

LE LIVRE D'ARTISTE CONTEMPORAIN

[Louisa Karapidakis](#)

Association Pierre Belon | « Études Balkaniques »

2020/1 n° 24 | pages 347 à 367

ISSN 1260-2116

Article disponible en ligne à l'adresse :

<https://www.cairn.info/revue-etudes-balkaniques-cahiers-pierre-belon-2020-1-page-347.htm>

Distribution électronique Cairn.info pour Association Pierre Belon.

© Association Pierre Belon. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Le livre d'artiste contemporain

Louisa Karapidakis
Historienne de l'art

UN LIVRE d'artiste est une œuvre d'art à part entière, un objet de collection, une pièce unique en général, ou existant en série limitée à très peu d'exemplaires, tous numérotés. Ce genre de livre ne fait pas l'objet d'une publication par un éditeur et n'est donc pas soumis aux contraintes typographiques et aux règles conventionnelles de l'imprimerie, formats, mise en page, polices, marges, etc. : il sort tout droit de l'atelier d'un artiste. Il ne s'agit ni d'une œuvre d'art appliqué ni d'un livre de bibliophilie à tirage limité, rare, fait à la main, ni d'un livre d'art, où l'iconographie à caractère artistique occupe une place prépondérante par rapport au texte. Il ne faut pas non plus confondre le livre d'artiste avec l'un de ces chefs-d'œuvre d'artisanat, livres faits à la main et ornés de reliures uniques, mais qui ne sont pas les produits d'une inspiration artistique. Anne Moeglin-Delcroix, dans son ouvrage *Livres d'artistes, l'invention d'un genre : 1960-1980*, avance la définition suivante :

« En rupture avec la tradition bibliophilique du « livre illustré » ou du « livre de peintre », faits à la main et dans lesquels un artiste associe ses gravures au texte d'un écrivain, le « livre d'artiste » a pour seul auteur un artiste qui choisit de faire œuvre sous la forme du livre moderne »¹. Quant à Jan Dove, commissaire de l'exposition *Unrestricted: an Exploration of Artist Books* au Port Angeles Fine Arts Center de Washington², à qui on demandait ce qu'est un livre d'artiste, elle déclarait : « C'est une question à laquelle il est impossible de répondre. Disons que c'est de l'art qui prend la forme d'un livre... mais qu'est-ce qu'un livre ? ».

Les créateurs de livres d'artistes ont les coudées franches et peuvent s'adonner à leur thématique en laissant libre cours à leur inspiration et à leur imagination. L'absence de règles et le fait que le livre n'est même pas destiné à une

1. A. MOEGLIN-DELACROIX, *Livres d'artistes, l'invention d'un genre : 1960-1980*, Collection Cahier d'une exposition n° 20, Bibliothèque nationale de France, deuxième édition, Paris, 1997, p. 4; IDEM, *Esthétique du livre d'artiste. Une introduction à l'art contemporain*, Bibliothèque nationale de France, Paris, 2012.

2. *Unrestricted: an Exploration of Artist Books*, Exposition au Port Angeles Fine Arts Center à Washington, 24 Février – 13 Mai 2018; <http://www.pafac.org/unrestricted-an-exploration-of-artist-books.html>.

lecture traditionnelle donne à l'artiste toute latitude pour inventer forme, taille, aspect, contenu. Le livre d'artiste n'a pas pour but de diffuser un contenu, – illustration ou texte –, son propos fondamental est de « parler » et de communiquer avec le spectateur par son apparence, ses symbolismes, comme le fait une œuvre d'art. Sa taille peut varier de la miniature au gigantisme. Il peut prendre les formes les plus diverses, des formes carrées ou rectangulaires, allant de la géométrie plane à la géométrie dans l'espace, ou même des formes absolument étrangères à ce qu'évoque d'ordinaire l'idée de « livre » et se présenter ainsi, par exemple, sous l'aspect d'une vaste installation. Les pages sont parfois reliées entre elles de manière à produire de longues bandes formant des plis parallèles à la façon d'un soufflet d'accordéon, – c'est le fameux « leporello » –, ou bien, au lieu d'être rattachées les unes aux autres, elles sont juxtaposées. Et fréquemment, elles sont percées, trouées, gravées, peintes, écrites, découpées, etc.

La démarche du créateur dépend des matières et des produits qu'il utilise pour la fabrication de son livre, comme par exemple des graines végétales, des objets « trouvés », du fil de fer, des papiers spéciaux, des tissus, etc. Habituellement, ce sont des ouvrages qui ont pour but de transmettre un concept ou une esthétique par le biais du sujet choisi.

Évidemment, les thématiques sont diverses et présentent un éventail qui va des histoires légendaires, de l'autobiographie, de la méditation philosophique, du paysage fantastique, à l'évocation de problèmes contemporains, comme entre autres l'écologie, la faim dans le monde, l'immigration, ou bien encore à l'expression des émotions personnelles de l'artiste.

