

*Unicum, das Unikat-Künstler-
buch – Phänomen oder Paradox
Internationales Kolloquium*

*Unicum, le livre d'artiste
unique – phénomène ou paradoxe
Colloque international*

*Unicum, unique artist's
books – phenomenon or paradox
International Colloquium*

21. – 22. 11. 2014

Schweizerische Nationalbibliothek, Bern

Bibliothèque nationale suisse, Berne

Swiss National Library, Bern

Das Künstlerbuch als Unikat steht in einem paradoxen Verhältnis zum Medium Buch als Inbegriff des Multiplizierten. Über die Auflagenhöhe von 1 als quantitativem Kriterium zur Bestimmung hinaus wird im Kolloquium eine qualitative Definition des Begriffs «Unikat-Künstlerbuch» versucht, mit dem Ziel, verschiedene Ausprägungen zuzulassen. Welches sind die Konzepte? Wie sieht die künstlerische Praxis aus? Was bewirken die Produktionsbedingungen? Fachpersonen aus Museen, Bibliotheken, Archiven und Universitäten diskutieren das Phänomen Unikat-Künstlerbuch im Kontext der kulturellen Praktiken in der Schweiz und international. Das Kolloquium findet statt im Rahmen des Forschungsprojekts «Die Künstler und die Bücher (1880–2015). Die Schweiz als kulturelle Plattform» des Schweizerischen Nationalfonds für die wissenschaftliche Forschung (SNF).

Le livre d'artiste en tant que pièce unique entretient un rapport paradoxal avec le livre comme incarnation de la multiplicité. Par-delà la question du tirage à un exemplaire, qui sert de critère quantitatif dans la définition du livre d'artiste comme pièce unique, nous essaierons lors du colloque de chercher une définition proprement qualitative de celui-ci, afin de mettre en évidence ses différentes pratiques artistiques. Quels concepts soutiennent cette notion ? Comment se manifeste la pratique artistique ? Quels effets provoquent les conditions de production ? Des spécialistes issus de différents champs d'activité – musées, bibliothèques, archives et universités – discuteront du phénomène du livre d'artiste comme pièce unique sous l'angle des pratiques culturelles, en Suisse comme dans le contexte international. Le colloque est organisé dans le cadre du projet de recherche soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) : « Les artistes et les livres (1880-2015). La Suisse comme plateforme culturelle ».

The uniqueness of the artists' book places it in a paradoxical relationship with the inherently multiple medium that is the book. This colloquium seeks to move beyond the quantitative criterion of the unique artists' book – a print run of one – and establish a qualitative definition of the term that encompasses various manifestations. What are the concepts behind the unique artists' book? What form does the artistic practice take? How far is such a book defined by the conditions of its production? Experts from museums, libraries, archives and universities will discuss the phenomenon of the unique artists' book in the context of cultural practices in Switzerland and internationally. The colloquium forms part of the Swiss National Science Foundation research project 'Artists and Books (1880–2015). Switzerland as a Cultural Platform'.

