

Sans Niveau ni Mètre

JOURNAL DU CABINET DU LIVRE D'ARTISTE

SANS NIVEAU NI MÈTRE

Gratuit gratuit

RÉDACTEURS

« Sans niveau ni mètre » est le titre donné par Bruno di Rosa au Cabinet du livre d'artiste, qu'il a conçu et réalisé en 2006.

Pascal Le Coq.....
Leszek Brogowski.....
Marie Boivent.....

6 novembre / 19 décembre 2008

OXO PASCAL LE COQ

Numéro 6

ΜΡΕ ΑΛΦΑΒΡΤΕ ΣΤ ΛΟΥΡΕΣ fONCTIONS

Depuis la création d'oxo, j'ai inventé un certain nombre d'alphabets dont les fonctions sont prédéterminées. Chacun de ces alphabets existe sous forme manuscrite et sous forme vectorielle. C'est-à-dire qu'il peut être tracé à main levée sur une feuille de papier ou composé sur ordinateur. Cependant il est toujours artisanal car même dans un logiciel de dessin, je place chaque caractère « à la main », ce qui permet d'ajuster si nécessaire l'approche des lettres entre elles, dans une quête de perfection esthétique, et d'être moins inflexible qu'un ordinateur, dans une quête d'imperfection créatrice. Les fonctions attribuées à ces alphabets et leur caractère évolutif (je les retouche sans cesse) empêchent toute commercialisation traditionnelle. C'est la raison pour laquelle vous ne les trouverez que dans des contextes en relation étroite avec la revue encyclopédique oxo.

LE MINIMAL

Transmutation oxo 6 (1997-). L'économie a toujours été au centre de l'expérience oxo. C'est sans doute la raison pour laquelle le premier alphabet créé dans la revue se nomme le minimal et est composé de huit signes qui, soumis à symétrie ou rotation, permettent d'obtenir les vingt-six lettres et les dix chiffres. Le texte inscrit au dos du numéro 6 d'oxo expliquait ceci : « Pour parler de l'art minimal il faudrait inventer un alphabet minimal qui utiliserait un nombre minimal de signes soumis à rotation ou symétrie. Ceux qui composent cette page sont au nombre de huit. It would be better with seven but we are just too lazy to look for it. » La dernière phrase, au-delà d'un aveu d'impuissance, avait aussi pour but d'utiliser des lettres plus fréquentes en anglais qu'en français (notamment avec le mot « lazy » du célèbre pangramme « the quick brown fox jumps over a lazy dog »).

LE MUTTUM

Transmutation oxo 8 (1997-). J'utilise cette écriture parfaitement symétrique pour inscrire le titre des « Blow Up » et des « Transmutations » (les agrandissements et les objets matériels issus de l'encyclopédie oxo). Écriture-miroir, elle indique le passage d'un monde, l'espace oxo, à un autre monde, l'espace tridimensionnel. Malgré son existence en format vectoriel, je la trace le plus souvent à la main, sur les objets eux-mêmes, sur les murs des galeries ou sur des cartels, ce qui lui fait perdre un peu de sa perfection symétrique mais la rend beaucoup plus humaine.

LE LEXIQUE DE SURVIE

Transmutation oxo X (1998-). Alphabet dont chaque lettre contient un triangle rose associé à un objet noir (comme les T-shirts « SILENCE=DEATH » d'Act Up) et évoque par sa forme une question de société. « A = Abri, B = Bifteck, C = Colère, D = Désir, E = Energie, F = Flower, G = Gourmandise, H = Humour, I = Identité, J = Jeu, K = Kapote, L = Love, M = Mémoire, N = Nouveauté, O = Orqueil, P = Plaisir, Q = Quintessence, R = Rencontre, S = Souvenir, T = Temps, U = Utopie, V = Volonté, W = Welfare, X = X, Y = Yvresse, Z = Zap ». Permet d'écrire des messages subversifs sous une forme cryptée apparemment inoffensive.

