

Sans Niveau ni Mètre

JOURNAL DU CABINET DU LIVRE D'ARTISTE

Gratuit-gratuit

RÉDACTEURS

Est une formule de Di Rosa,
premier concepteur du DFL, reconstruit en
2014 par Sarah Chantrel & Sarah Mougas

Brad Freeman.....
Pezsek Brogowski.....
Aurélie Noury.....

2 avril / 20 mai 2015

JOURNAL OF ARTISTS' BOOK

Numéro 36

I founded JAB in 1994 and began the first issue with “a statement of purpose” which included, “JAB will be a forum for serious and lively debate about artists' books and the contents within them.” Since then this idea has been clarified with a mission statement:

JAB is dedicated to elevating the level of discourse in artists' books by providing a critical forum for theoretical & creative issues in artists' books. Artists' books exist at the intersections of printmaking, photography, poetry, experimental narrative, visual arts, graphic design, & book art. As a forum for the study of these works, JAB publishes critical & theoretical articles, reviews of books & exhibitions, documentation of current activity through interviews with artists & publishers, as well as commentary on conferences & other book art-related activities. JAB also regularly showcases creative work in the form of artists' statements, artist-designed pages, artists' books, & covers produced specifically for JAB.

The last sentence indicates JAB's hybrid quality—there are two general aspects to the content in JAB—the writing about books and the actual artworks included with the journal.

In the first JAB the graphic design reflected the ideas about artists' books that were conveyed within the two essays and specifically to Joe Elliot's preface to his essay “ReViewing the Subway as a Book.”

“Burma-Vita, the company that from 1927-1963 brought us roadside verses singing the praises of Burma-Shave, a brushless cream, found that a jingle broken down into a sequence of signs produced a greater stir than that jingle could on a single sign. Like turning a page, the space between signs allowed the viewer room to think, anticipate, seek, and find, and the sequence made each partial verse, each sign, each page necessary to look at.”

So, imitating this idea, I placed one line from a Burma-Shave jingle on each verso page for the entire JAB1.

TO GET
AWAY FROM
HAIRY APES
LADIES JUMP FROM
FIRE ESCAPES

This combined quality of critical writing and art took a radical turn with JAB17 when I asked Seana Biondollilo to conceive and design the entire issue as an artist's book. There weren't going to be any essays but rather a new book designed especially to be JAB17. Seana had already designed the covers of JAB4 and JAB14 as well as some artist's pages in earlier issues and I liked her over-the-top highly politicized attitude in her work.

Also since its beginning JAB has been a DIY (Do-It-Yourself) project and I've printed all but one issue of the journal on various offset printing presses from the first one at SoHo Services in NYC, to SUNY - Purchase College, to Nexus Press in Atlanta, to the University of the Arts in Philadelphia, and now at the Center for Book, Paper, and Print Arts (CBPPA) at Columbia College Chicago. These are all places where I worked or taught. I've been offset printing (a process I use in my own artist's books) since soon after receiving my undergraduate Visual Arts degree in 1975. The idea of using offset as a creative printmaking technique has always been part of my approach to the medium. This is due to my undergraduate training as well as the influence of Joe Ruther, my mentor from the mid 1970s to 80s. Ruther described his interventions at all points in the printing of his artwork (generally artist's books) as play—but he realized that to get to the point of playing on an offset press meant that the press operator had to master the techniques involved.

Our DIY approach has led to an exploration of the creative potential of print production, and not only with offset printing. Seven of the covers were printed letterpress which leads to the conclusion that we don't favor one printing method over another. We just look for the appropriate printing technology. We wouldn't be able to print images with high resolution and in full color if the text block was printed letterpress. At this time the only way this is possible is offset. Letterpress isn't able to reproduce photographic quality imagery, but that doesn't mean that the process lacks its own aesthetically appealing autographic marks. See JAB4,

JAB6, JAB9, JAB10, JAB21, JAB26, and JAB35 for a range of letterpress examples by different artist/printers. But the versatility of offset allows us to play with a number of techniques and increases the visual complexity of the journal. This is not to say that offset printing is easy. It's not. The process is physically demanding and requires continual close attention. The press is running fast, even at its' slowest speed of 3600 sheets per hour, and this requires that the operator keep quickly checking sheets for proper color and registration. Printing on a high speed rotary press can be exhilarating and surprising when we take risks—which is the best part.