- 9.30 Empfang/Accueil/Welcome
- 10.15 Einführung/Introduction
Susanne Bieri, Philippe Kaenel
- 10.30 **Dr. Anne Thurmann-Jajes**, Leiterin Zentrum für Künstlerbuchpublikationen, Weserburg Museum für moderne Kunst, Bremen
Ein Buch ist ein Buch ist ein Buch ist ein Buch. Ein Überblick über Künstlerbücher oder Bücher von Künstler/innen
Auf der Basis von Form, Technik und Materialität möchte ich einen Überblick über Künstlerbücher geben, diese historisch verorten und ihre Traditionslinien aufzeigen. Im Vergleich zum herkömmlichen Buch bedeutet dies aber auch, die Intentionen der unterschiedlichen Formen der Bücher von Künstler/innen herauszuarbeiten und die Bedeutung der zahlreichen Definitionen zu hinterfragen. Die Gattungsbezüge sollen darüber hinaus von Genrebezeichnungen und den inhaltlichen, motivischen und thematischen Konzeptionen abgegrenzt werden. Im Zentrum des Vortrages steht dabei das konzeptionell ausgerichtete Künstlerbuch, wie es sich in den 1960er Jahren international etabliert hat. Davon ausgehend werden ebenfalls die Sonderformen thematisiert: die Künstlerschriften, das Multiple in Form eines Buches und das unikale Buch. Inwieweit sie und auch alle anderen Formen der Bücher von Künstler/innen als Künstlerbücher bezeichnet werden oder nicht, hängt von der Frage des Standpunktes ab.
- 10.50 **Mag. Kathrin Pokorny-Nagel**, Leiterin Bibliothek und Kunstblätter-sammlung/Archiv, MAK-Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst, Wien
Das Buch als Kunstwerk. Beispiele aus der Künstlerbuchsammlung des MAK
Das MAK blickt in Bezug auf das Genre des Künstlerbuchs auf eine lange Sammlungstradition zurück. Dem Gründungsauftrag entsprechend wurden Mustersammlungen aller Art als Vorlagen angelegt. Demzufolge sammelte die Bibliothek ab 1863 nicht nur Literatur zu Kunst und Gewerbe, sondern ebenso grafische Entwürfe und Musterblätter. Das Buch selbst sollte in seiner künstlerischen Gesamtheit gesehen werden und es wurden herausragende Beispiele der Buchkunst in Bezug auf Schrift, Druckerzeichen, Illustrationen, Vorsatzpapiere und Einbandgestaltung als Vorbilder in einer Sammlung für Neuschöpfungen vereint. So verfügt die Bibliothek und Kunstblättersammlung über einen historisch gewachsenen, wertvollen Bestand von rund 2300 künstlerisch gestalteten

Publikationen des 19. bis 21. Jahrhunderts, der bis in die jüngste Zeit durch zeitgenössische nationale und internationale Objekte ergänzt wird. Das Referat soll Einblick in die kunstgeschichtliche, bibliothekarische und ursprünglich intendierte Bedeutung dieser Sammlung als Formenschatz für die aktuelle künstlerische Gestaltung geben, die das MAK zu einem internationalen Kompetenzzentrum für das Künstlerbuch macht.

11.10 Diskussion/Discussion

- 11.30 **Elizabeth James**, Senior Librarian, National Art Library Collections, Word & Image Department, Victoria and Albert Museum, London
How to become unique

Some critics and historians of artists' books, as well as some artists, disapprove of the one-of-a-kind book, and sometimes even the limited edition. They say such enterprises are aberrations from the intrinsic nature of the book, which is distributed communication, whether the work be a scroll, a bundle of leaves or a codex; whether handwritten, painted or printed; whether verbal or purely visual; and whether physical or digital. Unlike some libraries, the National Art Library at the V&A has not excluded unique work from its artists' book collection. Some of these will be discussed and their value defended, especially in the context of a museum of art and design. But a different uniqueness will also be suggested, that which is sometimes acquired as a result of an encounter between a book and its reader. This can be related to the wider spheres we call 'provenance' and 'reception', and to the long history of altering and customising books.

- 11.50 **Dr. Jean Khalfa**, Senior Lecturer, Trinity College, Department of French, Cambridge
De l'unique par le texte

En un sens tout livre d'artiste, même produit à plusieurs exemplaires, est unique dès lors que ses créateurs y incluent la possibilité d'une altération de la reproductibilité mécanique par l'utilisation de techniques introduisant de l'aléatoire ou de la variabilité. Ainsi, l'insertion d'œuvres originales différentes ou elles-mêmes affectées de variabilité par le processus d'impression choisi. Le choix, à la fin du 19ème siècle, des techniques et des réseaux de distribution de l'estampe au moment où les procédés d'impression du livre permettaient de produire à l'infini des multiples quasi identiques, marque bien une volonté de singularisation. L'objet concret n'est pas une incarnation de l'œuvre-livre, il est l'œuvre elle-même puisque celle-ci inclut la différence.

Il y a cependant une autre manière de produire de la singularité et ce par l'introduction de l'aléatoire dans le texte, au sein d'une forme elle-même reproductible mais permettant ou imposant une redistribution au texte dans chaque «exemplaire». On considérera certaines œuvres relevant de cette manière de produire de l'unique (Picasso, Tzara, Dorny, Maccheroni, les Lettristes) et les solutions possibles au problème de leur exposition.

