

>> Valise de livres d'artistes n°1

> Ouvrages pédagogiques

L'art contemporain
éditions Autrement

L'art contemporain, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord l'art de notre époque. À partir du geste fondateur de Marcel Duchamp et l'invention du ready-made, cette approche présente l'art contemporain en décryptant les pratiques des artistes : qu'ils peignent, sculptent, filment...

Arts et livres - revue 9 de coeur
éditions Le Seuil

9 de coeur est une revue trimestrielle de création vivante, s'ouvrant aux arts plastiques, à la littérature, à la poésie, à la danse, au cinéma, au théâtre, à la musique... La revue donne à chaque numéro carte blanche à un artiste, propose une BD originale, accueille une nouvelle spécialement écrite pour la publication, et fait le portrait d'un auteur. S'adjoignent des reportages, des entretiens, des jeux et des ateliers. Le tout avec pour trame de fond une thématique renouvelée à chaque numéro.

Quand les artistes créent pour les enfants - des objets livres pour imaginer
éditions Les 3 ourses / Le Mook

Ni livres sur l'art, ni albums jeunesse, les livres d'artistes pour enfants sont d'abord des objets, des objets de création. Les livres d'artistes sont le fruit du travail global d'un artiste : plasticiens, designers, architectes, artisans de l'image en général décident de s'emparer du livre pour en faire une oeuvre en soi. Ils en emploient alors toutes les potentialités : forme, couleur, matière, texte et images forment un tout indissociable et interdépendant.

> Livres d'artistes

Anne BERTIER

Titre : *Construis-moi une lettre*

Editeur : Memo

Construis-moi une lettre est un ouvrage rouge et blanc qui permet d'apprendre à regarder, à saisir le sens des pleins et des vides. Il s'agit presque de ne plus voir les lettres blanches très évidentes, mais l'espace rouge entre elles. Cet alphabet n'est pas une fantaisie, mais un travail de graphisme rappelant les jeux de construction, tant les formes sont parfaitement géométriques. C'est une écriture en soi, un voyage à travers des formes simples.

Sophie CALLE

Titre : *Souvenirs de Berlin-Est*

Editeur : Actes Sud

Articulant les notions de trace, de désir, de secret, de fantasma, Sophie Calle utilise une démarche d'écrivain : elle crée une fiction, où l'image joue une place centrale, en constant dialogue avec le texte. Sophie Calle réussit avec ce livre à mettre en lumière et à documenter la façon dont est traitée l'histoire dans le Berlin réuni, tout en soulevant des questions fondamentales de notre existence. De quelle façon et dans quelle mesure nous souvenons-nous et comment la mémoire et le sentiment subjectif se conditionnent mutuellement ?

Remy CHARLIP

Titre : *On dirait qu'il neige*

Editeur : Les trois ours

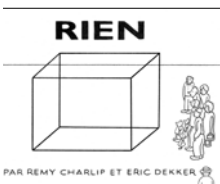

Remy Charlip a su faire un livre d'images sans image. Il nous emmène dans le monde de la lecture même, où les mots donnent à imaginer.

Remy CHARLIP

Titre : *Rien*

Editeur : Memo

Ce livre reprend sur le mode du nonsense cette fois, un thème cher à Remy Charlip : la capacité de chacun à imaginer une histoire à partir de rien. Une capacité éveillée par des boucles et mises en abîme d'images comme de mots, la répétition créant l'histoire sans fin. Dans le cas de Rien, c'est l'imaginaire creux des publicités qui est moqué.

Claude CLOSKY
Titre : *Mon père*
Editeur : M19

Subtilement, Claude Closky assemble et analyse certains types d'énoncés et de visuels contemporains mais il ne propose aucune clef de lecture univoque. Le pouvoir de ces images demeure, ainsi que l'ambiguïté d'une certaine fascination (de l'auteur et du lecteur ?) pour ces stéréotypes relationnels enfant-parent qui fourmillent dans notre univers de signes médiatiques.

Claude CLOSKY
Titre : *Colorie comme tu veux, dessine et écris ce que tu veux*
Editeur : Seuil

Le titre de l'ouvrage offre toute latitude au lecteur pour intervenir sur les pages et dessiner ce qui lui plaît dans les emplacements blancs prévus à cet effet. A cette première impression de liberté succède très vite une sensation de contrainte absolue ...

Claude CLOSKY
Titre : *Coloriage*
Editeur : onestar press

Le principe d'un livre de coloriage est de proposer des motifs divers, majoritairement figuratifs, à remplir de couleur de façon souvent directive, en imposant un modèle chromatique. Ici, Claude Closky interroge la règle et propose une série de grilles, motifs de l'abstraction constructive par excellence. Une façon pour l'artiste de se moquer d'un système, celui des livres de coloriages classiques, et d'en proposer un autre, où les règles libèrent un espace de création infini, sur un principe comparable à ce que développe la littérature oulipienne.