At the Center for Book, Paper and Print Arts, Columbia College Chicago, we have a graduate program—an Interdisciplinary Arts MFA in Book and Paper. Each academic year for three semesters two graduate students in our program are awarded the Print Production Fellowship and work under my supervision on the production of JAB. We have full printing capabilities at CBPPA and thus the Fellows learn the entire process from setting up digital files in InDesign and Photoshop; to making film on our high resolution Agfa 25 imagesetter; making proofs and plates; and printing on our Heidelberg GTO offset press. The photo on page one shows Woody Leslie on the left and Mary Clare Butler on the right during the final phases of printing JAB 37 on March 5 of this year. Our Heidelberg is a one color press so if we are running CMYK (which we often do), we have to run all the black, then clean the press, run all the cyan, clean the press, then all the magenta, clean the press, and finally run the yellow. For each sheet. For JAB37 this meant we had to make sixty-four runs, which took about twenty days of printing. A lot of printing. But often fun and always exciting.

The influence and contributions by Johanna Drucker to the project of JAB cannot be overemphasized. Her ideas and writing about artists' books, especially in the first twenty issues, pushed JAB in directions that have defined the field.

In JAB2 Drucker reported on three panels about artists' books:

- Minnesota Center for Book Arts - Art and Language: Re-Reading the Boundless Book conceived by Betty Bright and coordinated by Charles Alexander - panelists included Dick Higgins, Karen Wirth, Charles Bernstein, Katherine Kuehne, myself and many more;
- the Fulcrum Gallery panel in SoHo which included Steve Clay, Clive Phillpot, Doug Beube, Max Schumann, and Louise Nederland;
- and a MoMA panel with Martha Wilson, Lawrence Weiner, Adrian Piper and moderated by Phillpot

At the beginning of her report Drucker states:

“One of the most interesting aspects of all this activity was the way it reflects on the basic issue of the identity of the artist's book: Can it be Art? Should it be Literature? And in the course of being rescued from the Craft of the Book, will it become some Conceptual Art category void of content and all symbolic form? I, for one, would like to see artists' books continue to have some relation to their literary legacy—which isn't to say they all have to be works with words, but that they should be concerned with some of the things which JAB is trying to address: what are the characteristic features of a book and what kind of meta-critical discussion can develop around artists' books to engage theoretically with their specific qualities? My report on these panels, therefore, will be framed in terms of the working questions about the evolving identity of artists' books. It's clear that the form will engage with audiences and practitioners from three main fields—the book arts/crafts, the art world, and the literary sphere. As the locations shift so do the priorities and concerns, where these domains touch on each other, the conversation seems to get most interesting. As a consequence, for instance, the Minnesota Center for the Book Arts sponsored weekend was richer by far than either of the art world panels, and not only because of its greater duration.”

In JAB8 (fall 1997) we published Thomas Günther's essay “Essential Aspects of Subculture Periodicals in the GDR and their Place in Cultural History.” This was our first foray into the international realm and eventually special issues of JAB would be devoted to artists' publications in specific countries. JAB29 (spring 2011), published in Portuguese and English, contains essays based on lectures given during the conference *Perspectivas do Livro de Artista: un relato* (Perspectives of the Artist's Book: a report) at the School of Fine Arts of the Federal University of Minas Gerais in Belo Horizonte, Brazil. The conference was organized by Professor Maria do Carmo de Freitas Veneroso and Amir Brito Cador. This Brazil JAB led directly to JAB32 when Catarina Figueiredo Cardoso contacted me about acquiring back issues of JAB. When I found out she was Portuguese, and I was looking for Portuguese speakers to translate the essays in JAB29 which was in the editing stage at the time, I asked her if she would translate in exchange for the past issues. She agreed, and eventually edited along with Isabel Baraona JAB32, the Portuguese JAB (fall 2012). Then Maryna Tomaszewska guest edited JAB 34, the Poland JAB. (Our meeting is another story . . .)

