la performance. *The B-Thing* est le résultat d'une action du groupe Gelatin, qui après s'être laissé enfermé dans une des deux tours du World

Trade Center a conçu un promontoire qu'il a fait dépasser d'une fenêtre.

L'artiste d'origine japonaise Yoko Ono réalise toujours aujourd'hui des livres de notes, des suggestions de performances comme dans *The blue room event*.

Richard Hamilton a récemment réalisé un livre sous forme de carte routière reproduisant le plan de montage du « Grand verre » de Marcel Duchamp.

Le livre *My Favorite Way* de Joachim Weinhold (Allemagne) et Main-Hwa Sung (Corée) est le résultat d'une exposition où les deux artistes ont demandé aux visiteurs leur endroit préféré. Toutes les réponses sont des dessins reproduisant la localisation et le trajet pour aller dans ces endroits. Si vous êtes d'ailleurs intéressé par ce projet, vous pouvez leur envoyer par fax votre dessin.

Nous retrouvons un procédé similaire chez Ramuntcho Matta (France). Pour une exposition à Immanence (Paris), l'artiste proposa aux visiteurs d'échanger ses dessins avec ceux des visiteurs, le livre *DéLaDoALE* est le résultat de ces échanges.

L'artiste Kirsten Klockner (Allemagne) dans « If I had a hammer » a fabriqué un marteau en verre et a proposé à différentes personnes connues ou inconnues de l'utiliser. Ce marteau est mis dans différents contextes.

Business Class de Peter Dressler (Autriche) montre sous forme de performance, les aventures. *Ma mère* d'Alice Anderson (France) est le résultat d'une série de vidéo où l'artiste joue le rôle de sa mère.

Julien Blaine (France) a beaucoup œuvré dans le domaine de la performance ; il a réalisé beaucoup de livres d'artistes, des notes, des bréviaires, des journaux, sortes de notes et résultats de poésie sonores et performances possibles tels *Les cahiers de la 5e feuille*, *L'éventail*, *Eclats d'éveils*. Il a été aussi le fondateur du centre d'art Ventabren.

Tal R = Rodmand, de l'artiste danois Tal R est un livre entièrement imprimé en rouge rosé où l'on retrouve tout le contenu d'un sac plastique rempli de dessins. Le groupe anglais Emitron propose au lecteur de fabriquer un petit film comme l'on pouvait en faire au 19e siècle. »Chez Emily Artinian, les notes sont sous formes

de fiches, l'édition est une boîte contenant ces fiches et un DVD, résultat de l'action.

The World and Its Inhabitants de Paul Etienne Lincoln est le détail d'une performance où à travers de petites cartes, l'artiste invente un catalogue de personnages et d'histoires.

N 55 est un ouvrage entièrement composé de petits livrets où des architectes, graphistes, artistes et designers (Danemark) ont travaillé sur la réalisation de modules de formes triangulaires. Des modules qui, réalisés, deviennent un habitat, un bar mobile, un bateau, du mobilier.

Les visiteurs d'une exposition sont invités à exprimer leurs vœux, à tamponner des figurines sur une feuille de papier, le résultat de cette action de Cannelle Tanc (France) est dans *Vœux*.

Le livre *Works* d'Uri Tzaig et Avi Shaham (Israël) est le résultat de leur travail de vidéastes autour de la notion de dualité.

The portable landscape de Jorn Ebner est la description du projet de paysage portatif.

Voyage, Paysage, Science

Supermarket de Rudy Vanderlans (USA) est un voyage photographique en Californie, un livre dont le procédé rappelle ceux d'Edward Ruscha. Christoph Fink (Belgique) propose dans *Atlas of Movement* un relevé photographique et topographique de divers voyages. Pour Stefan Bohnenberger (Allemagne) le livre est un moyen de réaliser un carnet de voyage et de faire partager ses impressions, *Prinz Stufitz Indienalbum. Udflygter* est un magnifique livre de Ase Eg Jorgensen (Danemark) sous forme de dépliant de paysages. Des paysages que nous retrouvons chez Fiona Tan dans *Vox Populi* un portrait de la Norvège et de ses habitants.

Martin Noël conçoit un livre de relevés topographiques des rues de New York sur du papier-calque, pris entre des feuilles de couleurs jaunes et orange d'où le titre du livre *New York between orange and yellow*.