Claude CLOSKY
Titre : *100 photos qui ne sont pas des photos de chevaux*
Editeur : Editions de la RN7

Avec un titre programmatique qui ouvre un champ sélectif aussi vaste, ce qui nous installe d'emblée dans une forme de veine comique, le lecteur aurait pu attendre de Claude Closky une diversité maximale de sujets photographiques. Or le motif est constant, et nous nous retrouvons face à 100 poules. A partir de ce sujet distordu, l'humour surgit du conflit entre rationnel et irrationnel, cartésianisme et surréalisme.

Claude CLOSKY
De A à Z
Editeur : Jennifer Flay édition

Closky explore ici dix expressions imagées impliquant la notion de série (De A à Z) ou/et d'étendue spatiale ou temporelle. Par le travail de morphing plastique qu'il impose aux mots, par une séquence qui fonctionne un peu comme un fondu enchaîné, il redécouvre la littéralité de ces expressions métaphoriques, il les reprend « au pied de la lettre ».

Paul COX
C'est nains portent quoi ???????
Editeur : Seuil jeunesse

Sous la forme d'un imagier classique pour enfants, Paul Cox propose une lecture décalée et multiple des mots et des choses qui nous entourent. Avec cet ouvrage, il détourne et rompt la tradition de l'imagier où l'image est employée comme un double fidèle du réel.

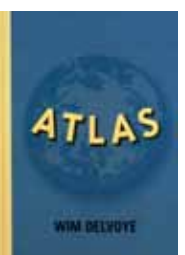
Paul COX
Histoire de l'art
Editeur : Seuil jeunesse

Paul Cox joue sur la sobriété et les codes des ouvrages classiques pour détourner encore une fois un standard de la littérature : une Histoire de l'art. Au travers de ce conte de fées revisité, Paul Cox évoque des problématiques artistiques connues de l'Histoire de l'art : l'image comme représentation fidèle de la réalité ou comme fenêtre sur l'imaginaire. Paul Cox nous dit aussi que les images fixes peuvent suggérer mouvement et dynamisme. Il évoque ainsi son propre travail de peintre, de graphiste ou d'illustrateur et l'énergie qu'il en retire.

Louise-Marie CUMONT
La maison - variations en quatre couleurs
Editeur : Seuil jeunesse

En 2000, Louise-Marie Cumont crée un livre en tissu (format : 14 x 19 cm). Il est conçu de compositions et recompositions d'une maison cousue de pièces d'étoffes rouges, noires, bleues et vertes. C'est cette édition textile qui est déclinée ici en version papier.

Wim DELVOYE et Laurent BUSINE
Atlas
Editeur : Frac des Pays de la Loire

Tout au long du livre, le lecteur reste ballotté, entre des images qui renvoient très clairement aux manuels scolaires et aux cartes suspendues sur les murs des classes de primaire, et également à la logique secrète d'un territoire mental et fantaisiste inventé par l'artiste.

Marie-Ange GUILLEMINOT
Mes poupées
Editeur : FRAC des Pays de la Loire

Aucun texte, des pages blanches et des photos fragiles, imprimées sur papier très fin. Le lecteur découvre que ces photos sont manipulables, peuvent être sorties du livre, regroupées, mélangées, déplacées et intercalées entre d'autres pages. L'artiste propose donc au lecteur de manipuler, comme elle l'a fait avec ses «poupées», les vignettes du livre blanc. Mise en abîme de la relation de l'artiste avec ses objets, le principe du livre engage un rapport sensuel avec les corps photographiés. L'artiste questionne notre rapport aux objets et aux images (fétichisme, collection, découpage, mise à distance, etc...).

Tana HOBAN
Que vois-tu ?
Editeur : Kaléidoscope

Publié aux États-Unis en 1971, cet album de Tana Hoban est le premier de ses ouvrages "à trous", concept que la photographe utilise intelligemment pour aider le lecteur à mieux regarder, à mieux voir.

Katsumi KOMAGATA
Leaves
Ed. C.G. Pompidou, One Stroke, Les doigts qui rêvent, Les trois ourses

Katsumi Komagata nous livre un ouvrage à lire autant avec les yeux qu'avec les mains, et propose alors de réunir et de faire expérience de nos sens. Komagata travaille ici sur l'objet livre. Un livre que l'on manipule, que l'on touche, que l'on feuillette. Sous la couverture blanche, les pages cartonnées et colorées s'enchaînent, servant de décor au personnage central de ce livre : une petite feuille d'arbre.

Katsumi KOMAGATA, *Little tree/Petit arbre*
Co-Édition One Stroke/Les Trois Ourses, 2009
Trilingue : français, anglais, japonais

Un livre en trois dimensions sur le cycle des saisons et de la vie. C'est l'histoire d'un arbre, de sa naissance à sa mort. Au début une graine germe (petit triangle de papier), puis elle grandit pour devenir un arbrisseau et, enfin, un arbre qui se dresse et grandit au fil des pages, délicatement ciselé dans le papier. Une poésie visuelle se dégage, l'arbre en relief est mis en valeur par les silhouettes d'ombres qui se déplacent au gré des pages, des saisons et du temps qui passe.