On a pu observer au cours de ces dernières années un grand développement, un peu partout dans le monde, de ce type de créations, peu répandu auparavant bien qu'apparu au milieu du ^{xx}^e siècle. Fluxus, mouvement international d'art d'avant-garde, actif dans les années 1960 et 1970, édite en 1963 le livre d'artiste de l'Américain George Brecht (1926-208), intitulé *Water Yam*, considéré comme l'une des œuvres les plus marquantes qu'il ait publiées. Il s'agit d'une boîte-livre contenant une centaine de petites cartes dactylographiées, portant des instructions connues sous le nom de « partitions de performances » (*event scores*). Typiquement ouvertes, ces « partitions d'événements », comme il les appelle, sont faites pour être jouées en public ou en privé, ou livrées à la seule imagination, elles laissent beaucoup de place au hasard et les énoncés en restent parfois très énigmatiques, ce qui exige des exécutants et des assistants, une grande intensité de réflexion. Les artistes de cette mouvance ont donné d'autres œuvres du même genre, appelées « fluxbox », « fluxscores » ou encore « fluxkit »³.

3. G. BRECHT, « Karten aus Water Yam », dans J. BECKER, W. VOSTELL, p. 150-155 ; Dada and Radical Art, dans http://members.chello.nl/j.seegers1/flux_files/brecht.html.

Le livre d'artiste est apparu dans tous les courants artistiques, du surréalisme au postmodernisme, mais un des livres emblématiques de ce type de création est la fameuse «boîte blanche» de Marcel Duchamp (1887-1968), intitulée *À l'Infinifit*⁴, de 1966. Il s'agit d'une sérigraphie sur vinyle fixé sur plexiglas blanc, avec soixante-dix-neuf notes en fac-similé, classées dans sept dossiers de papier noir, accompagnés de texte. Le tout contenu dans un portfolio recouvert de lin avec le titre imprimé au recto.

De même, l'artiste allemand Wolf Vostell⁵ (1932-1998) fabrique dès les années 1970 une série de livres-boîtes comme des catalogues, par exemple *Vostell i Aabenraa*, une boîte en carton, remplie de baguettes en bois collées sur la face inférieure. En 1971, il expose un livre logé dans une boîte en plastique transparente, composé de vingt-six feuilles volantes, sous le titre *Concreting*, et en fait couler dans le béton cent exemplaires supplémentaires, sous le titre de *Betonbuch (Concrete Book)*, chacun d'entre eux, numéroté et accompagné d'une plaque de métal gravée de la signature de l'artiste. Il présente aussi en 1972, sous la forme d'un fichier, le catalogue de la galerie Howeg en Suisse, une édition en cent soixante-dix exemplaires signés et numérotés à la main, sous le titre *310 Idées T.O.T. (Technological Oak Tree/Chêne technologique)*.

À Paris, on voit apparaître également dans les années 1970, et se prolonger au-delà, une tendance très suivie par de nombreux artistes qui présentent des livres uniques, peints à la main, et des catalogues originaux, numérotés et signés, considérés comme d'authentiques œuvres d'art.

Dans l'espace grec, **Alecos Fassianos**⁶ crée-t-il plusieurs dizaines de livres d'artiste en utilisant diverses techniques : peinture, collage, estampe, pochoir, linogravure, pointe-sèche, lithographie et autres types de gravure, souvent même repeinte. Il conçoit même un livre-jeu, pouvant se transformer en boîte à surprise. Ce sont en général ses propres textes qui figurent dans ses livres comme *Images en fuite* (1992) ou *Souvenirs enfuis* (1990) mais il a aussi illustré les textes de grands écrivains et de poètes, comme *La mort des jeunes gens de la divine Hellade* de Jean Cocteau (2006), *Les soupirs des vierges* de Guillaume Apollinaire (2005), *Luxurieuse au bain* de Paul Valéry (2009), *Carnets de notes*

4. <https://www.moma.org/collection/works/18748>, https://www.moma.org/documents/moma_master-checklist_326870.pdf; Exposition «Marcel Duchamp. À l'Infinifit (La Boîte Blanche)», (1/10-21/02/2009), dans <http://centrevox.ca/exposition/marcel-duchamp-infinifit-la-boite-blanche/>

5. *The_Fluxus_Reader_Ken_Friedman.pdf*, p. 24; <https://www.lib.uchicago.edu/collex/exhibits/concrete-poetry-concrete-book/what-artists-book/>

6. Catalogue de l'exposition, *91 βιβλία με έργα τέχνης του Αλέκου Φασιανού. Από τις συλλογές της Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης Χ. & Σ. Μοσχανδρέου* (91 livres comportant des œuvres d'art d'Alecos Fassianos. Collections de la Pinacothèque Moschandreou), Pinacothèque de la Mairie d'Athènes, Athènes 2016, p. 15-16.

d'Électre (2017) de Marguerite Yourcenar, *Omphale* d'André Gide (2013), *Les vieilles femmes et la mer* (2011) de Yannis Ritsos, *J'ai tant contemplé la beauté* (1984) de Constantin Cavafy pour ne citer que quelques-uns des ouvrages publiés par les éditions Fata Morgana.