Le voyage chez Michael Bracewell et Linder se fait nostalgique dans *I know Where I'm Going ou soci-*

ologique dans l'actuelle Russie, dans *Und* de Alena Meier (Allemagne). Ou encore scientifique avec Lutz Frisch (Allemagne) qui embarqua avec son appareil photographique avec l'expédition ARK XIII-3 en Arctique. Chez Nora Schattauer, le domaine scientifique est le prétexte à des dessins et photographies de cellules et pollens dans *Ca-hu-chu et Bildlabor*. Chez Caroline Bitterman et Peter Duka (Allemagne) le paysage est prétexte à des transformations de la Nature, *Geheim*, à la recherche des mondes engloutis, « Die Dritte Kammer » est le résultat de 9 années de recherches artistiques. Ute Lindner propose dans *Verbindungen zwischen* l'influence de la Nature sur les éléments, érosion, rouille, vieillissement.

Des paysages de désert dans *Diamond sea* de Doug Aitken. Dans *Danse bipolaire*, Curtis Anderson nous présente une vision animale de la nature.

Un des voyages des plus magnifiques que des artistes nous ont proposés est celui de Helen Douglas et Zoë Irvine (Angleterre) dans *Illiers Combray*. Un voyage à travers Proust, un livre de photographies sous forme de dépliants recto verso avec deux Cd audio. Un voyage poétique et sensible d'une grande qualité.

La Nature est un thème que l'on retrouve constamment chez Helen Douglas dans *Wild Wood, Unravelling the Ripple* et dans *Pivot*.

Stéphane Barron utilise la topographie des paysages pour ses installations, cartes, vues du ciel... Son livre *Art Planétaire*, entièrement imprimé en bleu, est accompagné d'un cd-rom qui retrace ses préoccupations.

Détournement et Réappropriation

Le détournement et la réappropriation sont des notions héritées de l'Internationale situationniste qui se retrouve aussi chez Fluxus.

Sarah Bodman réalise depuis longtemps des livres, *GM Future* est une évocation du développement et des manipulations de la nature par les scientifiques. Le détournement surgit par l'intermédiaire des illustrations figurant dans ce livre, illustrations entièrement découpées dans des revues de botanique.

Dans *Why and why not*, Mark Titchner propose une déclinaison et des détournements d'affiches et de slogans publicitaires. Le détournement des logos, des marques et du monde publicitaire se retrouve dans le livre *Nic-Hess* de Christoph Doswald. Chez Jérémie Grandsenne (France) le détournement se fait léger et ironique dans *Dieu parle aujourd'hui*.

Dans *Rex Reason*, Simon Patterson (Grande-Bretagne) propose un détournement des sigles scientifiques en leurs donnant des noms de personnes célèbres.

Martin Lorenz détourne l'imagerie publicitaire et de la mode dans *The One Weekend Book Series*. Henriette Heise (Danemark) détourne les calendriers dans *A Room of one's own*.

Jean-Luc Moulène et Vincent Labaume (France) se réapproprient les poésies d'Isidore Ducasse dans *Poésies*.

Frédéric Vincent, propose des livres dont les images ont été prises sur Internet, voir la série *On the web*. Depuis peu, ces livres font partie intégrante des peintures et installations qu'il réalise comme pour *The future across the Past*.

Evren Tekinoktay (Danemark) décline l'imagerie du monde de la mode dans *New Embrace Mrs DEAD and Mrs FREE*.

Mike Nelson se réapproprie la forme des magazines dans « Magazine » pour publier les photographies de ses propres installations.

Michel Tabanou détourne des images circulant sur Internet dans « Limite d'utilisation », *Captured*, *Cartographie*. Ces livres sont souvent hérités de l'esprit Fluxus. Certains sont des hommages aux années 1960 comme *Urinals* est un livre hommage et ironique sur le travail de Marcel Duchamp ou encore *Robert Fillioulisible-illisible, Marcel Broodthaers / Robert Filliou, une non-correspondance*.

Pierre Granoux travaille lui aussi sur l'oeuvre de Marcel Duchamp, ses recherches sont visibles dans *Le bazar de l'art moderne*.

Louise Bourgeois (France), plutôt connue pour ses grandes installations à tendance psychanalytique a

réalisé un très beau livre intitulé *Recueil des secrets de Louise Bourgeois*. Un livre où l'artiste a repris en fac-similé un recueil pour sage-femme et accoucheuse sous Louis XIV.

Archives, Collections

L'archivage est une préoccupation qui apparaît dans les années 70. Les artistes vont procéder plus ou moins méthodiquement à une exploration de la réalité. Ces livres seront un moyen d'accéder à l'inventaire, à la conservation, à l'enregistrement. Hans-Peter Feldmann (Allemagne) procède à des inventaires et des collections d'images banales et populaires depuis 1968. Récemment il a procédé à l'inventaire d'une revue d'art abstrait allemand de 1953. Reproduit entièrement, *Abstrakte Kunst* est une manifestation du renoncement de l'artiste. Renoncement à la signature, au marché de l'art.

