

Des livres d'artistes, de la poésie, des rencontres...

Intégration du Livre d'artiste dans l'art contemporain

Livre d'heures de Troyes décoré par **Jean Colombe** (1470-1480).

Le livre d'artiste s'inscrit dans une longue tradition liée à l'embellissement des livres. Avant le XXe siècle l'aspect artistique était subordonné au texte (simple fonction décorative).

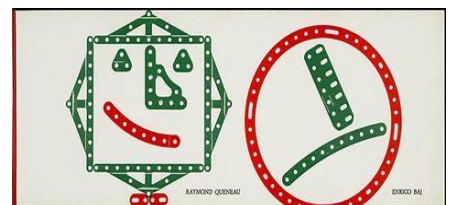
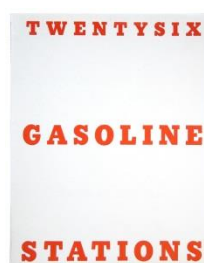
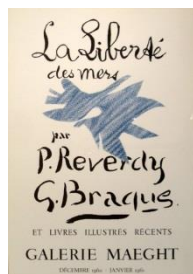
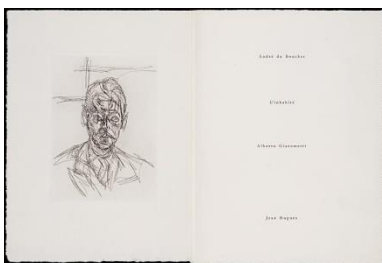
Une des raisons les plus importantes du développement du livre d'artiste à partir des années 1960 est la liberté que ce médium donne à l'artiste. Le livre, conçu, mis en page et édité par l'artiste, permet d'échapper à des modèles artistiques.

Il a connu un essor au moment de l'intensification de l'art conceptuel et des recherches dites « alternatives » en art comme les installations, la performance, le happening, la vidéo qui marquent une différence par rapport à d'autres genres plus statiques comme la peinture et la sculpture.

L'art conceptuel, apparu à New York en 1965, n'est pas une période précise de l'art contemporain, ni un mouvement artistique structuré ou un groupe d'artistes précis. Les artistes conceptuels privilégient l'idée et sa transposition sur l'objet d'art. Il prend sa source dans le mouvement Dada qui remet en cause la notion traditionnelle de l'œuvre d'art. Le contenu et le contenant forment un tout cohérent qui exprime la pensée de l'auteur et de l'artiste.

L'art conceptuel, l'art minimal, le mouvement Fluxus sont de grands utilisateurs du livre dont ils interrogent la forme.

C'est une manière d'exercer leurs talents en toute liberté. Les règles n'existent plus, seuls comptent l'envie, la fantaisie et le plaisir.

L'Inhabité. Gravures sur cuivre d'**Alberto Giacometti**, poèmes d'**André du Bouchet**. Edition Hugues, 1967.

La Liberté des mers. Lithographies par **Georges Braque**, poèmes de **Pierre Reverdy**. Adrien Maeght, 1960.

Twenty Six Gasoline Stations. **Edward Ruscha**. National Excelsior Press, 1963.

Meccano. Gravures d'**Enrico Baj**, texte de **Raymond Queneau**. Tosi & Bellasich, 1966.

Définition

Il n'est pas toujours évident de définir le livre d'artiste. D'après Anne Moeglin-Delcroix, auteure d'*Esthétique du livre d'artiste*, un livre d'artiste est une « œuvre de l'artiste pour les images comme pour le texte, d'une part, et une œuvre fabriquée en un nombre limité d'exemplaires à l'aide des moyens mécaniques d'impression et de reproduction propres au livre courant, d'autre part ».

Les livres d'artiste sont des ouvrages rares et précieux par leurs formes, leurs contenus. Écrivains, artistes, typographes, relieurs, graveurs et éditeurs travaillent en étroite collaboration, jusqu'à obtenir des œuvres d'art singulières.

Communément, on distingue deux approches :

Le livre de dialogue

La folle du jardin, petit traité des hautes herbes en Coglais. Gravures de **Maya Mémin**, texte de **Dominique Sampiero**. Editions Rue de Léon, 2014.

Le livre d'artiste est considéré comme la rencontre de deux univers : celle d'un écrivain et d'un artiste, et comme un champ d'expérimentation se matérialisant dans la création d'un livre.