Constantin Xenakis⁷, également depuis les années 1970, a créé un grand nombre de livres-œuvres d'art, principalement tridimensionnels et en y incorporant souvent des objets trouvés et des polices de caractères les plus diverses (chinoises, japonaises, par exemple) et même des caractères de son invention. Également caractéristique de son langage artistique, *Ithaque* (2013), inspiré du poème de même titre de Constantin Cavafy. Les pages recouvertes d'images, de portraits, de cartes, d'écritures et de symboles, se transforment pour acquérir une forme et un volume différents, tandis que des objets étrangers s'y intègrent, de sorte que l'ensemble de l'œuvre prend l'aspect d'une composition sculptée visible sous tous les angles. Essentiellement, l'artiste traite la dimension immatérielle du poème par la restitution visuelle de sa dimension universelle. (fig. 01)



01. Constantin Xenakis, *Ithaka*, 2013, technique mixte, 40x90x17 cm

7. <http://www.constantinxenakis.org/actions.asp?id=11> (books objects).

Yiannis Psychopedis, qui s'intéresse lui aussi à cette forme d'art, a réalisé plusieurs livres en utilisant différentes techniques de gravure, de collage ou encore de peinture⁸. Il exploite la structure du «leporello» pour développer visuellement ses sujets favoris, en y intégrant raisonnements, points de vue, contestations, au fil de sa critique sur des sujets sociaux et politiques. Les caractéristiques de sa manière picturale sont en cohésion avec ses références réalistes fragmentées, qui surgissent dans un contexte philosophique et intellectuel original.

Zoe Keramea⁹ est dans ce domaine une artiste reconnue sur le plan international. Elle vit à New York et a présenté une production remarquablement importante de livres. À titre indicatif, nous citerons les trois livres suivants édités par Panos Davias à Athènes, en 2008 : *Ne pas écrire dans les lignes* (*Don't Write Inside the Lines*) et *Écrire hors des lignes* (*Write Outside the Lines*) et, en 2007, *Les douze mois*, imprimés tous trois en édition limitée à 500 exemplaires numérotés et signés par l'artiste. Le troisième nous propose douze découpages en papier de douze proverbes grecs, un pour chaque mois de l'année. Ces dictons populaires évoquent une relation humaine en voie de disparition au fil des saisons. Le texte de chaque proverbe est à déchiffrer, caché dans le motif d'une image. Elle esquisse au crayon les avatars morphologiques de figures géométriques dans des livres «leporello». Son écriture dessinée transmue par degrés l'infime et le métamorphose en grand. Dans le parcours de l'évolution iconographique picturale, les figures en mouvement sont rendues avec précision, malgré leur caractère absolument minimaliste, et l'artiste les fait surgir avec virtuosité en une subtile perspective à la fois linéaire et aérienne, dans le contraste chromatique entre la surface peinte et la surface vierge du papier. Zoe Keramea est l'une des plus importantes représentantes de cet art des livres d'artistes et elle a à son actif des séries entières de livres à thématiques, comme les lettres de l'alphabet, les parcours d'une ligne, etc. (fig. 2, 2A, 2B)

Nous tenons maintenant à citer quelques-uns, parmi les plus représentatifs, des nombreux autres artistes grecs qui se sont illustrés avec brio et originalité dans ce genre du livre d'artiste.

Vassia Vanezi¹⁰ se consacre depuis de nombreuses années à la confection de livres d'artiste dont elle a réalisé plusieurs séries. L'une d'entre elles est

8. Voir par exemple, Y. PSYCHOPÉDIS, *Le rouge et le noir. Gravure 1963-2013*, Fondation culturelle de la Banque nationale (MIET), Athènes, 2013.

9. <https://www.zoekeramea.com>

10. <https://www.vanezi.com/artists-books.html>



02. **Zoe Keramea**, *One Line*, 2015, de la série «Seven Small Books», Sept livres dans une boîte recouverte de tissu noir, dessin en graffite et papier découpé à la main, 11x16 cm (boîte) et 9x14 cm (chaque livre)



02A. **Zoe Keramea**, *Unravel*, 2015, livre *leporello* à l'ouverture verticale, papier découpé à la main, livre fermé 13x21 cm, livre ouvert 200x21 cm

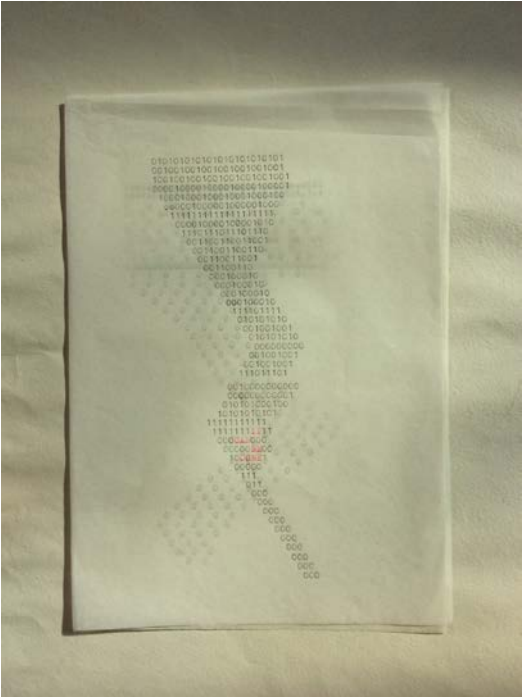


02B. **Zoe Keramea**, *Unravel*, 2015, livre *leporello* à l'ouverture horizontale, papier découpé à la main, livre fermé 13x21 cm, livre ouvert 200x21 cm

