

DOSSIER DOCUMENTAIRE

De l'art entre les pages : une collection de livres d'artistes à la bibliothèque

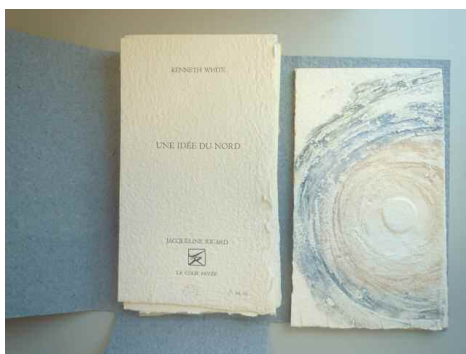

« Le principe fondamental des livres d'artistes c'est qu'au lieu d'être à propos de l'art, ils sont plutôt eux-mêmes des œuvres d'art. »

(Tim Guest, écrivain)

La notion de livres d'artistes recouvre des réalités très différentes : bibliophilie moderne et contemporaine, livre de peintre, livre illustré, livre d'artiste... Les définitions sont nombreuses et les opinions des professionnels divergent parfois fortement les unes des autres.

Pour certains, le livre d'artiste conserve un lien avec le livre par la forme, le texte ou la fonction. Pour d'autres, le texte et la structure traditionnelle du livre ne sont pas toujours indispensables. Pour d'autres encore, le livre d'artiste n'est pas nécessairement le fruit d'une collaboration : il est conçu par un seul artiste, à qui appartient la responsabilité conceptuelle du livre ainsi que son exécution.

Mais au-delà de ces débats, il est un point sur lequel tous s'accordent : dans le livre d'artiste, *« l'image n'illustre pas plus le texte que le texte ne commente l'image. L'un et l'autre font beaucoup plus que ça : ils dialoguent. Mieux, ils s'engendrent souvent l'un l'autre et imposent à l'objet livre sa forme même. »* (Jean-Marie Le Carpentier, Médiathèque Nelson Mandela, Gardanne)

Quelle définition retenir ?

Afin de présenter une sélection cohérente de livres d'artistes conservés par la Bibliothèque de Rennes Métropole, nous avons choisi de retenir les critères suivants :

- ▶ Les livres d'artistes sont d'abord le fruit de **la rencontre de deux univers**, celle d'un écrivain et d'un artiste. Cette collaboration est un champ d'expérimentation qui se matérialise par la création de ces œuvres singulières.
- ▶ Car le livre d'artiste est par lui-même **une œuvre d'art**. Il n'est pas un moyen de diffusion d'une œuvre mais un médium qui devient un objet et un lieu de création et d'expression artistique.
- ▶ Ainsi, dans les livres d'artistes, naît une interaction entre l'écriture et l'art contemporain. Elle nous incite à lire autrement puisque ce ne sont plus les textes qui prédominent, ni la simple contemplation esthétique de l'image. C'est là véritablement que s'établit **un dialogue entre l'art et la littérature**, dans un accompagnement et une confrontation.
- ▶ Enfin, les livres d'artistes se caractérisent par **un tirage limité**, n'excédant pas quelques centaines d'exemplaires et parfois même quelques unités. Pour ce faire, les techniques industrielles d'impression sont utilisées. Ce sont aussi des ouvrages qui portent le plus souvent la « marque » des artistes, qui les numérotent et les signent.

Petit historique du livre d'artiste

Au début du XXe siècle, de nombreux peintres et écrivains collaborent dans l'élaboration de livres, appelés alors « livres simultanés ».

L'exemple le plus célèbre est la "*Prose du transsibérien et de la petite Jehanne*" de Blaise Cendrars illustré par Sonia Delaunay (ill. ci-contre). Créé en 1913, ce livre prend la forme d'un bandeau vertical dépliant de 2 mètres, formé à droite d'un poème et à gauche d'une aquarelle. A l'époque, pratiquement tous les peintres-graveurs d'importance (de Joan Miró à Mac Ernst, en passant par Marcel Duchamp ou René Magritte) vont accompagner les poètes et auteurs de leur temps : Tristan Tzara, Paul Eluard, Georges Bataille, Blaise Cendrars, Louis Aragon, Jean Giraudoux...