In the meantime Isabel Baraona participated in an artist residency at the University of Rennes 2 where she found les Éditions Incertain Sens and the Cabinet du livre d'artiste. Via email she introduced me to Leszek Brogowski and Aurélie Noury who eventually guest edited the super JAB37. The point I'm trying to illustrate is how artists' publications connect people across borders whose work share similar forms and how within these forms divergent views are presented which add to the diversity and richness of our world.

There's so much more to say, but I'm a visual artist with poor writing skills. I took the photos of Mary Clare and Woody presented here while they were producing JAB37, and I hope the photos give a sense of at least a part of JAB production, something with which I'm more comfortable. Check out the JAB website for more info.

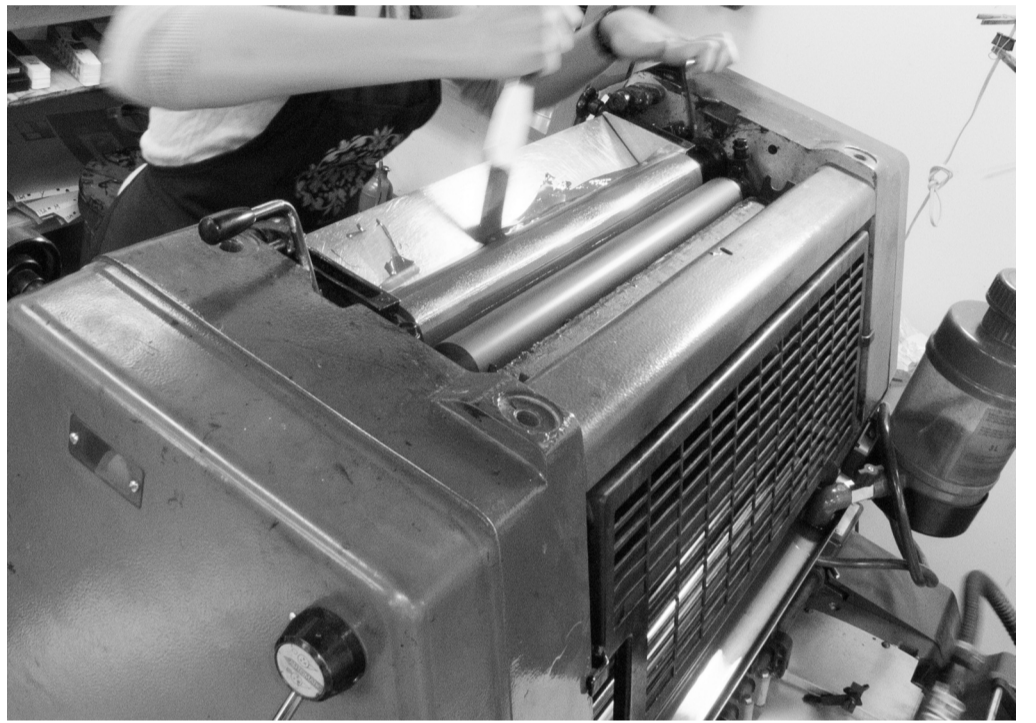
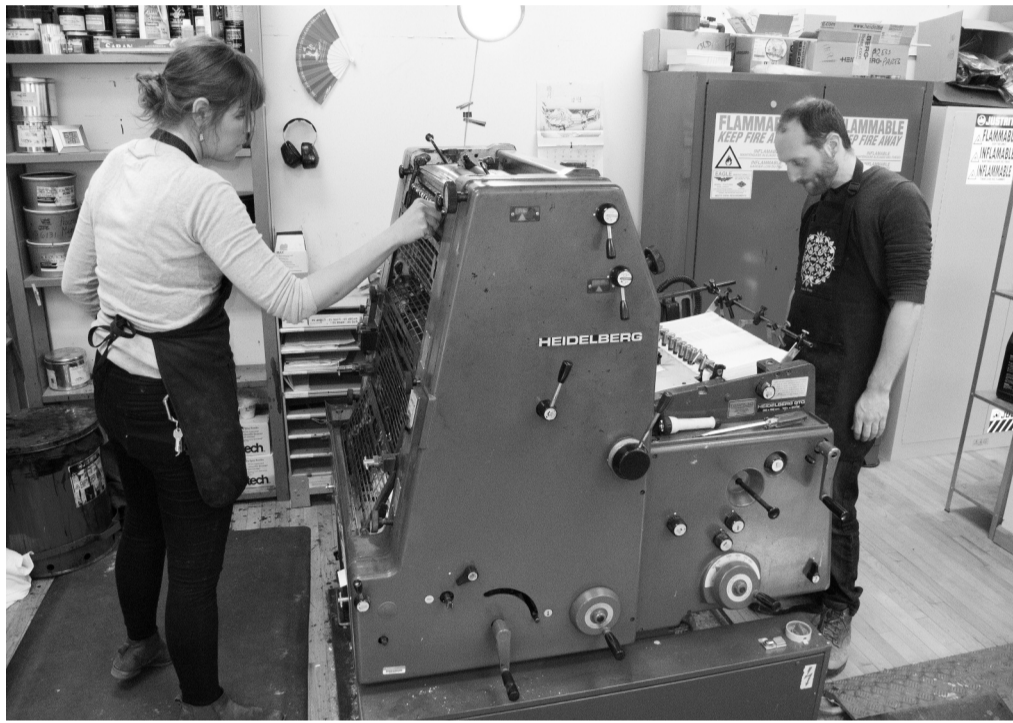
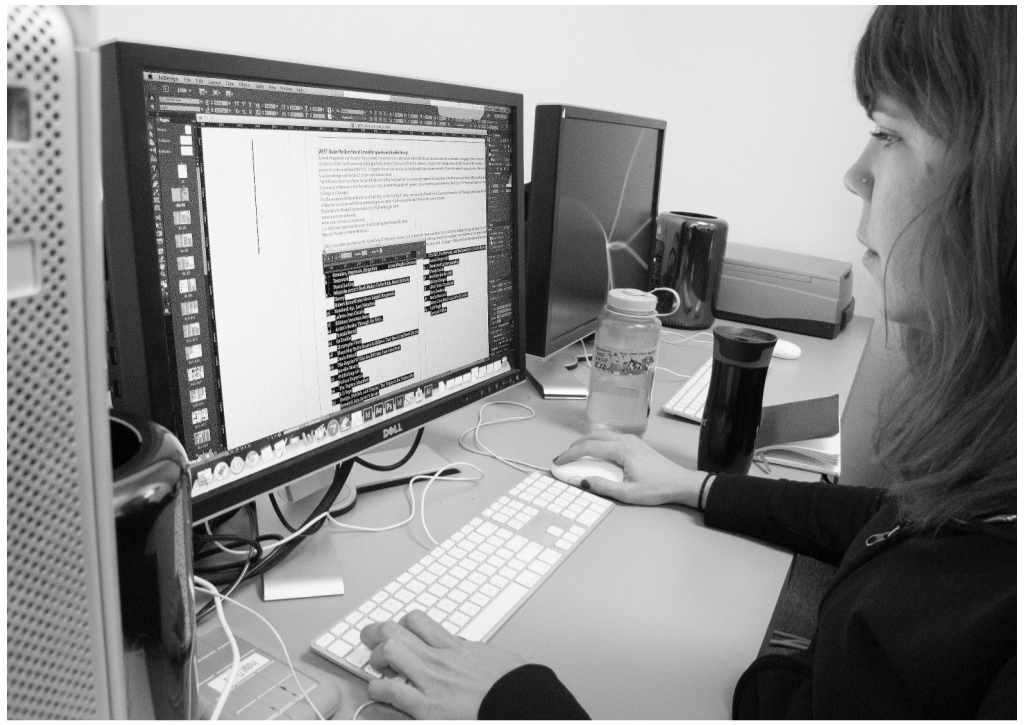
www.journalofartistsbooks.org

Illustrations :

Page 1 : Woody et MaryClare, étudiants du programme de Brad Freeman, chargés de la production du JAB n°37.