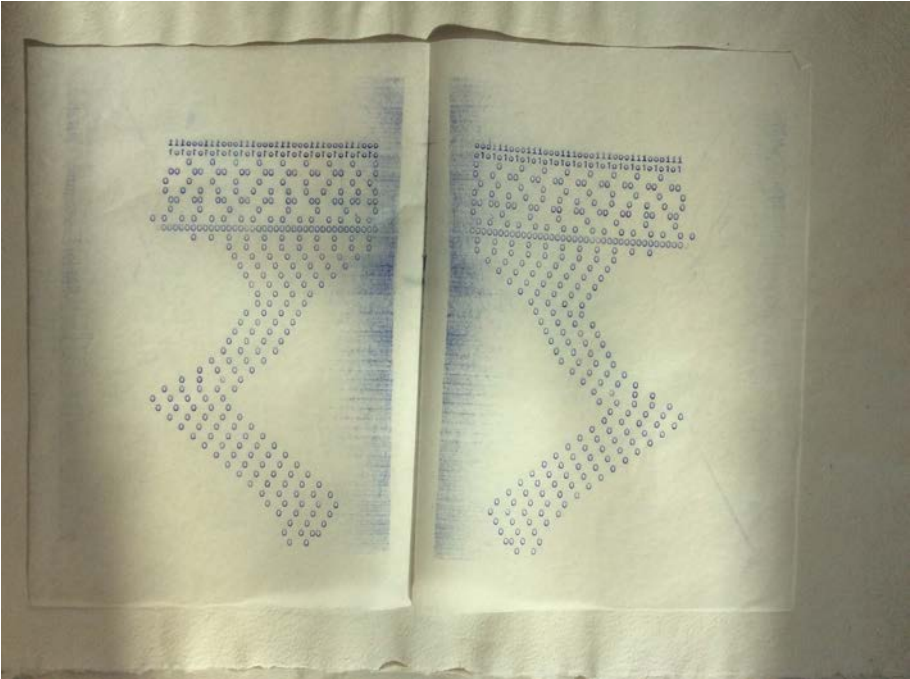


exclusivement fabriquée à partir de papier artisanal fait de graines et de fibres végétales ; les surfaces sont rêches et le texte inexistant. Ici le rapport matériel aux propriétés formelles de ses œuvres est particulièrement étroit mais offre aussi, au-delà, de multiples facettes symboliques. Dans une autre série de livres, intitulée *Typewriter*, elle rend hommage à la machine à écrire et elle renvoie à l'écriture mécanique avec les lignes standardisées de l'époque. Ici, la représentation figurative retourne aux lettres tapées à la machine sur des papiers de soie transparents et les pages se transforment visuellement selon la transparence, le minimalisme de l'écriture et les espaces vides très étudiés. Une autre œuvre de la même artiste s'intitule *Géométrie du silence* (2010) ; il s'agit d'un livre sans texte, avec une couverture cartonnée mais dont les pages ne sont pas numérotées. (fig. 03a, 03b (fig. 03, 03, 03)

03. **Vassia Vanezi**, *Matière première*, 2018, exemplaire unique.
 03. **Vassia Vanezi**, *Matière première*, 2018, exemplaire unique.
 03. **Vassia Vanezi**, *Matière première*, 2018, exemplaire unique
 (Les livres ont été réalisés dans l'atelier de papier fait main de Marinos Vlessas et Maria Malakou).



03a, b. Vassia Vanezi, *Typewriter artist's books#2*, 2018, lettres de machine à écrire sur papier en soi, 18x25cm



Costas Vittis¹¹, à travers les pages de l'exemplaire unique de son livre *Lumière. Fissures dans la matière*, rend visible la pénétration de la lumière de la matière dans le spirituel, dans l'espace de l'immatériel, et il nous fait voir ces métamorphoses optiques. Avec ses photographies, il immortalise des formes matérielles dans une approche originale, photo-impressionniste, avec pour résultat la démultiplication de l'image représentée, la prédominance du mouvement, des transformations continuelles et l'apparition d'une nouvelle écriture visuelle. (fig. 04a, 04b)



04a, 04b. **Costas Vittis**, *Lumière. Fissures dans la matière*, 2018, Giclée Photo Art Book, imprimé sur papier Hahnmühle Photo Matt Fibre 200, exemplaire unique, 12,3 x 25 cm

11. <https://artcode.gr/costas-vittis/>

Yorgos Giotsas¹² déconstruit ses livres pour créer avec les pages ainsi isolées toute une installation intitulée *Uncertain Alphabet*, en conservant comme fil conducteur l'idée de l'écriture. Lettres de l'alphabet, idéogrammes ou symboles graphiques prennent la place des mots et s'avancent en ordre dispersé sur les pages arrachées, suspendues dans l'espace par des fils invisibles et animées d'un léger mouvement, ce qui crée l'illusion vertigineuse d'un alphabet en trois dimensions. (fig. 05a, 05b)