LE GENTIL GARÇON
Super abécédaire
Editeur : QuiQuandQuoi

Comme son nom l'indique, c'est un super livre d'apprentissage de l'alphabet. Chaque lettre servant d'initiale à un mot ou une suite de mots est illustrée par un mot et un dessin. L'artiste prend ainsi, comme point de départ, une des bases de la connaissance de la langue. De Acid-kid à Zéro girl, chaque page dévoile un super-héros : son nom et son portrait. Le Gentil Garçon fait explicitement référence à ces super-héros qui marquent notre enfance.

Claude LÉVÊQUE
La vie c'est si joli
Editeur : Quiquandquoi

Ce livre ne contient pas de texte : le lecteur est confronté aux seuls visuels qui le composent, et ceux-ci sont photographiques. Comme toujours dans le travail de Claude Lévêque, il nous entraîne avec ces personnages vers un ailleurs poétique, onirique et enchanteur, en même temps qu'il nous confronte à la banalité du quotidien, à ses angoisses, ses peurs, sa solitude et son ennui.

Rosemarie MARTIN
Rue Lamour est aveugle
Auteur(s) : Giquel Pierre , Prouteau Eva
Editeur : La Belle École

Rue Lamour est aveugle est un subtil mot d'esprit construit à partir du proverbe « l'amour est aveugle » et le nom de la rue où vit l'artiste : la rue Henri Lamour. Imprimé, comme indiqué successivement, avec de la peinture photoluminescente il met littéralement en lumière la nature sensible de la fiction qui va se mettre en place au fil des pages. À l'intérieur de l'écrin de la couverture, 16 feuilles pliées, non reliées, présentent comme autant de « sous livres » - de chapitres qui s'ouvrent en double pages sur une photo - une bribe d'histoire.

Bruno MUNARI
Dans le brouillard de Milan
Editeur : Seuil jeunesse

Les promenades auxquelles nous convie Bruno Munari sont bien réelles : ni pays imaginaire, ni monde ou créatures fantastiques ... le monde de Munari est celui qui nous entoure. Mais grâce à un jeu de matières et une multitude de procédés et techniques, la ville se transforme, les personnages s'animent et le récit devient magique.

Bruno MUNARI
Dans la nuit noire
Editeur : Seuil jeunesse

Dans la nuit noire nous propose un voyage au cœur des matières et des sensations. Bruno Munari construit ici une véritable narration avec très peu d'éléments. Dans la nuit noire fait partie de sa série de «livres illisibles» : le livre comporte très peu de texte et pourtant tout semble faire sens. Les couleurs, les formes, les transparences, le papier, les découpes... chaque détail construit le récit.

Bruno MUNARI
Livre illisible
Édition Corraini, Italie, 2008

«Que sont ces 'Livres illisibles' ? Ce sont des livres sans mots, des livres aux pages découpées de différentes manières et des pages de différentes couleurs.» Bruno Munari.

Marylène NEGRO
Eux / Them
Editeur : Galerie Jennifer Flay

Des photographies de mannequins de magasins occupent toute la surface de la page. Aucun texte : l'ouvrage est uniquement constitué de ces portraits, 168 au total. Marylène Negro reprend les conventions picturales du portrait (portrait en buste, majoritairement frontal, autrement dit la forme la plus psychologique du portrait). Le but à chaque fois recherché est de croiser et de saisir, au moyen de l'illusion d'œil qu'est un appareil photographique, ces regards qui n'en sont pas. Le résultat ne cesse pas de troubler.

Jean-Jacques RULLIER
Promenade en bord de mer
Editeur : Memo

Précieux recueil de dessins, de reproductions, de photographies ; ce livre donne une image représentative des divers travaux de l'artiste. L'évidente dimension ludique de tous ces agencements, comme ailleurs des promenades, place le point de vue du côté de l'enfance. Tout s'y réfère : l'apparente naïveté du dessin, la simplicité transparente des questions. Et cependant, il ne faut pas s'y tromper. Les jeux de Rullier dévoilent une autre face, plus grave et plus métaphysique.

Jean-Luc VERNA
Des poupées bizarres
Editeur : QuiQuandQuoi

Jean-Luc Verna se concentre sur les corps, et non sur les décors : ces poupées sont isolées dans la page, elles semblent même souvent flotter dans l'espace. Elles reprennent chacune à leur manière les caractéristiques de l'univers de Verna. Le corps reste en effet central dans ce livre : corps métamorphique, déformé, amputé, chimérique, fardé, paré, customisé. L'esthétique du dessin est délicate et douce, estompée et flottante. L'ensemble est marqué par le symbolisme, les gravures de mode du début du siècle, et le spleen doux-amer du romantisme noir.

Warja LAVATER, *Le Petit Poucet*
- Une imagerie d'après le conte de Charles Perrault
Dépliant, réédition 1/07/2008, Editeur Maeght Editeur

L'artiste Warja Lavater a publié chez Adrien Maeght éditeur, d'étranges petits livres consacré aux contes. Elle a remplacé le texte du conte par une longue bande de 4,74 mètres de long, couverte de points. Chaque personnage, chaque élément de décor est représenté par un signe selon un code annoncé en préambule. La bande se replie en accordéon pour former des doubles pages.