Page 3 : (de gauche à droite et de haut en bas)

Exposition des plaques ; mise en page ; impression ; contrôle des couleurs ; façonnage.

JAB & CLA : un tête-à-tête

JAB, c'est le *Journal of Artists' Books*. Il est publié par le Columbia College Chicago (CCC). CLA, c'est le Cabinet du livre d'artiste. C'est grâce à Isabel Baraona¹ qu'une rencontre a eu lieu dès 2013. En avril 2015, le CLA, ainsi que les Éditions Incertain Sens (IncS) dont il est l'émanation, sont présentés sur les 60 pages du n° 37 du *JAB*, alors même que le CLA rend visibles au public les archives du *JAB* : ses 37 numéros, les livres d'artistes publiés, ainsi que d'autres documents. Le *JAB*, en la personne de Brad Freeman, son rédacteur en chef, est au centre de la journée d'étude du 2 avril à l'université Rennes 2 : « Journal of Artists Books at the Cabinet du Livre d'Artiste/Current Works », tandis que le CLA/IncS en la personne de Leszek Brogowski, leur initiateur, donnera une conférence au CCC le 23 avril, et rencontrera les étudiants de cette université.

JAB#37 porte le titre : « Éditions Incertain Sens. Cabinet du livre d'artiste. Art / Livres / Publications / Recherche / Bibliothèque / Réseau ». Ces six maîtres mots désignent les pôles qui structurent le champ des activités du *JAB* comme du CLA/IncS, deux dispositifs spécifiques et originaux de la recherche universitaires dédiés aux livres d'artistes. Bien plus : ce qui leur est éminemment propre à tous les deux, c'est le caractère indissociable de ces six pôles, et notamment l'articulation de la recherche à la production imprimée, que le présent éditorial se propose d'analyser, en comparant leurs configurations respectives dans leur environnements universitaires.

Depuis sa création en 2000, IncS a publié une soixantaine de livres d'artistes ; le *JAB* en a produit dix-huit. Le rythme de la parution du *JAB* est biennuel, un numéro comportant habituellement 52 pages et – sous la forme d'inserts – un ou plusieurs livrets (libelles, opuscules, brochures, etc.) glissés sous enveloppe, agrafés ou cousus ; c'est un moyen astucieux d'assurer la diffusion du livre d'artiste, exercice en soi délicat dans l'environnement économique d'aujourd'hui, par une diffusion ciblée, adressée aux abonnés et aux lecteurs de la revue, aujourd'hui unique revue sur le plan international, universitaire de surcroît, entièrement consacrée à la pratique du livre d'artiste, à son histoire et ses pratiques actuelles, à ses stratégies et ses enjeux. Ainsi, par le biais du *JAB*#37, se trouve distribué, sous une enveloppe cristal, un nouveau livret de Bernard Villers, *Left Right*, coédité par le *JAB* et IncS. Ici, le reflet dans le miroir de la main droite nous renvoie l'image de la main gauche alors que sa géométrie n'a point été modifiée. Ce phénomène, sur lequel Emmanuel Kant s'interrogeait déjà, se trouve ici (re)mis en pages dans un exercice artistique très étonnant de l'(a)symétrie qui remplace le miroir par le pli. Effet de pur hasard : cet exercice peut se lire comme la métaphore du tête-à-tête de nos deux institutions dédiées aux livres d'artistes, mêmes et autres à la fois.

À l'université Rennes 2, *Sans niveau ni mètre. Journal du Cabinet du livre d'artiste* est publié par IncS en moyenne quatre fois par an, au rythme des expositions². Habituellement sur 4 pages format A3, le journal laisse, lui aussi, une large place à la production artistique, mais selon des modalités différentes. L'ensemble des premières pages du journal constitue un fonds de productions originales, néanmoins publiées de 1.000 à 1.500 exemplaires, l'emplacement de cette partie du contenu pouvant changer à l'initiative des artistes dans les numéros accompagnant les expositions monographiques. Si l'édition des livres d'artistes proprement dits est parfois articulée au rythme de la parution du journal, c'est seulement dans la mesure où certaines publications IncS sont coordonnées aux expositions qui ont lieu au CLA : & Il Topo n° 17 (2015), Dieter Roth & co. (2014), herman de vries (2013), etc.