05a, 05b. **Yorgos Giotsas**, *Uncertain alphabet*, 2017, installation, papier de riz, plastique transparent, dimensions variables

Venia Dimitrakopoulou¹³ réalise des exemplaires uniques de livres-accordéons «leprelo». Sur du papier précieux, en utilisant de l'encre de chine et des couleurs d'aquarelle, elle dépose ses témoignages entre écriture et peinture. Toute cette série est sous-tendue par le concept de journal intime, inspiré par l'expérience personnelle de l'artiste qui a toujours tenu depuis son enfance des journaux intimes en utilisant «tantôt la peinture, tantôt les mots». Cette démarche pour rendre des expériences quotidiennes par l'intermédiaire de l'art pictural et pour les transmettre sous forme de notes donne un résultat

12. <https://www.yorgosgiotsas-art.com/uncertain-alphabet/>

13. <https://dimitrakopoulou.com/>

artistique remarquablement intéressant. Ces livres-objets ont été exposés dans le monde entier, de la Croatie, de la France et de la Grèce jusqu'au Japon, à la Corée et à Taiwan. (fig. 06)



06. **Venia Dimitrakopoulou**, *Journées d'été*, 2010-2011, *leprello*, aquarelle et encre de Chine sur couverture papier, exemplaire unique, 140 x 35 cm

Stéphanos Zannis se consacre ces dernières années presque exclusivement à la confection de livres sur la poésie d'Homère¹⁴. Il s'agit d'une œuvre gigantesque, constituée de compositions iconographiques sur des thématiques libres, après de longues années (depuis 1992) consacrées à « l'apprentissage en profondeur de la langue d'Homère et à sa passion pour les histoires et les commentaires des anciens et des modernes. Dans ses livres le visuel est mis en relation avec la partie philosophique de l'étude, mais aussi avec l'aspect linguistique ». (fig. 07)

14. Catalogue de l'exposition « Black in white », Piraeus Bank Group Cultural Foundation (PIOP), Tavros, 2018, p. 3, 21 Novembre 2018 – 18 Janvier 2019.



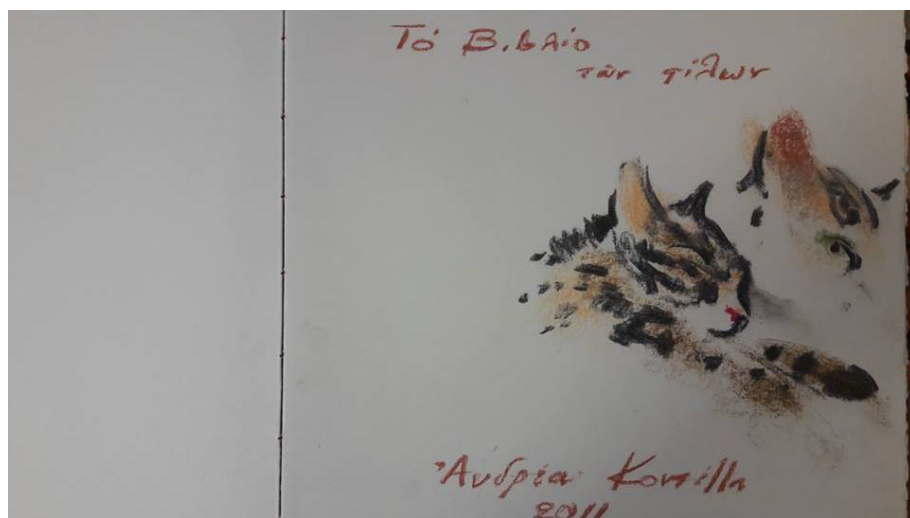
07. **Stephanos Zannis**, *Iliade, Rapsody ε'*, 2016-2018, peinture sur papier, 56 x 38 cm

Markos Kampanis¹⁵ a créé différents livres sous forme de « leporello » avec ses compositions peintes ; il met en valeur de façon spectaculaire la structuration de ces livres interminables grâce à la puissance narrative de ses représentations successives. Il met ses sujets en récit à l'aide de peintures ou de monotypes de dimensions réduites, comme les traces que laisse une ville, Tavros, par exemple, en Attique, dont il dessine la carte de la zone industrielle, ou bien il nous fait voyager dans les temps préhistoriques en dressant un atlas des lieux mentionnés dans l'*Odyssée* d'Homère.