Ce sont ensuite les éditeurs d'art qui sollicitent des auteurs, comme René Char, Marguerite Duras ou Jean-Paul Sartre, et qui s'assurent la collaboration d'une nouvelle génération de peintres : Nicolas de Staël, Vieira da Silva, Pierre Alechinsky, Jean Dubuffet, Pierre Soulages... Simultanément, l'édition de livres d'artistes se développe aux Etats-Unis avec Sam Francis, Robert Rauschenberg, Roy Liechtenstein et autres artistes du Pop Art, grâce à l'implantation d'ateliers de lithographie et de sérigraphie à New York et San Francisco.

Ceux qu'il est désormais accepté de nommer « livres d'artistes » apparaissent donc à la fois aux Etats-Unis et en Europe au tout début des années 1960. Ils prospèrent dans les années 1970 avec les mouvements artistiques de l'époque : art conceptuel, Pop Art, Fluxus, poésie concrète, poésie visuelle. Ces mouvements d'avant-garde utilisent en effet le livre, dont ils interrogent la forme, pour écrire et échanger des idées sur l'art, la politique ou la philosophie.

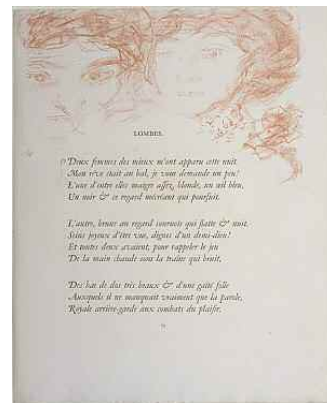
Aujourd'hui en France, sous l'impulsion de très nombreuses petites maisons d'édition installées dans toutes les régions, la fusion du texte et de l'image s'affirme de plus en plus. La mixité des techniques artisanales de gravure et d'impression concourt à la recherche de créativité. Imprimés avec soin sur beaux papiers, ces livres d'artistes - célèbres ou peu connus encore - intéressent de plus en plus les collectionneurs.

Les nombreuses définitions et contestations qui existent autour des livres d'artistes entraînent ainsi une diversité des formes et des contenus, acquise tout au long de leur histoire. Définir ce que sont les livres d'artistes permet alors de considérer certaines catégories comme étant en marge des critères retenus ci-dessus. En voici trois.

Le livre de bibliophilie

La production et la diffusion des livres de bibliophilie sont très différentes du livre d'artiste. Ils prennent différentes formes, comme le livre illustré qui est un ouvrage précieux voire luxueux, de fabrication artisanale, souvent appelé « beau livre ».

Le livre de peintre quant à lui privilégie davantage le travail plastique qui envahit l'espace de la page et traite souvent le texte de façon anecdotique. *Faust* d'Eugène Delacroix (1828) est considéré comme le premier livre de peintre. *Parallèlement* de Verlaine, illustré de 108 lithographies originales de Pierre Bonnard et publié en 1900, révolutionne le monde de l'édition de l'art (ill. ci-contre). C'est le peintre qui donne ici sa propre lecture du livre : ses lithographies jouent avec les strophes, les enlacent, se mêlent à elles ou se glissent dans les marges.

Le livre-objet

Pour beaucoup, le livre-objet est une autre facette du livre d'artiste. Caractérisé par une recherche formelle tant au niveau de son apparence que de sa matérialité, le livre-objet tient du discours critique. L'artiste qui le conçoit a en effet cette volonté créatrice de jouer, de contester ou de déconstruire la forme et la fonction habituelle du livre.

Et si certains des livres-objets tiennent à garder un lien étroit avec le livre traditionnel (utilisation de papier, mise en valeur d'un texte, etc.), d'autres s'affranchissent de tout souci littéraire et n'offrent ni image à regarder, ni texte à lire, ni page à tourner. La fonction de livre à lire est ici totalement abolie.

La bibliothèque possède notamment dans sa réserve un « livre-tronc » intitulé « Eden », créé en 1993 par Dominique Guilloux.