Il existe plus ou moins une complémentarité entre l'œuvre et le texte, mais le rôle du texte reste d'abord dominant. Le texte est enrichi de la présence de l'image, ce qui permet de sortir des « sentiers battus » de la littérature. Le rôle de l'image se trouve amplifié, lorsque le livre d'artiste devient l'objet d'une exposition. En effet la lecture n'est plus l'activité première. Elle devient un complément qui fait du texte littéraire un objet artistique plus complexe.

Cette complémentarité réside dans la relation que l'auteur et l'artiste établissent entre le texte et l'image. La relation y est d'accompagnement, ou de supplément, le livre d'artiste est une création en soi comme l'est la peinture ou la sculpture. On peut parler d'interaction entre texte et image.

Loin de nous détourner de la lecture, il nous incite à lire autrement.

L'artist book

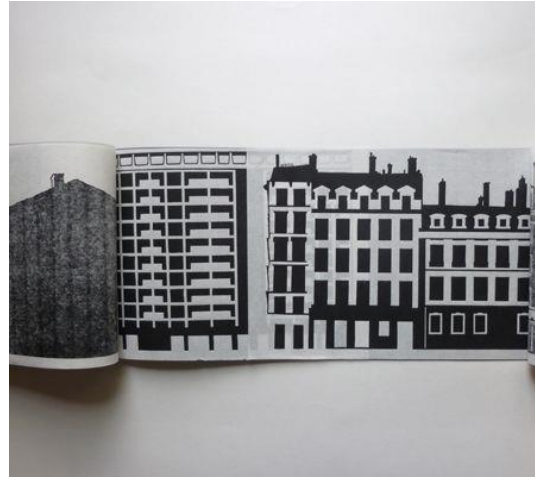
Le livre d'artiste est un débordement de l'activité artistique dans le champ du livre. L'artiste a seul la responsabilité conceptuelle du livre, qu'il soit composé de texte ou d'images ou des deux conjointement.

Le livre d'artiste est une œuvre d'art à part entière, le médium n'étant pas une toile, mais un livre. Il peut contenir du texte mais l'écrit n'est pas une condition nécessaire. Le livre est choisi par les artistes parce qu'il est transportable, durable, intime, reproductible...

C'est pourquoi le livre d'artiste simplifie, au moins matériellement, l'accès à l'art et peut démystifier la conception traditionnelle de l'œuvre d'art.

Il ne se réduit pas au contenu qu'il expose et qu'il transporte, car le livre devient un objet et un lieu de création et d'expression artistique. L'artiste prend le livre comme nouvel espace d'intervention, sur le champ artistique.

Des Vues. Mathilde Seguin. Editions Arcades, 2009.

Bibliographie

Tous les ouvrages cités sont disponibles dans le fonds *Petite cité du livre* de la Médiathèque départementale.

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

Anne Moeglin-Delcroix

Sur le livre d'artiste : articles et écrits de circonstance, 1981-2005.
Marseille : Le Mot et le reste, 2006.

Esthétique du livre d'artiste, 1960-1980 : une introduction à l'art contemporain.
Marseille : Le Mot et le reste, 2011 ; Paris : Bibliothèque nationale de France, 2011.

Yves Peyré

Peinture et poésie, le dialogue par le livre (1874-2000)

Paris : Gallimard, 2002.

Art et écriture : Revue Dada Hors-série 53, volume 49.

Paris : Mango-Jeunesse, 1999.

sous la direction **d'Anne Béchard-Léauté** et **Valentine Oncins**

Le livre d'artiste depuis 1980 en France et au Royaume-Uni = Developments in the field of the artist's book since 1980 in France and the United Kingdom : actes du colloque international.

Saint-Etienne : Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2014.

Daniel Leuwers

Livre pauvre- livre riche.

Paris : Somogy, 2006.

Richesses du livre pauvre : exposition, La Riche, demeure de Ronsard, prieuré Saint-Cosme, 4 oct. 2008-4 janv.

Paris : Gallimard, 2008

Liens Internet

[Le livre d'artiste, bibliographie sélective](#)

Bibliothèque Nationale de France, Direction des collections, département Littérature et art

[Livres d'artistes](#)

Didier Mathieu

Bulletin des bibliothèques de France, Novembre 2000

[Centre des livres d'artistes](#)

[Cabinet du livre d'artiste](#)

Université Rennes 2

[FRAC Bretagne](#)

Fonds régional d'art contemporain

Les livres d'artistes entre pratiques alternatives à l'exposition et pratiques
d'exposition alternatives
Jérôme Dupeyrat,
Thèse, Université Rennes 2, 2012