LE V

Transmutation oxo X (1998-). C'est un alphabet quasiment impossible à réaliser. Chaque lettre est en effet composée d'un ou plusieurs oiseaux en plein vol. Les oies ont l'habitude de former des signes dans le ciel (le fameux vol en V), mais il s'agit ici de les dresser pour qu'elles s'envolent seules ou par groupes de deux, trois ou quatre, et gardent leurs ailes dans une certaine position pour dessiner un certain caractère, le tout sans tomber (en profitant des vents ascendants). Le C, par exemple, est formé de deux oiseaux

essayant de voler et de rester collés tout en battant le moins possible des ailes pour que la lettre reste lisible. Le miracle serait de réussir à enseigner ce nouveau langage à plusieurs centaines d'oies et à leur faire composer des phrases entières telles que « Nous avons l'air ridicules dans cette position mais nous sommes bien plus intelligents que nous en avons l'air pour réussir un tel exploit ».

LA POLICE QUI RIT

Transmutation oxo 29 (1999-). Cet alphabet est une fiction en soi, comme le montrait le texte qui l'accompagnait lors de sa publication dans oxo : « Les typographes québécois Roger Baus & Jeanne Loué se sont inspirés des lettres rouges de La vache qui rit® pour créer une police baptisée logiquement "La police qui rit®". Derrière cette apparence désinvolte se cache en réalité une volonté politique plutôt inhabituelle dans le domaine de la typographie. "Toute phrase rédigée dans cette police doit commencer par un L capitale à l'instar du célèbre fromage", revendiquent les auteurs qui entendent combattre l'américanisation du Québec. "Ce fameux L majuscule est un hommage aux articles définis français. Nous voulons combattre l'article anglais que l'on trouve dans de trop nombreuses enseignes québécoises." Les militants du L majuscule (LmLm), qui soutiennent l'action de R. Baus & J. Loué, s'apprêteraient à lancer une pétition pour inciter les fromageries Bel à commercialiser leur fromage sous son véritable nom d'origine au Canada et aux USA, où le nom The Laughing Cow® a remplacé La vache qui rit®. Mais le groupe LmLm est déjà la cible de critiques de la part de l'association Statuts de la Liberté (SdLL), qui milite pour une diffusion "intelligente" du français. SdLL reproche notamment à LmLm de galvauder l'article français et de favoriser l'expansion du français alors qu'une certaine mode consiste à placer un Le devant n'importe quel mot étranger. Et de citer l'exemple de ce fabricant japonais qui avait cru surfer sur la vague du chic français en donnant à l'un de ses stylos le nom très élégant de "Le pen". En attendant, Baus & Loué rappellent aux éventuels utilisateurs de leur police que La vache qui rit® est une marque déposée des fromageries Bel et que leur création ne saurait être utilisée dans un but commercial. Les typographes proposent d'ailleurs une bible d'expressions "politiquement correctes" ainsi qu'une liste de titres francophones susceptibles d'être composés en La police qui rit®. »

LE NO NUMBERS NO LETTERS

Transmutation oxo 39 (1999-). C'est un alphabet à affichage digital destiné à lutter contre le trop-plein de messages dans le monde actuel. Le signe peut être plus reposant lorsqu'il est débarrassé de son contenu sémantique, surtout quand il s'agit d'un message publicitaire conçu pour solliciter votre envie de consommer. Son mode de fabrication est des plus simples : les barres non employées lors de l'affichage digital d'un message sont utilisées ici pour créer une sorte d'anti-alphabet zen et poétique. Mais attention, toute tentative de décryptage produirait l'effet inverse.

LA NOUVELLE AVANT GARDE

Transmutation oxo 53 (1999-). Cet alphabet évolutif sert exclusivement à la célébration d'événements artistiques et à l'actualisation de pièces historiques. Créé à partir de la police de caractères de Herb Lubalin (L'Avant Garde - 1974), il a été présenté pour la première fois dans oxo en 1999, puis inauguré en 2005 dans l'espace public à l'occasion des 50 ans de la galerie Lara Vincy. Son usage est strictement réservé au monde de l'art. Par cette restriction, il n'appartient plus aux arts appliqués ce qui fait de lui un paradoxe. Pour renforcer sa qualité d'œuvre unique,

cet alphabet est infini. Chaque nouveau mot composé doit voir l'apparition d'un nouveau caractère (ce n'est plus la lettre qui crée le mot, c'est le mot qui crée la lettre), selon quelques règles prédéfinies : les nouveaux couples de lettres (ligatures) créent de nouveaux caractères ; chaque nouveau dessin de caractère peut générer de nouveaux caractères, par inversion, symétrie ou rotation ; chaque caractère peut utiliser la barre verticale du caractère précédent ; les caractères sont modifiés pour raccourcir un mot jugé trop long ou allonger un mot jugé trop court, etc. Des exemples d'évolution peuvent être vus tout au long de l'année à la galerie Lara Vincy (à Paris), dont chaque nouvelle exposition voit l'apparition d'un cartel montrant le nom de l'artiste exposé, entièrement composé en Nouvelle Avant Garde et doté d'un caractère inédit.