Chez Felix Droese (Allemagne), le livre *Anonymus* est l'occasion d'affirmer son attachement à une collection d'œuvres d'art très influencée par Fluxus et présentée comme telle.

Jonathan Monk crée quant à lui *Cover version*, une collection de livres d'artistes où ne sont montrées que les couvertures.

Closky (France) procède depuis quelques années à des inventaires plus ou moins incohérents, de billets de banque, de mots et de chiffres. Dans *Mon Père*, des figures d'hommes tirées des magazines et des publicités sont présentées comme l'image du père idéal.

Chez Pierre Denan (France), c'est l'image de l'industrie alimentaire qui fait l'objet d'un inventaire dans *Poulet Poulet*.

Depuis la fin des années 1960 Annette Messager et Christian Boltanski (France) collectionnent des images trouvées. Ils constituent des répertoires d'imaginaires collectifs.

Les artistes Jeremy Deller et Alan Kan (Angleterre) constituent des archives de la culture Folk, images de concerts, fêtes, manifestations populaires dans « Folk Archive » et dans *The Uses of Literacy*. Beat Streuli perpétue dans « Marseille » un inventaire

sociologique de la population de la ville de Marseille.

Julius Deutschbauer (Autriche) a rassemblé une documentation de livres qui n'ont pas été encore lus par les personnes interrogées, cet ensemble constitue une bibliothèque de livres incultes.

Matthias Klose a procédé à un inventaire photographique des salles de repos des entreprises en Allemagne dans *...Dann woll'n wir mal wieder...!*

L'artiste Wynn Dan a réalisé un livre intitulé Text/Image collection : *by Wynn Dan*, où des photographies sont mises en rapport avec des citations de personnages célèbres. Une confrontation qui par moments donne un sens nouveau à la citation ou à l'image.

Paul-Armand Gette (France) œuvre lui aussi, depuis les années 70, dans le domaine du livre d'artiste, avec comme préoccupation, la mythologie et la botanique. Dans *De quelques lisières...*, il procède à des relevés, des classifications et nomenclatures dans la nature.

Avec *Lost in space*, Andrew Dodds (Angleterre), a réalisé un récolement de documents, d'images, de dessins et d'enregistrements de la mission Apollo 11 en 1969. Il s'appuie sur les archives de la NASA et des correspondances avec des spécialistes.

Avec *Suitcase Body is missing woman*, Eva Weinmayr présente une collection de posters que l'on trouve sur les stands des marchands de journaux. Réalisés à la main, ces posters suggèrent des messages poétiques, absurdes, des romances populaires, des histoires pour enfants ou encore de la science-fiction.

Mark Dion travaille à la présentation de cabinets de curiosités d'animaux empaillés. Avec *Die geöffnete Raritäten- und Naturalien-Kammer*, il a reproduit un livre paru en 1704. Il s'agit de descriptions et de planches de coquillages, animaux exotiques, jardins, armes, lampes, animaux fantastiques, fruits, monnaies, instruments de mesures, et plantes..

Jochem Hendricks propose, lui, avec *Calendrier d'art* pour un mois, un calendrier mensuel de ses propres œuvres. Chaque page présente la notice de l'œuvre du jour.

Michael Landy explore dans *Break Down* les

différents aspects de notre société de consommation. Un livre sous forme de classeur.

Textes, poésie, Utopie

Incontestablement le mouvement Fluxus, né en 1962 est l'incarnation des aspirations utopiques des années soixante. Un moment où l'on rêvait d'un monde à l'imagination au pouvoir. L'artiste Robert Filliou (France) en est le témoin privilégié à travers des publications aussi diverses que des livres, *L'Histoire chuchotée de l'Art*, *Hsin Hsin Ming* des cartes postales, *Longs poèmes courts à terminer chez soi*, des boîtes, une valise, des multiples.

Petite histoire un peu sainte est un petit livre rond qui symbolise l'esprit poétique et utopique de l'éternel retour de Filliou.

Avec *Secret Ballet*, Detlev Fischer, invente une biographie fictionnelle d'une femme, Jane Swallow, évoluant dans le monde de l'art. Elle décrit ses troubles familiaux, ses ambitions créatrices, ses intrigues personnelles et d'affaires. Le texte est composé de 90 000 phrases tirées du Dictionnaire anglais *Collins Cobuild* édité en 1987. Les compilations de ces phrases forment le reflet des idées et opinions des années 1960/70 et 80.