12.10 Diskussion/Discussion

12.30 Lunch

14.00 *Dialogische Führung* durch die Ausstellung mit/*Visite guidée en dialogue* à travers l'exposition avec **Susanne Bieri**, Leiterin Graphische Sammlung NB und **Andrea Giger** M.A., wissenschaftliche Praktikantin, Graphische Sammlung NB, **Véronique Goncerut Estèbe**, Conservatrice en chef, responsable du pôle Bibliothèque et inventaire des Musées d'art et d'histoire de Genève et **Silvio Corsini**, Conservateur de la Réserve précieuse de la Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne.

15.00 **Marie-Cécile Miessner**, conservateur en chef honoraire de livres d'artistes à la Bibliothèque nationale de France, Paris

La collection de livres d'artistes au département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France

Le livre d'artiste a pour auteur un artiste plasticien, il est une œuvre multipliée au même titre qu'une estampe ou une photographie. Ainsi le département des Estampes est-il le seul lieu où les artistes comme Jean Le Gac, Claude Closky, Dieter Roth ou Sol LeWitt sont représentés simultanément par leurs estampes et par leurs livres.

La date de 1969 atteste l'antériorité de la collection de livres d'artistes, par rapport à celles des musées à New York, Londres, Genève ou Brême. Dès la fin des années 60, alors que ce genre spécifique naissait aux États-Unis et en Europe au sein des mouvements d'avant-garde, Françoise Woimant, conservateur chargée des collections contemporaines, a su repérer ces publications dans les foires et les galeries. Par le contact entretenu avec les artistes français Boltanski, Chopin, Buren, Gette, ... et étrangers Nannucci, Finlay, Raetz ... des donations importantes ont été obtenues.

Avec plus de 6000 pièces, le fonds de livres d'artistes du département des Estampes est la collection de référence en France.

15.20 **Leszek Brogowski**, professeur à l'Université de Rennes 2, Art: Pratiques et Poétiques, Rennes
Un livre comme il n'y en a pas deux
« C'est une culture tout entière qui ressortit à un jeu de langage », écrit Ludwig Wittgenstein. Afin de répondre à la question formulée par les organisateurs du colloque : le livre d'artiste unique, est-ce un phénomène ou un paradoxe ? Cette conférence se propose d'analyser divers « jeux de langage » que mobilisent les usages de l'expression « livre unique ». Une telle approche de la question doit permettre d'identifier diverses « cultures » au sein desquelles l'expression « livre unique » fait sens, de les décrire, et de préciser par conséquent de quel genre de phénomène il s'agit, d'analyser les enjeux du paradoxe qu'elle peut constituer, et de s'intéresser à d'autres sens qu'elle peut encore envelopper. En effet, « livre unique » peut se dire d'un exemplaire unique d'un livre qui a (miraculeusement) survécu au temps, d'un livre original par son contenu ou d'un livre dont le destin fut singulier : à quelle « culture » – et donc à quel « jeu de langage » – renvoient ces autres sens ?

15.40 Diskussion/Discussion

16.00 Pause/Break

16.20 **Dr. Eva Linhart**, Leiterin Abteilung Buchkunst und Grafik, Museum Angewandte Kunst, Frankfurt am Main
Das Künstlerbuch als ein performativer Kunstraum. Das Unikat-Künstlerbuch und das Museum für Angewandte Kunst
Der Vortrag setzt sich mit dem Ausstellen und Kuratieren von Künstlerbüchern in einem Museum für angewandte Kunst auseinander. Entlang ihrer Sammlungs- und Ausstellungspraxis zum Thema «Buch und Kunst» arbeitet Eva Linhart die spezifischen Erwartungen heraus, welche die Besucher in einem Kunstmuseum haben. Dabei rückt sie die Qualität des Künstlerbuchs, ein autonomer und mobiler Kunstraum zu sein, in den Fokus. Den Hintergrund bildet die Entwicklung, die das Buch als künstlerisches Medium im Zuge der Moderne und ihrer Ablösung von Kunstgattungen genommen hat. Die Referentin begründet, warum aus ihrer Sicht die Rezeption des Buchs als Kunst an die Erfahrung mittels Handhabung sowie an den Prozess des körperlich sinnlichen Begreifens gebunden ist. Sie vergleicht diesen mit der Kunstform Performance und stösst zu dem Fazit vor, dass die Buchkunst als Künstlerbuch eine grundsätzlich performative Kunstform ist, da sie sich erst durch die «handgreifliche» Beteiligung des Betrachters/Lesers/Zuschauers realisiert.