Andreas Kontellis¹⁶, parmi ses créations artistiques, inclut aussi des livres. Il fait se succéder des images comme des sortes de notes personnelles et les transforme en élégantes et très parlantes peintures. Il rassemble ainsi ses souvenirs personnels dans son atelier, vécus avec ses « amis » animaux, pensionnaires du même lieu, à partir desquels il constitue un livre entier. Sur ses pages, il peint les formes des animaux dans le style expressionniste qui lui est propre

15. <http://markoskampanis.gr/#/el/works/books/illustration/image1>

16. <http://andreaskontellis.gr/>



08. **Andreas Kontellis**, *le livre des amis*, 2011, peinture au charbon et aux crayons sur papier, 30 x 30 cm

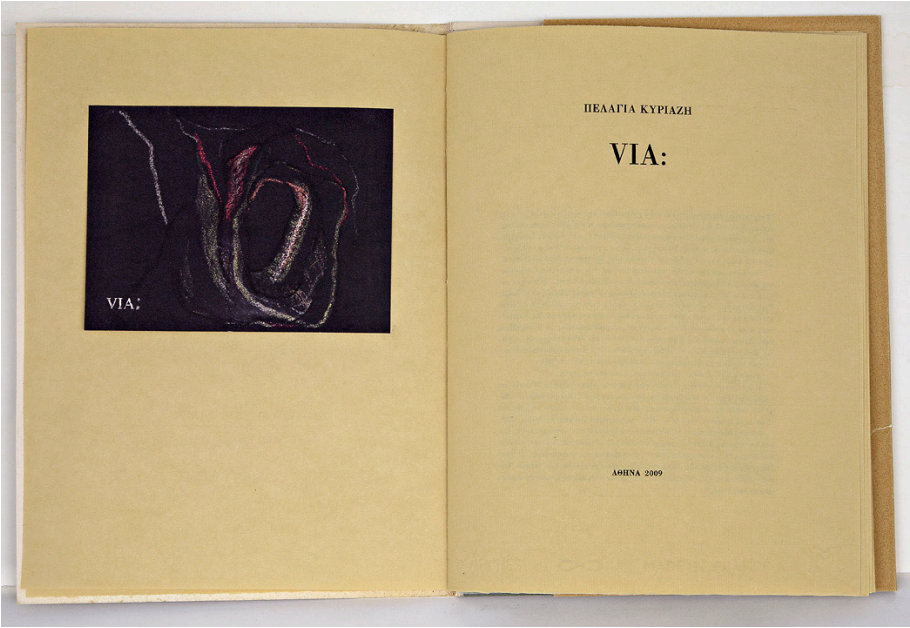
et il nous transmet ainsi par l'image, avec poésie et une tendresse rêveuse, les multiples émotions de cette relation sacrée entre l'homme et l'animal. Chacun de ses livres offre un récit passionnant. (fig. 08)

Pelagia Kyriazi¹⁷ a publié à compte d'auteur quatre-vingts exemplaires de *VIA*, constitué chacun de son propre texte, imprimé selon la technique typographique du *letterpress*, d'images collées à la main et d'une sérigraphie signée. Tout en maintenant avec un respect absolu le format et les normes d'un livre conventionnel (emboîtage, titre, sous-titre, reliure, formatage du texte...), elle traite son édition comme une œuvre d'art unique et nous donne à voir avec virtuosité la coexistence de sa parole écrite et des images expressionnistes qui lui sont propres. (fig. 09)

Maria Stamati¹⁸, peintre et poète, flirte sans cesse avec la création de livres d'artiste. Dans son livre fait main, *Paramètres formatés*, elle exprime pensées, interrogations et préoccupations tout en intervenant picturalement sur son manuscrit. Le récit coule, harmonieusement illustré par la peinture et l'écriture, de double page en double page, tandis que les feuilles sont reliées, – symboliquement et réellement –, au dos mais aussi sur leurs bords extérieurs par des fils, créant ainsi un objet d'art en forme de livre. (fig. 10a, 10b, 10c)

17. <https://www.pelagiakyriazi.com/art-book-via->

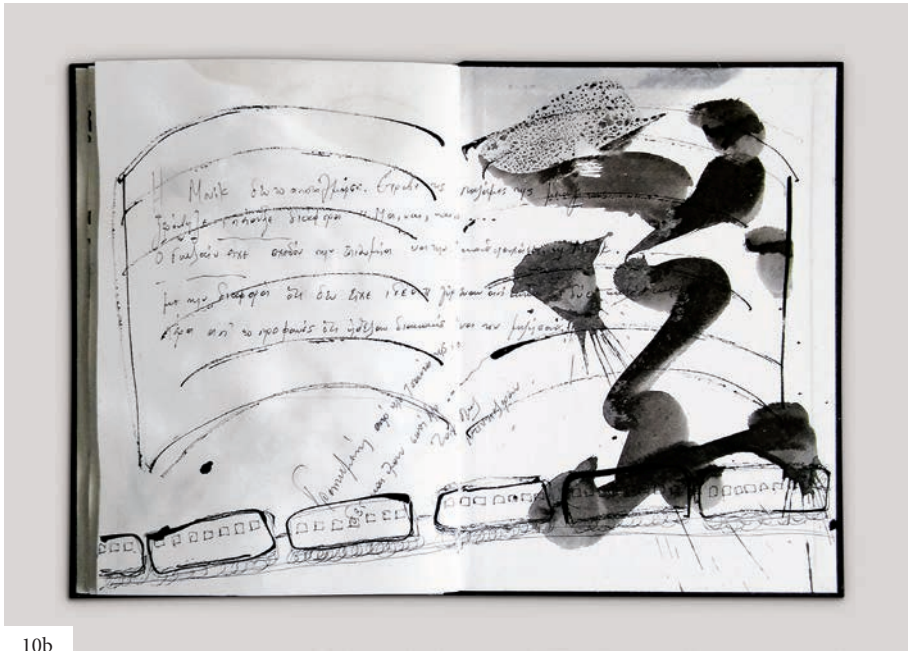
18. <https://www.stamatimaria.gr/artworks/>; <https://artcode.gr/about-maria-stamati/>.