Dans *Shup*, Jordan Baseman (Grande-Bretagne), propose le scénario d'un film dont l'histoire vraie se situe le 13 Mars 1976 à Jenkinton en Pennsylvanie.

A travers *Audit*, Lucy Kimbell a opéré un véritable audit tel qu'il peut être réalisé dans une entreprise. Cela fait appel à des techniques de management, des questions et réponses sont analysées ; tableaux, graphiques, courbes, chiffres composent l'essentiel du livre.

Chez Eric Sadin (France), la poésie se fait déconstruite, l'écriture contemporaine est confrontée aux nouvelles technologies, Internet, langage Web, HTML, abréviations, composant des textes avec une forme bouleversée par les techniques actuelles : *Poésie atomique*. Chez Brandon Labelle, la poésie est sonore, proche des expérimentations musicales des années 1970/80. *Social Music* propose une composition musicale composée avec la langue parlée. Des compositions musicales sont réalisées en relation avec d'autres per-

sonnes. *Corporate Rokoko* est un livre de Werner Von Delmont qui a remporté un grand succès au Danemark, un livre réalisé comme la retranscription d'une conversation entre l'artiste et son père en 2033. Dans *Camotologue*, Claude Rutault (France) décrit ses propres œuvres présentées dans l'exposition. Plissee de Stephan Baumkötter est un magnifique livre constitué uniquement de passages très légers dans la presse. Un livre dont la forme est un dépliant sur le travail même de l'impression.

Kiwi de Ma Desheng est un dictionnaire décalé. Meri Gorni (Italie) propose quant à elle, des petits livres qu'elle réalise entièrement. Des livres très poétiques, petites phrases, cailloux, faisant attention aux matières employées. *Il medesimo gesto*, *Sovrappensiero*, *Strada facendo*. Mark Von Schlegell propose des petits textes *Der Tintenfisch* tout comme Stéphanie Taylor et son *Valsahalal's Tin Gun*.

Chez Mel Jackson, le texte se retrouve confronté à l'image d'un alignement de livres anciens sur les étagères d'une bibliothèque dans *The brazen Oracle*.

La poésie se fait visuelle et devient une performance avec Chris Newman, *The 90's and Notebooks*, *Gespensier* Von Ibsen, *Godged*, sont des livres remarquables d'un artiste qui travaille les mots, les phrases, il est proche de James Joyce, de John Giorno ou d'Ezra Pound. Chez Olaf Nicolai, le texte devient une compilation d'idées et de références dans *Show case*, l'image devient camouflage dans *Enjoy/Survive*. Le texte se fait aléatoire dans *Stil*.

Ce même texte devient absent dans *Notizen*. Le livre d'artiste est partie intégrante de l'œuvre de Liam Gillick. *Literally No Place* a été publié lors de son exposition *The Wood way* à la Whitechapel Gallery de Londres. Ce livre donne des clés à cette exposition et pourtant, il peut aussi se lire indépendamment. *Erasmus is late*, livre de Liam Gillick, raconte l'histoire et les déambulations d'un certain Erasme.

Decorum de Thomas Werner est une illustration ironique et décorative de différents textes sur l'ornement.

Dans *Camera obscura* de Birgit Kahle, les pho-

tographies imprimées à l'encre noire laquée sur papier noir font l'effet d'un poème visuel.

Le plus beau livre d'artiste récemment publié est incontestablement, *The walk book* de Janet Cardiff, un livre qui d'ailleurs remporta de nombreux prix.

Ce livre nous plonge dans une longue marche à travers l'anatomie, la marche, la transformation, la parole, la voix, l'écoute, la mémoire. Il se lit, se parcourt, en écoutant le cd Audio qui l'accompagne, nous plongeant dans le monde et les recherches de l'artiste qui réalise des vidéos et des installations utilisant différents media. Un travail qui examine notre perception audiovisuelle, notre vulnérabilité à l'illusion et à l'acoustique. Un travail vidéo composé d'une force narrative où le spectateur est replacé dans un contexte particulier et propice à la réception. C'est un prolongement de la pensée et du travail de l'artiste.

Politique

Publié en 1967, *The medium is the message* de Marshall McLuhan va fortement influencer les artistes. Formellement tout d'abord car ce livre est mis en pages par Quentin Fiore. Des effets visuels mettent l'accent sur la thèse de McLuhan, puis une influence au fond car ce contenu propose et met en lumière une société nouvelle, fortement emprunte de techniques. Elles ont une influence sur l'éducation, la santé, les comportements, l'art, la communication, les gouvernements.