L'ALPHABET BRAILLE POUR TOUS

Transmutation oxo 54 (1999-). Cet alphabet un peu difficile à lire permet de mieux comprendre la situation des malvoyants et des aveugles.

LE NUMEROTATION

Transmutation oxo 98 (2001-). Il s'agit d'un alphabet composé de chiffres et de lettres rotatifs à quadruple sens de lecture. Leur fonction première est de ne pas influencer le sens de lecture d'un tableau. Par exemple, numéroter un multiple au dos influence le sens de lecture alors que l'œuvre n'a peut-être pas de sens prédéterminé. J'ai aussi utilisé cet alphabet pour un jeu de cartes qui peut être lu indifféremment par quatre joueurs assis autour d'une table carrée, aucun d'entre eux n'étant desservi par le sens de lecture. Alors que cet alphabet serait pratique pour jouer au Scrabble (plus besoin de tourner le plateau), la composition de mots longs est peu recommandée car cela demande un apprentissage laborieux (pour garder son quadruple sens de lecture le mot doit être écrit huit fois et composer un carré) et beaucoup d'espace.

LE DROIT DE SUITE

Transmutation oxo 200 (2003-). Un alphabet conçu pour rendre hommage à un artiste disparu : l'extrémité des lettres qui composent le nom de l'artiste s'allonge jusqu'au bord de la page, comme pour prolonger sa pensée.

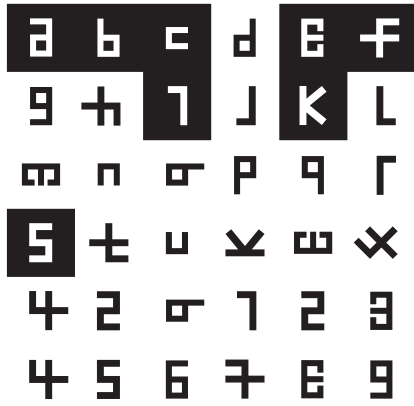
LE A

Transmutation oxo 413 (2005-). Alphabet issu de la poignée en forme de A d'une lampe de Konstantin Grcic. Il sert à réaliser des chorégraphies alphabétiques, chaque lettre étant reliée à une autre par l'une de ses extrémités (pas forcément celle de droite), ce qui permet de créer des phrases qui dansent, par leur forme, mais aussi par l'intensité de leur éclairage ou par leur changement de couleur si on les réalise idéalement en néon. Les éventuels chiffres et nombres sont composés en toutes lettres dans le but d'obtenir des phrases (des déflagrations) plus longues.

LE BOURGOIN-JALLIEU

Transmutation oxo 1235 (2008-). En 2008, la Ville de Bourgoin-Jallieu m'a demandé de lui créer un nouveau logotype. Je lui ai proposé un alphabet complet permettant d'écrire non seulement le nom de la ville, mais aussi tous les mots apparaissant dans l'espace public. À partir de l'année prochaine, sur les murs, les façades, au sein des bâtiments publics, vont être parsemés de manière plus ou moins visible des mots tels que « théâtre », « parking », « piétons »... Au bout d'un certain temps et selon des modalités qui restent à définir, l'accumulation de mots composés en Bourgoin-Jallieu devrait permettre à la ville entière d'acquiescer le statut d'œuvre d'art.

