

Les livres d'art et d'artiste s'exposent

1 – 2 décembre 2011

Lausanne, Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), Unithèque (Dorigny), salle de conférence, 5e étage

Un colloque organisé en collaboration avec la Bibliothèque nationale suisse à Berne et la Bibliothèque cantonale universitaire, en partenariat avec le centre des Sciences historiques de la culture (SHC).

Judi 1er décembre LE LIVRE EXPOSÉ

Présidence : **Susanne BIERI**, responsable du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale suisse, Berne

13h30

Accueil et introduction : Philippe KAENEL, professeur d'histoire de l'art, Faculté des Lettres, Université de Lausanne (UNIL)

14h00

Michel MELOT, ancien directeur du département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale de France, et de la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou
LE LIVRE COMME SPECTACLE

14h45

Christian RÜMELIN, conservateur responsable du Cabinet d'arts graphiques, Musée d'art et d'histoire, Genève
L'ESTAMPE FACE AU LIVRE

15h30-16h00 : pause

16h00

Chantal PROD'HOM, directrice du Musée des arts décoratifs (MUDAC), Musée de design et d'arts appliqués contemporains, Lausanne
LES « PLUS BEAUX LIVRES SUISSES » EN SCÈNE

16h45

Silvio CORSINI, responsable de la Réserve précieuse, Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), Lausanne
LES LIVRES D'ARTISTE A LA RECHERCHE DE LEUR PUBLIC: FESTIVALS, BIENNALES, RENCONTRES

17h30

Présentation d'un bouquet de livres d'artistes appartenant à la Réserve précieuse de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) par Silvio CORSINI

18h30

Apéritif offert par la BCU en présence de sa directrice, Mme Jeannette Frey

Vendredi 2 décembre LE LIVRE PUBLIÉ ET NUMÉRISÉ

Présidence : **Philippe KAENEL**, professeur d'histoire de l'art, Faculté des Lettres, Université de Lausanne (UNIL)

9h30

Paul VAN CAPELLEVEEN, Curator of modern printed works and book history, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
A NEW APPROACH TO BOOK EXHIBITIONS FOR LIBRARIES AND MUSEUMS

10h15

Jean KHALFA, Senior Lecturer, Department of French, Trinity College, Cambridge
EXPOSER PHYSIQUEMENT ET ELECTRONIQUEMENT LE LIVRE D'ARTISTE DU XXEME SIECLE: LA COLLECTION JACQUES DOUCET

11h00

Susanne BIERI, responsable du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale suisse, Berne
A LIRE OU À PERCEVOIR - LA MISE EN VALEUR DU LIVRE D'ARTISTE

11h45

Clôture du colloque (**Philippe KAENEL**)

Pour plus de renseignements : philippe.kaenel@unil.ch

Depuis plus d'un siècle, le livre d'art et le livre d'artiste sont l'objet d'expositions de trois types: l'exposition des œuvres mêmes dans une galerie, une bibliothèque ou un musée, leur reproduction dans des publications (monographiques, thématiques, de collections...) et plus récemment leur valorisation à travers divers sites web qui leur sont consacrés. Comment exposer le livre dans de tels contextes? Telle est la question qui sera posée lors de ce colloque réunissant des personnalités d'horizons divers (bibliothèques, musées, université, édition...).

For more than a century, artist's books have been exhibited in three different ways: via the presentation of original works in galleries, museums or libraries; through their reproduction in various publications (monographs, collections, themes, periods...); and more recently via the internet. How to exhibit books in these various contexts? This is broadly the issue this conference wishes to address in dialogue with specialists from various horizons (libraries, universities, museums, publishers, artists....).