L'on retrouve une analyse sociologique et politique dans « Leipzig Protestatlas » de R Krehl, Silke steets et Jan Wenzel, un panorama complet des manifestations ouvrières, politiques et de leurs répressions qui ont eu lieu dans la ville de Leipzig de 1848 à nos jours, cartes à l'appui.

Avec *A thousand windows – The world of the insane*, l'artiste albanais Anri Sala montre par ses photographies, la libéralisation de la presse à Tirana après le changement de gouvernement en Albanie en 1990. À cette époque, 135 journaux vont faire leur apparition sur les tables improvisées des marchés et les kiosques de la capitale d'Albanie.

Jennifer Gabrys a travaillé sur l'histoire des bom-

bardements effectués par l'aviation. Le résultat de ses recherches est dans *Airdrop*.

Mobile Vulgus de Christian Nold retrace par des relevés photographiques, par des simulations et des reconstitutions informatiques, les manifestations qui ont lieu à Londres.

Sheikh'n'Vac de Yara El-Sherbini, est constitué de dessins et de phrase jouant avec les stéréotypes de la représentation des islamistes en Angleterre. Provocations et satires sont une exploration du langage, des dialectes, des discours des islamistes qui confrontent le lecteur aux tensions religieuses et à l'identité raciale.

SOS : Ok de Paula Roush propose de distribuer des biscuits nutritionnels dans les structures collectives (galeries d'art, musées, centres d'art) en cas d'attaque terroriste ou situation de manque de nourriture que ce manque soit réel ou imaginaire.

What is authority ? de Henrik Olesen explore les questions du féminisme et de la sexualité. *The next Documenta Should be Curated by an artist* est un projet initié par Carsten Holler. La question qui constitue le titre du livre à été posée à de nombreux artistes tels que Marina Abramovic, John Baldessari, Daniel Buren, Liam Gillick, Joseph Grigely, Jonathan Monk, Alfredo Jaar, Ken Lum, Martha Rosler, Lawrence Weiner et bien d'autres, elle apporte une tentative d'analyse du rapport entre artistes et commissaires d'expositions.

Le livre, la musique, le son, la vidéo, l'œil

Pour la première fois en 1925, un disque est inséré dans un magazine, il s'agit de Kurt Schwitters *Sonate in Urlanten dans le magazine Merz* (13). En 1964, Henri Chopin fonde la revue OU, qui est la continuation de *Cinquième saison*, la revue de poésie évolutive dirigée par Pierre-Albert Birot de 1958 à 1963.

La revue OU est une revue disque, avec des disques 33 tours et les contributions graphiques et sonores d'artistes comme Paul Armand Gette, Paul de Vree, François Dufrene, Ben, John Furnival, Bernard Aubertin...

Au delà du livre, la revue OU était une tentative de

projection de texte en dehors de la page. En 1969, John Cage, assisté d'Alison Knowles, rassemble une collection de manuscrits musicaux dans le livre *Notations*.

Ce livre mêle à la fois des musiciens (Pierre Boulez, Erik Satie, Iannis Xenakis, Les Beatles ...) et des artistes comme Robert Filliou, Arthur Köpcke, Dieter Roth, Emmett Williams, Wolf Vostell... Les partitions réalisées par les artistes étaient bien souvent des dessins, des notes ou scénarios pour des performances ou encore des photographies mais pas de notes ni de partitions proprement dites. Ce livre a été édité par les éditions Something Else Press autrement dit par l'artiste Dick Higgins, théoricien de la notion « d'intermedia » en 1965.

Lars Mathisen a inclus un DVD de son installation vidéo dans *On / off the Beaten Track*.

Le livre d'artiste n'est aujourd'hui plus exclusivement réservé aux artistes conceptuels. Il est un élément essentiel chez certains artistes, étant intégré à part entière dans les installations ou les vidéos. Après une forte influence des années 1960 / 70, le livre d'artiste devient aujourd'hui indépendant. C'est avec un nouvel élan de liberté que l'avenir du livre d'artiste s'exprime. Un livre d'artiste c'est une idée. Il existe à travers le monde de nombreux éditeurs spécialisés dans le livre d'artiste. Un des plus fameux est l'éditeur allemand Walther König. Aujourd'hui la relève est assurée par Salon Verlag (Allemagne), Bookworks (Grande-Bretagne), JRP Ringier (Suisse), Space Poetry (Danemark), Al Dante (France), Bluemark (Japon), Weproductions (Grande-Bretagne), The Green box (Allemagne) ...

Publier des livres d'artiste aujourd'hui, c'est continuer de développer des projets, des conversations. Ce sont des collaborations étroites entre artistes, graphistes et éditeurs. Chaque livre d'artiste est une idée, une idée qui se propage et se confronte à d'autres idées.