Depuis 2013, IncS a également lancé la collection « Grise », consacrée aux recherches sur les publications d'artistes. Au demeurant, le volume 2 de cette collection, *Revue d'artistes*, thèse de doctorat de Marie Boivent, qui sort en avril, rejoint les préoccupations qui ont marquées l'histoire du *JAB* lorsque, en 1997, a été publié dans le n° 8 un essai de Thomas Günther sur les périodiques clandestins en Allemagne de l'Est. Mais la structuration de la recherche ne s'organise pas de la même manière à Rennes et à Chicago. À Rennes 2, le projet de recherche sur les publi-

cations d'artistes est inscrit dans le laboratoire Arts plastiques depuis 2008 ; deux colloques internationaux ont été organisés (2003 : *Livres d'artistes : l'esprit de réseau*, 2010 : *Le livre d'artiste : quels projets pour l'art ?*), sans parler des nombreuses journées d'études – formes universitaires traditionnelles de la production des connaissances. Au CCC, la production scientifique est centrée autour du *JAB* et prend la forme de contributions à la revue, essentiellement de chercheurs extérieurs à l'université : non seulement des articles et essais, mais encore des interventions d'artistes, ce qu'on appelle aujourd'hui la « recherche action ». Certains numéros du *JAB* sont thématiques, par exemple le n° 24 qui explore les « Intersections de la littérature expérimentale et du livre d'artiste » ou le n° 36 qui s'intéresse aux studios d'artistes qui éditent/impriment des livres d'artistes. D'autres numéros font le point sur la géographie du livre d'artiste, en confirmant le caractère universel de cette pratique : le n° 29 est consacré au livres d'artistes au Brésil, le n° 32 au Portugal, n° 34 en Pologne, le n° 31 comporte un article sur les livres d'artistes en Australie. Le n° 22 regroupe les discussions qui ont eu lieu lors de la conférence « Action/Interaction : Book/Arts » (Chicago 2007), tandis que le n° 17 est conçu entièrement comme l'intervention critique d'un artiste (Seana Biondolillo) autour de la question du patriotisme. C'est là le principe commun de nos deux programmes respectifs, à savoir la place centrale qu'occupent diverses formes d'expérimentations pratiques, en l'occurrence liées aux publications d'artistes, considérées comme sa partie intégrante. Certaines études publiées dans le *JAB* reviennent aussi sur les grandes figures du livre d'artiste : Ulises Carrión, Ed Ruscha, Dieter Roth, etc., d'autres proposent des avancées théoriques, par exemple l'approche paratextuelle du livre d'artiste.