Le flip book

Selon Anne Moeglin-Delcroix (professeur à l'Université Paris 1), le *flip book* est un cas particulier du livre d'artiste. Il est l'œuvre d'un artiste qui, parmi les possibilités variées offertes par le médium du livre, choisit celle du livre animé comme la plus appropriée à son projet. Travailler sur le *flip book* permet en effet de rappeler que le livre n'est pas un support immatériel, transparent à son contenu, mais qu'il est un objet, doté de propriétés originales, avec lesquelles l'artiste peut travailler et qu'il peut élaborer, comme tout artiste le fait de son matériau.

De l'art contemporain dans la réserve

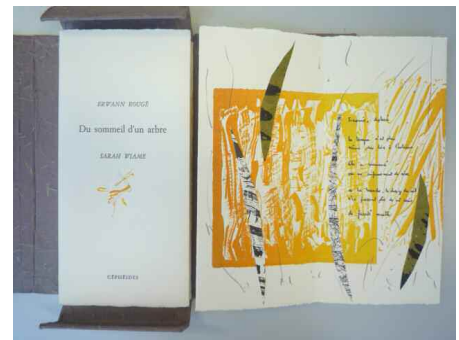
La réserve de la Bibliothèque de Rennes Métropole détient des ouvrages rares et précieux, tant par leurs formes que par leurs contenus. Aux côtés des manuscrits enluminés et des livres illustrés, une collection de plus de **2 000 livres d'artistes** y est conservée. **Ce fonds se constitue depuis ?**

Devant le coût de certains ouvrages, l'ampleur des publications mais aussi les tirages limités, les acquisitions patrimoniales de la bibliothèque ne peuvent être systématiques.

Il faut donc faire des choix, et retenir les ouvrages qui sont les « *plus dignes d'enrichir les collections de la bibliothèque, qui lui donnent une meilleure cohérence, ceux qui prendront de la valeur avec le temps, ou encore les plus représentatifs du genre* » (Sarah Toulouse, conservatrice à la Bibliothèque de Rennes Métropole).

Les ouvrages patrimoniaux sont donc acquis selon :

- ▶ la qualité du travail plastique et textuel,
- ▶ leur origine géographique : de l'artiste, de l'auteur ou de l'éditeur,
- ▶ l'apparence de l'objet présenté,
- ▶ le fait de compléter un ensemble qui se veut cohérent.

Ainsi, au cœur de la collection de livres d'artistes, des noms comme Thierry Le Saëc, Pierre Lecuire ou Eugène Guillevic... témoignent d'une grande imagination créatrice et d'un choix éclectique.

Les artistes de la région Bretagne sont bien représentés, qu'ils soient écrivains comme Alain Le Beuze ou Rougé Erwann, plasticiens comme Jean-Claude Le Floch, Pierre Tal Coat ou Maya Mémin, ou bien relieurs comme Jeanne Frère ou Annie Robine.

Des expositions temporaires présentent régulièrement certains livres d'artistes au public. Dernièrement, on peut citer « Guillevic avec les autres » en 2008, et « Litosphere, litosphere ? » avec la maison d'édition nantaise Le Petit Jaunais en 2009.

Valoriser les livres d'artistes

Les livres d'artistes sont consultables sur place, librement, au 6ème étage de la Bibliothèque.

D'autre part, la présentation de ces œuvres d'art au public par des médiateurs leur donne une meilleure visibilité et favorise ainsi un contact étroit avec elles. Feuilletter et manipuler sont deux aspects fondamentaux qui permettent d'interpréter et de redonner tout leur sens aux livres d'artistes. Tenir l'art contemporain entre ses mains devient ainsi possible.

Devant l'ampleur de la collection, certains livres d'artistes ont été sélectionnés selon deux critères fondamentaux :

- ▶ Le choix d'un premier regroupement s'est élaboré selon la **diversité des formes** que l'on a voulue représentative. Cette sélection est présentée aux élèves de Collège.
- ▶ Le **dialogue entre la poésie et l'illustration plastique** au sein du livre d'artiste a ensuite fait l'objet d'une seconde sélection, à l'intention des élèves de Lycée.

Pour valoriser la création contemporaine régionale, des auteurs et artistes bretons, ou vivant en Bretagne ont été retenus et seront mis en valeur dans les médiations.