09. Pelagia Kyriazi, VIA, 2009, images collées à la main, texte en typographie et sérigraphie signée par l'artiste, édition indépendante de 80 exemplaires, 20 pages, 22x30 cm.



10a



10b

10a, 10b, 10c. Maria Stamati, *Paramètres formatés*, peinture sur papier, 2018, 30 x 35 x 30 cm



10c

Nombreux sont les artistes grecs qui ont réalisé des œuvres d'un art exceptionnel, et en tête desquels nous citerons Dimitris Kontos, George Hatjimichalis et Kyrillos Sarris, ainsi que Giannis Michailides, Peggy Klifa, Kostas Tsolis et Giorgos Tserionis.

Nombreuses sont aussi les expositions en Grèce spécialement consacrées à ce type d'art, comme par exemple l'exposition *The Library Show* organisée à la galerie Élefthéria Tséliou, transformée pour la circonstance en une sorte de bibliothèque et de salle de lecture. De même, les manifestations qui ont eu lieu à l'occasion de la manifestation « Athènes capitale mondiale du livre » d'avril 2018 à avril 2019 ont réservé une place de choix au livre d'artiste. L'exposition *Le livre comme œuvre d'art depuis les années 1960*, dont le commissaire était Denys Zacharopoulos, s'est concentrée sur le lien organique entre le discours et l'image dans l'histoire de l'édition grecque. Les commissaires de l'exposition *Le livre comme œuvre d'art-Livres d'artistes contemporains*, qui s'est tenue dans les locaux de l'École supérieure des beaux-arts, ont écrit à ce sujet : « L'exposition a eu pour but de mettre en valeur le livre d'artiste, qui est devenu une façon originale et différente de présenter des concepts et des idées qui concernent l'artiste ».

En conclusion, les livres d'artistes avec leurs peintures, leurs gravures, leurs dessins, leurs photographies, leurs papiers rares, épais, transparents, de forme conventionnelle ou non, associent l'expression visuelle au pouvoir narratif dans l'art contemporain. C'est à juste titre que ce genre d'œuvres est inclus dans les expositions et les fonds des grands musées d'art contemporain et suscite l'intérêt des artistes, entre peinture, sculpture et installation.

On peut par exemple signaler encore quelques artistes qui ont joué un rôle important dans ce domaine particulier, comme le Coréen **Yun Hyong-keun**¹⁹ qui accorde, dans les nombreux livres d'artiste qu'il a réalisés, une place privilégiée, plus encore qu'à la peinture abstraite, à la calligraphie abstraite. Par ailleurs, une partie de ses livres sont des œuvres fabriquées alors qu'il était en prison ou pendant ses années d'exil. Tout comme **Suze Woolf**²⁰, fameuse créatrice contemporaine de livres d'artiste très originaux ; pour elle un livre d'artiste est un « passeur de messages... ». Elle dessine des livres uniques, non édités, en trois dimensions, en bois, avec des feuilles de carton mat découpées au laser, des plaques murales en acrylique, des taquets français, des feuilles et des tiges acryliques, du BlinkyTape, coupé et soudé en rectangles, etc., ou bien elle réalise des livres uniques à partir de copies numériques de ses peintures.

19. <http://artistsbook.lt/blog/2018/11/21/artists-books-of-yun-hyong-keun-from-korea/>.

20. <https://www.suzewoolf-fineart.com/index.php/galleries/artistbooksother>.

C'est, encore, l'ouvrage réalisé par la poétesse et traductrice **Anne Carson**²¹ après la mort de son frère et intitulé *Nox*. Il s'agit d'une sorte d'épithaphe ayant l'aspect d'un livre fait à la main et écrit par elle-même. C'est d'abord un texte poétique qui décrit sa perte à travers le prisme d'une traduction personnelle du poème CI de Catulle, une élégie rédigée en l'honneur de son frère défunt mais qui se présente comme un objet concret fascinant et unique. A. Carson a collé de vieilles lettres et des photos de famille, elle a utilisé des collages et des esquisses sur certaines pages. Les poèmes, dactylographiés sur un ordinateur, ont été ajoutés à ce « livre » illustré, créant une expérience visuelle et une expérience de lecture si étonnante qu'ils renouvellent notre concept de la poésie.