16.40 **Michèle Wallenborn**, Leiterin Künstlerbuch Abteilung, Nationalbibliothek Luxemburg

«Der Gedanke ein Buch zu öffnen und Malerei zu lesen, beflügelte mich und tut es bis heute» (Rosa M. Hessling, 2012).

Das Unikat-Künstlerbuch als Phänomen und Paradoxon zugleich

Das Unikat-Künstlerbuch ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, weil es diametral gegenläufig zum Gebrauch des Buches steht, wie es seit der Erfindung der Druckerpresse genutzt wird: als ein Medium, mit dem Botschaften, Bilder, Fantasien und Utopien an eine möglichst zahlreiche Leserschaft vermittelt werden. Es ist zugleich ein Paradoxon dadurch, dass es seine Entstehungsgeschichte leugnet. In den 1960er und 1970er Jahren wurde das Künstlerbuch zum Kunstwerk, zu einem Produkt, das, weder selten noch wertvoll in der Herstellung, ein grosses Publikum ansprechen sowie zum Medium der Vermittlung von neo-dadaistischen und minimalistischen Kunsttheorien werden sollte. Offen für alle Strömungen, die heute unter dem Begriff «Künstlerbuch» gefasst werden, kann ich mein besonderes Interesse an Unikat-Büchern nicht abstreiten und möchte das Buch als Kunstwerk sehen, ein von einem Künstler gefertigtes oder zumindest integral konzipiertes Werk. Ich suche nach dem «Gesamt-Künstlerbuch» zwischen ästhetischer Bibliophilie und rein konzeptueller Vorgehensweise.

17.00 Diskussion/Discussion

Ende des ersten Kolloquiumtages/Fin de la première journée du colloque/End of the first colloquium day

Im Anschluss/Suivi de/Followed by

Türöffnung der Ausstellung *Unikat – Unicum*. Künstlerbücher aus der Graphischen Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek

Ouverture des portes de l'exposition *Unikat – Unicum*. Livres d'artistes du Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale suisse

Opening of the exhibition *Unikat – Unicum*. Artist's books of the Swiss National Library's Prints and Drawings Department

- 10.00 Table ronde I: *Produktion von Künstlerbüchern*
-12.30 Table ronde I : *Production de livres d'artistes*
Roundtable I: *Production of artists' books*
- 14.45 Table ronde II: *Vermittlung von Künstlerbüchern*
-16.00 Table ronde II : *Médiation de livres d'artistes*
Roundtable II: *Mediation of artists' books*

Leitung/Présidence: **Susanne Bieri, Philippe Kaenel**

Die Table ronde I *Produktion von Künstlerbüchern* und die Table ronde II *Vermittlung von Künstlerbüchern* widmen sich der vielseitigen Praxis im Künstlerbuch-Betrieb der deutschen und französischen Schweiz. Während an der Table ronde I mit namhaften Verlegern von Schweizer Künstlerbüchern die Produktionsbedingungen des Editierens im Spannungsfeld von Unikat und hoher Auflage diskutiert werden, widmet sich die Table Ronde II den vielfältigen Publikationsformen des Künstlerbuchs im Zeitalter seiner Verfügbarkeit im Internet. Institutionelle und private Sammler und Vermittler legen einerseits ihren haptischen Umgang mit dem Künstlerbuch dar. Andererseits erörtern sie zukunftssträchtige Umgangsweisen am Beispiel der Entwicklung einer online zugänglichen «Schweizer Künstlerbücher-Datenbank» – eines der Ziele des SNF-Projekts.