Jeudi 1er décembre

LE LIVRE EXPOSÉ

Présidence : **Susanne BIERI**, responsable du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale suisse, Berne

13h30

Accueil et introduction : **Philippe KAENEL**, professeur d'histoire de l'art, Faculté des Lettres, Université de Lausanne (UNIL)

14h00

Michel MELOT, ancien directeur du département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale de France, ancien directeur de la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou

LE LIVRE COMME SPECTACLE

Le livre ne se prête pas à l'exposition. Je me suis toujours opposé à disposer des livres dans des vitrines, préférant organiser, au sein des expositions, des espaces de lecture. Le livre doit pouvoir être manipulé. L'exemple du Livre de Mallarmé, à la fois édité et déployé en public, est exemplaire. Ce principe exclut les livres uniques qu'on veut protéger du lecteur. Je considère que dès lors que le livre doit être vu sans pouvoir être lu, sa présence devient symbolique. C'est alors l'écrin qui compte et non le livre lui-même. Les polémiques sur l'accès aux collections patrimoniales des bibliothèques sont riches d'enseignement à ce sujet, depuis les tours de la Bibliothèque nationale de France à la King's Library de la British Library. C'est alors la collection de livres qu'il faut rendre spectaculaire, permettant à tous la jouissance visuelle des livres dont on ne souhaite pas nécessairement la lecture.

14h45

Christian RÜMELIN, conservateur responsable du Cabinet d'arts graphiques, Musée d'art et d'histoire, Genève

L'ESTAMPE FACE AU LIVRE

L'utilisation moderne et contemporaine de l'estampe s'inscrit parfois dans le contexte du livre d'artiste. Même si, depuis les années 1960, le livre d'artiste a souvent été associé à une conception plus conceptuelle et moins orientée vers l'estampe d'auteur, cette manière de créer des livres de peintres, qui contiennent des estampes originales, continue d'exister. Les livres ont depuis toujours des particularités de présentation, car le grand défi n'est pas seulement celui de la relation entre texte et image (s'il y a un texte), la succession d'images ou la structure physique du livre, mais consiste plutôt à matérialiser sa perception et l'importance donnée à ces estampes. Dans le contexte de ces livres d'artistes, la planche (ou l'estampe) n'a pas le même statut que la planche libre ou

faisant partie d'un portfolio. Elle n'a pas non plus le même statut que celui d'une reproduction photomécanique d'une autre image. Le grand défi réside tant dans la valorisation du livre de peintre comme objet d'art, que dans la valorisation des feuilles individuelles comme œuvres d'art, idéalement en suivant les structures et les démarches originales du livre.

15h30-16h00 : pause

16h00

Chantal Prod'Hom, directrice du Musée des arts décoratifs (MUDAC), Musée de design et d'arts appliqués contemporains, Lausanne

LES « PLUS BEAUX LIVRES SUISSES » EN SCENE

Le concours fédéral *Les plus beaux livres suisses* a été créé en 1943 par Jan Tschichold, graphiste et typographe, dans le but de promouvoir l'excellence du design graphique suisse en matière de livre. Le concours annuel est ouvert à tous les livres réalisés l'année précédente. Pour être primé, le livre doit répondre à l'un des trois critères : soit être réalisé graphiquement en Suisse, soit être édité en Suisse, soit être imprimé et relié en Suisse. Depuis 2000, une exposition des livres primés est présentée dans différentes villes, suisses et étrangères, notamment au Museum für Gestaltung de Zurich en juin et au mudac en octobre. L'enjeu d'une telle mise en scène où chaque ouvrage doit être consultable de manière libre a permis de développer, au fil de la décennie, différents concepts scénographiques. Chaque trois ans, l'Office fédéral de la Culture met sur pied un concours sur invitation destiné à de jeunes designers pour leur demander un projet original et adaptable à divers espaces. La scénographie doit tenir compte et favoriser la présentation des livres exposés, certes, mais elle doit aussi penser au confort des visiteurs qui désirent s'installer et s'asseoir dans un environnement accueillant pour bénéficier d'une consultation agréable en découvrant le choix du jury.