Le livre est devenu un moyen d'expression pour les artistes, apparu au milieu du xx^e siècle et très répandu de nos jours. Le livre d'artiste, quel que soit son prix, qu'il ressemble ou non à un vrai livre, est une œuvre d'art à part entière, et sa présence aujourd'hui dans le paysage culturel est aussi prégnante que celle des autres formes d'art, peinture, sculpture, photographie, gravure, poésie, littérature. Il offre à son auteur des possibilités infinies d'expérimenter et de créer, puisqu'il n'est enfermé dans aucune définition exacte qui limiterait son champ d'action. Cette absence de définition et de limites procure ainsi aux artistes un inestimable espace de liberté où confier leurs émotions et leurs idées, philosophiques ou politiques. Enfin, le livre d'artiste est un objet qui présente de nombreux avantages : il peut être léger, minuscule, facile à porter et à distribuer, peu coûteux à l'achat et donner ainsi la possibilité à un large public de découvrir l'art et même d'acquérir un authentique objet d'art. Le livre d'artiste est ainsi véritablement une forme d'expression à explorer, à exploiter, avec laquelle se familiariser et surtout à considérer comme un moyen efficace pour transmettre d'une façon dynamique toutes sortes de messages et d'engagements.

21. Hal.archives-ouvertes.gr (Anne_CarsonA_PRINT.pdf); <http://writingwithimages.com/anne-carson-nox/>.

RÉSUMÉ

Un livre d'artiste est une œuvre d'art à part entière, un objet de collection, une pièce unique en général, ou existant en série limitée à très peu d'exemplaires, tous numérotés. Ce genre de livre ne fait pas l'objet d'une publication par un éditeur et n'est donc pas soumis aux contraintes typographiques et aux règles conventionnelles de l'imprimerie, formats, mise en page, polices, marges, etc. : il sort tout droit de l'atelier d'un artiste. Il ne s'agit ni d'une œuvre d'art appliqué ni d'un livre de bibliophilie à tirage limité, rare, fait à la main, ni d'un livre d'art, où l'iconographie à caractère artistique occupe une place prépondérante par rapport au texte.

Les créateurs de livres d'artistes ont les coudées franches et peuvent s'adonner à leur thématique en laissant libre cours à leur inspiration et à leur imagination. L'absence de règles et le fait que le livre n'est même pas destiné à une lecture traditionnelle donne à l'artiste toute latitude pour inventer forme, taille, aspect, contenu. Le livre d'artiste n'a pas comme but de diffuser un contenu, – illustration ou texte –, son propos fondamental est de « parler » et de communiquer avec le spectateur par son apparence, ses symbolismes, comme le fait une œuvre d'art. Sa taille peut varier de la miniature au gigantisme. Il peut prendre les formes les plus diverses, des formes carrées ou rectangulaires, allant de la géométrie plane à la géométrie dans l'espace, ou même des formes absolument étrangères à ce qu'évoque d'ordinaire l'idée de « livre » et se présenter ainsi par exemple sous l'aspect d'une vaste installation. Les pages sont parfois reliées entre elles de manière à produire de longues bandes formant des plis parallèles à la façon d'un soufflet d'accordéon, – c'est le fameux « leporello » –, ou bien, au lieu d'être rattachées les unes aux autres, elles sont juxtaposées. Et fréquemment, elles sont percées, trouées, gravées, peintes, écrites, découpées, etc.

Le livre d'artiste est devenu un moyen d'expression apparu au milieu du xx^e siècle et très répandu de nos jours. Il offre à son auteur des possibilités infinies d'expérimenter et de créer, puisqu'il n'est enfermé dans aucune définition exacte qui limiterait son champ d'action. Cette absence de définition et de limites procure ainsi aux artistes un inestimable espace de liberté où confier leurs émotions et leurs idées, philosophiques ou politiques.

MOTS CLÉS : Livres d'artistes, art contemporain, leporello, objet d'art, livre de bibliophilie, livre d'art, livre illustré, livre de peintre.

SUMMARY

Contemporary Artist's book

An artist's book is a work of art in itself, a collector's item, and can be either a single, unique edition or a part of a limited series with very few, numbered copies. This type of book is not released by a publisher and thus is not subject to limitations set by printing houses and does not have to abide to the conventional rules of printing and bookbinding, concerning format, layout, fonts, margins, etc.; it comes straight from the artist's studio. It is not a work of applied arts, or a rare, hand-crafted bibliophile book and it is also not an art book, where the images of the artworks have a predominant role over the texts.

The creators of artist's book are free to delve in their subject matter to the full extent of their inspiration and imagination. The absence of rules and the fact that the book is not meant for actual reading gives the artists all the freedom they need to invent the form, size, allure and content of their creation. The purpose of an artist's book is not to convey meaning by illustration or text, but to communicate with the viewer through its appearance and its symbolism, like every work of art. Its size can vary from minuscule to gigantic; it can take various shapes and forms, square or rectangular, it can lie flat or expand three-dimensionally into space, it can even take the form of a large-scale installation, thus transcending the general conception of what a book should look like. Its pages may sometimes be sewn together or pleated in order to fold out in the manner of accordion bellows, a technique known as "leporello", and often enough are perforated, engraved, painted or written on etc. Artist's books appeared in the middle of the 20th century and still remain a popular means of expression for their creators. Due to their clear disregard for rules and regulations that might limit an artist's field of action, they present them with infinite opportunities for experimentation and creativeness, thus giving them plenty of space to voice their emotions and ideas, philosophical or political.

KEY WORDS: Artist's book, contemporary art, *leporello*, work of art, books for bibliophiles, illustrated book.