La table ronde I *Production de livres d'artiste* et la table ronde II *Médiation de livres d'artiste* sont consacrées aux pratiques variées qui entourent la production du livre d'artiste en Suisse alémanique et en Suisse romande. La table ronde I abordera, avec des acteurs renommés de l'édition suisse de livres d'artiste, les conditions de production propres au fait d'édition des livres dans un champ polarisé entre le livre unique et le tirage élevé ; quant à la table ronde II, elle sera consacrée aux formes multiples de publication du livre d'artiste à l'époque de sa disponibilité sur Internet. Des collectionneurs et des intermédiaires – privés comme institutionnels – présenteront d'une part leur rapport « sensoriel » avec le livre d'artiste. Ils débattront d'autre part de certaines approches pleines d'avenir, comme par exemple le développement d'une banque de données du livre suisse d'artiste – qui constitue un des buts de ce projet FNS.

The roundtables *Production of artist's books* (roundtable I) and *Mediation of artist's books* (roundtable II) are dedicated to the diverse practices involving the creation of artist's books in German and French speaking Switzerland.

In roundtable I the production conditions of editing between unicum and high circulation medium will be discussed with renowned publishers of artist's books. Roundtable II will focus on the versatile approaches to the editing of an artist's book in the time of digital availability through the internet. Institutional and private collectors and interpreters discuss their haptic experience with the artist's book and explore forward-looking approaches to the use in connection with an internet-based 'Swiss Artist's Book Database': one of the objectives of the Swiss National Science Foundation project.

- 10.00 Empfang/Accueil/Welcome
- 10.30 Intervention
Bruno Jakob, Künstler, New York
- 10.45 Einführung/Introduction
Susanne Bieri, Prof. Philippe Kaenel
- 11.15 **Claudius Weber et Stéphane Fretz**, art&fiction, Lausanne
Patrick Frey, Edition Patrick Frey, Zürich
Saskia Gevaert et Yves Gevaert, GevaertEditions, Bruxelles
- 12.30 Lunch
- 13.45 Präsentation von Verlagsproduktionen:
Présentation de productions d'éditeurs :
Bookpresentation by publishers:
art&fiction, Boabooks, Edition Patrick Frey, GevaertEditions
- 14.45 **Izet Sheshivari**, Boabooks, Genève
Paul van Capelleveen, conservator at Koninklijke Bibliotheek,
National Library of the Netherlands, Den Haag
Nicolas Ducimetière, vice-directeur Fondation Bodmer, Cologny
Christoph Schifferli, Sammler, Zürich
- 16.00 Ende des Kolloquiums/Fin du colloque/End of the colloquium

Anmeldung bis 17. November 2014

Die Vorträge werden simultan auf Deutsch und Französisch übersetzt.
Anmeldung für das Kolloquium (mit oder ohne Simultan-Übersetzung)
und/oder die Table ronde I&II

Inscription jusqu'au 17 novembre 2014

Les interventions seront traduites simultanément en allemand et en
français. Inscription au colloque (traduction simultanée oui ou non)
et/ou à la table ronde I&II

Registration until November 17, 2014

The lectures will be simultaneously translated into German and French.
Registration for the colloquium (simultaneous translation yes or no)
and/or the Roundtable I&II

Kontakt/Contact :

Gina De Micheli, M.A.
Doktorandin FNS/UNIL
Graphische Sammlung
Schweizerische Nationalbibliothek NB
Hallwylstrasse 15
CH-3005 Bern
gina.demicheli@nb.admin.ch
Tel. +41 58 465 36 41

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l'intérieur DFI
Federal Department of Home Affairs FDHA
Schweizerische Nationalbibliothek NB
Bibliothèque nationale suisse BN
Swiss National Library NL

FONDS NATIONAL SUISSE
SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
FONDO NAZIONALE SVIZZERO
SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

UNIL | Université de Lausanne

Ort/Lieu/Place:

Schweizerische Nationalbibliothek NB
Bibliothèque nationale suisse BN
Swiss National Library NL
Hallwylstrasse 15, CH-3005 Bern

Organisation:

Susanne Bieri, Leiterin Graphische Sammlung,
Schweizerische Nationalbibliothek
Prof. Philippe Kaenel, Section d'histoire de l'art,
Université de Lausanne