16h45

Silvio Corsini, responsable de la Réserve précieuse, Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), Lausanne

LES LIVRES D'ARTISTE A LA RECHERCHE DE LEUR PUBLIC: FESTIVALS, BIENNALES, RENCONTRES

Mal adapté aux relais traditionnels utilisés pour promouvoir les arts plastiques (galeries, musées), le livre d'artiste demeure un aspect de la création mal connu du public. Cette situation explique sans doute le succès remporté par les rencontres, festivals et autres biennales qui offrent aux créateurs et petits éditeurs la possibilité de mettre en valeur leurs productions dans ce domaine. Indépendamment de leur impact concret au niveau des ventes, qui peut être très variable, de telles manifestations semblent répondre, chez les acteurs impliqués dans la création de livres d'artiste, à un besoin profond de communication. Ouvrir un livre, le montrer, le donner à appréhender, à toucher est dès lors une condition première à laquelle doivent satisfaire des rencontres de ce type. Partant de ce constat, cet exposé tente de brosser un tableau de la géographie des événements qui visent à mettre en valeur les livres d'artiste. Une attention particulière sera portée à la triennale romande du livre d'artiste, « Tirage limité », dont la troisième édition aura lieu en 2013 à Lausanne, à la structure associative qui porte cette manifestation et à l'implication d'une institution publique comme la Bibliothèque cantonale et universitaire dans le projet.

17h30

Présentation d'un bouquet de livres d'artistes appartenant à la Réserve précieuse de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) par Silvio Corsini.

18h30

Apéritif offert par la BCU en présence de sa directrice, Mme Jeannette Frey.

Vendredi 2 décembre

LE LIVRE PUBLIÉ ET NUMÉRISÉ

Présidence : **Philippe KAENEL**, professeur d'histoire de l'art, Faculté des Lettres, Université de Lausanne (UNIL)

9h30

Paul VAN CAPELLEVEEN, Curator of modern printed works and book history, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

A NEW APPROACH TO BOOK EXHIBITIONS FOR LIBRARIES AND MUSEUMS

Private press books and artists' books can be seen as works of art or as book objects. These two approaches are focussed on (1) the exceptional qualities of the art of the book and on the sanctity of the object and on (2) the construction and use of the book as a tool. For a library or museum conservation and access will play adversary roles. The traditional book exhibition has been enriched by a multitude of other possibilities, including books about book collections, presentation of books to an audience, web presentations, including blogs and multimedia presentations. The dichotomy between conservation and free access leads to a new kind of book exhibition. This presentation will give an overview of old and new possibilities.

10h15

Jean KHALFA, Senior Lecturer, Department of French, Trinity College, Cambridge

EXPOSER PHYSIQUEMENT ET ELECTRONIQUEMENT LE LIVRE D'ARTISTE DU XXEME SIECLE: LA COLLECTION JACQUES DOUCET

Exposer les livres d'artistes du XXème siècle, où le rapport de l'image et du texte ne sont pas, le plus souvent, d'illustration, et où la matérialité du support, dans toutes ses dimensions, y compris son épaisseur ou sa transparence, jouent un rôle important, pose des problèmes intéressants et suggère des solutions originales. Il en sera question à partir de l'exemple de la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, en comparant l'exposition physique d'une importante sélection de ces livres à Cambridge, Lyon et Paris en 1999-2001 ainsi que la numérisation en cours, réalisée dans le cadre du programme « Livre Espace de Création » de l'Agence Nationale de la Recherche en France (<http://lec.hypotheses.org/presentation>).

11h00

Susanne BIERI, responsable du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale suisse, Berne

A LIRE OU À PERCEVOIR - LA MISE EN VALEUR DU LIVRE D'ARTISTE

Afin de saisir le livre d'artiste - à la fois livre et objet - dans son intégralité, une approche intime et individualisée s'impose. En effet, c'est précisément cet acte exclusif qui rend compte des intentions artistiques du livre ainsi que des rapports qu'entretiennent matérialité et contenu. De par ses obligations légales, le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale suisse est tenu de mettre à disposition ses collections riches en livres d'artistes à toute personne intéressée. Bien évidemment cela ne se limite pas à la consultation individuelle ; c'est à travers des modes d'expositions appropriées que les œuvres en question doivent être présentées à un public potentiel et plus large. Qu'elles soient classiques ou virtuelles, les possibilités d'exposition qui s'y prêtent font l'objet de nombreuses réflexions.

11h45

Clôture du colloque (**Philippe KAENEL**)