La force du *JAB* est son inscription institutionnelle : la revue est aujourd'hui publiée par le Centre du livre, du papier et des arts imprimés (CBPPA), qui fait partie du département interdisciplinaire des Arts du CCC. C'est dans le cadre du CBPPA qu'est délivrée la formation en master des Beaux-Arts (MFA), spécialité « Livre et Papier ». À Rennes 2, il existe des cours et ateliers sur les pratiques éditoriales des artistes, mais pas de spécialisation. Le Centre du livre, du papier et des arts imprimés à Chicago dispose de trois studios : impression offset, reliure, et fabrication du papier. IncS a d'ailleurs un jour rêvé d'un atelier expérimental d'impression offset, mais ce projet n'a encore jamais été couché sur le... papier. Cette inscription universitaire du *JAB* implique un champ d'« observation » plus large que celui du CLA/IncS, car – pour citer Johanna Drucker, qui joue auprès du *JAB* le rôle qu'Anne Mœglin-Delcroix joue dans l'histoire du CLA/IncS – il englobe trois registres différents : « l'artisanat du livre ("the book arts/krafts"), le monde de l'art et la sphère littéraire », tandis que les recherches à Rennes 2 portent uniquement sur les publications d'artistes du point de vue des effets qu'ils produisent sur la façon de concevoir, de pratiquer et de théoriser l'art, souvent d'ailleurs en marge de ce qu'il est convenu d'appeler le « monde de l'art ». De manière plus ouverte, le *JAB* s'intéresse aux intersections de l'imprimé avec diverses pratiques plastiques : photographie, design graphique, expérimentations en narration visuelle, et finalement, ce que l'on appelle parfois l'art du livre (« book art »), mais dont la dénomination même désigne comme l'artisanat du livre. Les livres publiés par IncS comportent certes, à divers degrés, les éléments de la photographie, du design, de la reliure, etc., sans que nous nous reconnaissons dans l'idée de *book art*. Depuis les années 1960, en effet, aussi bien dans la théorie (Th. W. Adorno) que dans la pratique, l'art se dit au singulier, et nous y sommes fidèles. L'art et non plus les arts, car ces derniers sont définis par les techniques à travers lesquels ils s'expriment (peinture, sculpture, cinéma, etc.), et donc également les « book Arts / Crafts », l'héritage de l'artisanat étant devenu idéologiquement trop pesant en cette fin du XXe siècle. Les recherches menées à Rennes 2 sur les livres d'artistes ont donc un aspect par lequel elles rencontrent la critique d'art dont le propre est d'explorer et de défendre un phénomène artistique – en l'occurrence les pratiques de l'imprimé dans l'art – dont le pouvoir critique est loin d'être épuisé depuis sa naissance dans les années 1960. Les éditoriaux de *Sans niveau ni mètre*, écrits conjointement par Aurélie Noury et Leszek Brogowski, constituent

donc un manifeste artistique écrit au fil du temps, précisant non seulement l'objet de nos recherches, mais encore le projet de l'art qui confère le sens à cet objet, et lui assigne une place dans les débats actuels sur la culture et l'avenir de la société.

Ce positionnement entraîne encore une autre différence importante entre nos deux approches respectives. Brad Freeman étant lui-même imprimeur et artiste, le mode de fabrication du *JAB* suit la logique dite en anglais du DIY (*do it yourself*), qui convient particulièrement à la logique de la formation en master (deux étudiants de chaque promotion au CCC obtiennent, via un concours, le privilège d'imprimer un numéro de la revue), et ainsi explorer concrètement le « potentiel créateur de la production imprimée », pour reprendre les termes de l'éditeur du *JAB*. La typographie et la mise en page sont par exemple travaillées spécialement pour chaque numéro, tandis que celles de *Sans niveau ni mètre* ont été conçues par Aurélie Noury en suivant le modèle de la presse populaire du XIXe siècle et s'applique à tous les numéros. Il est certain que si Rennes 2 se dotait d'une ligne d'impression autonome, notamment pour la formation de nos étudiants, cela ouvrirait également de nouvelles possibilités pour IncS, notamment à travers les résidences d'artistes. Car autant l'impression des livres, le plus souvent en offset, mais récemment en partie aussi en technologies numériques, est confiée à des imprimeurs extérieurs, autant la logique du DIY ne lui est d'ailleurs pas étrangère, notamment comme mode de production et de gestion des projets artistiques par les artistes qui publient leurs livres à compte d'auteur, artistes dont le travail fait au CLA l'objet d'archivage et/ou d'étude.

En effet, le *JAB* et le CLA mènent tous les deux un travail d'archivage, le premier à travers les comptes rendus des livres envoyés à la rédaction, méthode propre à toutes les revues qui se respectent, le second à travers le fonds de livres d'artistes (environ 3.500 titres à ce jour) et une base de données qui l'accompagne depuis 2009. Le tête-à-tête de nos deux structures a permis de mettre au jour – ou de confirmer – un fait étonnant, dont Brad Freeman fait part dans son historique du *JAB* : nous faisons tous les deux partie d'un même réseau international, qui englobe plusieurs centres universitaires, en Espagne, au Portugal, au Brésil, en Pologne, en Allemagne, en Belgique, etc. Notre rencontre à Rennes et à Chicago résulte donc d'un destin commun. Au CLA/IncS, la conscience de ce réseau est consubstantielle de son fonctionnement : par exemple, le fonds de nos livres (le CLA est une petite bibliothèque spécialisée, conçue sur le modèle des anciens cabinets de lecture) est constitué en grande partie à travers les échanges rendus possibles par l'existence de ce réseau. En introduisant les actes du colloque publiés dans le n° 2 de la *Nouvelle revue d'esthétique* en 2008 sous le titre : « Livres d'artistes : l'esprit de réseau », Anne Mœglin-Delcroix et Leszek Brogowski ont écrit les mots qu'on pourrait mettre en exergue du tête-à-tête en question : « Ainsi le titre de ce numéro souligne-t-il les liens entre le livre d'artiste et l'idée de réseau, pour signifier que le réseau ne renvoie pas ici à une infrastructure technique, mais à un esprit : esprit qui cimente une communauté géographiquement sans frontières mais numériquement restreinte d'artistes, d'éditeurs, de lecteurs, de bibliothécaires, de critiques, de collectionneurs, qui sont parfois les mêmes. À travers cet ensemble de contributions, nous cherchons à mettre en relief les composantes de cet esprit, fait d'un goût prononcé pour la liberté, d'un talent certain pour faire bien avec peu et surtout d'une complicité fondée sur la volonté de faire de l'art d'une autre manière³. »

1. « Post-doc » à Rennes 2 en 2013, Isabel Baraona est artiste, enseignante, chercheuse et éditrice à l'école d'Art de Caldas de Rainha au Portugal, où elle met en place un autre cabinet du livre d'artiste et les archives TIPO.PT.

2. Deux numéros ont été publiés hors expositions : le n° 13 est le catalogue des Éditions Incertain Sens, comportant une introduction du Président de Rennes 2 et un *Manifeste scientifique* signé par Leszek Brogowski, le n° 23 est un numéro spécial « Festival K-Barré ».

3. Leszek Brogowski et Anne Mœglin-Delcroix (sous la dir.), *Nouvelle revue d'esthétique*, n° 2 : « Livres d'artistes. L'Esprit de réseau », Paris, Presses Universitaires de France, 2008, p. 7.

CABINET DU LIVRE D'ARTISTE. Campus Villejean, Université Rennes 2 - Bât. Êrève, place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes (Me Villejean - université). 0299141586 / 0660487696 / noury_aurelie@yahoo.fr
www.incertain-sens.org / www.sans-niveau-ni-metre.org. Le Cabinet est ouvert du lundi au jeudi de 11h à 17h hors vacances universitaires et également sur rendez-vous en contactant la coordinatrice du CLA Aurélie Noury.

SANS NIVEAU NI MÈTRE. Le Cabinet du livre d'artiste est un projet des Éditions Incertain Sens. *Sans niveau ni mètre. Journal du Cabinet du livre d'artiste* est publié conjointement par l'équipe de recherche *Arts: pratiques et poétiques* de l'Université Rennes 2, le Fonds Régional d'Art Contemporain de Bretagne et l'École des Beaux-Arts de Rennes. (Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil Régional de Bretagne, du ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne. Le Frac Bretagne est membre du réseau « Platform » / Les Éditions Incertain Sens reçoivent le soutien de l'Université Rennes 2, de la Région Bretagne, du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne, de la Ville de Rennes et de ses adhérents.)

RÉDACTION. ÉDITIONS INCERTAIN SENS, La Bauduinais, 35580 Saint-Senoux, 0299575032, www.incertain-sens.org

Achévé d'imprimer à 1000 exemplaires sur les presses des Compagnons du Sagittaire à Rennes, composé en Baskerville Old Face, Covington et Garamond sur papier Cyclus 80 g.

Dépôt légal avril 2015. ISSN 1959-674X. Publication gratuite. Couverture et double page intérieure : Brad Freeman, MaryClare et Woody.