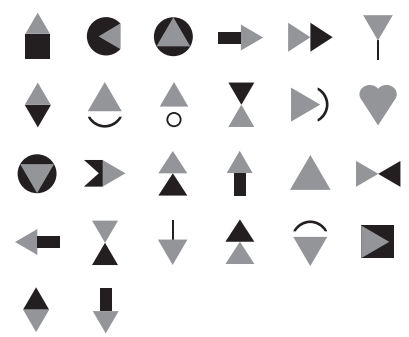
Pascal Le Coq

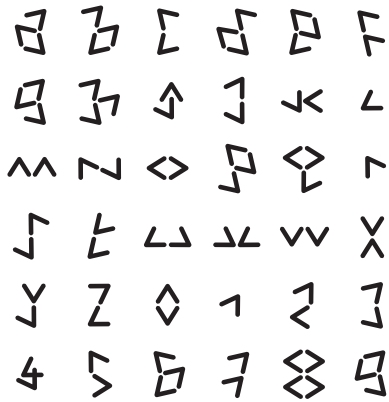
LE MINIMAL

LE MUTTUM

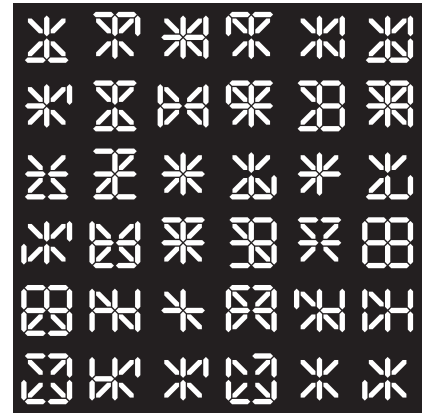
LE LENIQUE DE SURVIE

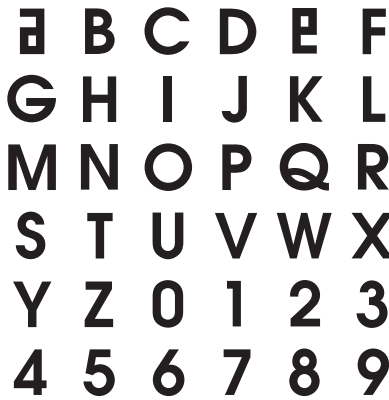
LE V

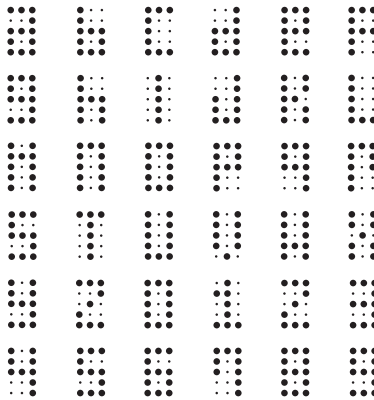
LA POLICE QUI RIT

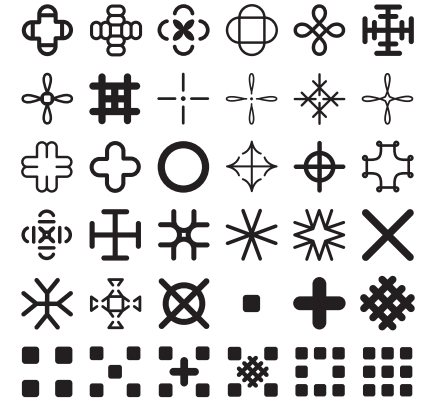
LE NO NUMBERS NO LETTERS

LA NOUVELLE AVANT GARDE

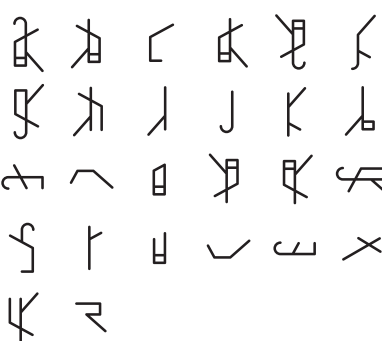
L'ALPHABET BRAILLE POUR TOUS

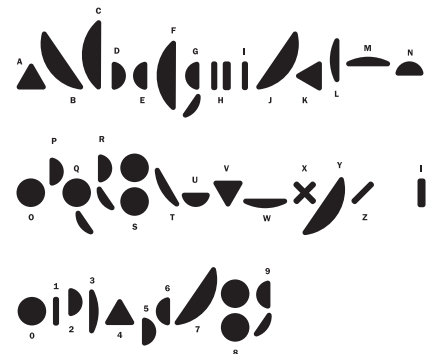
LE NUMEROTATION

LE DROIT DE SUITE

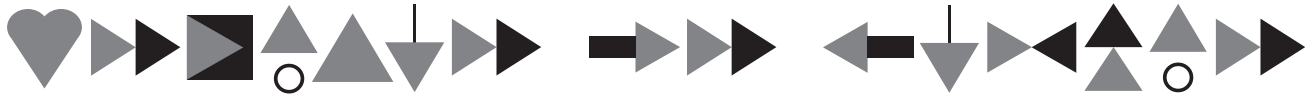
LE A

LE BOURGOIN-JALLIEU

It would be better with seven but we are just too lazy to look for it

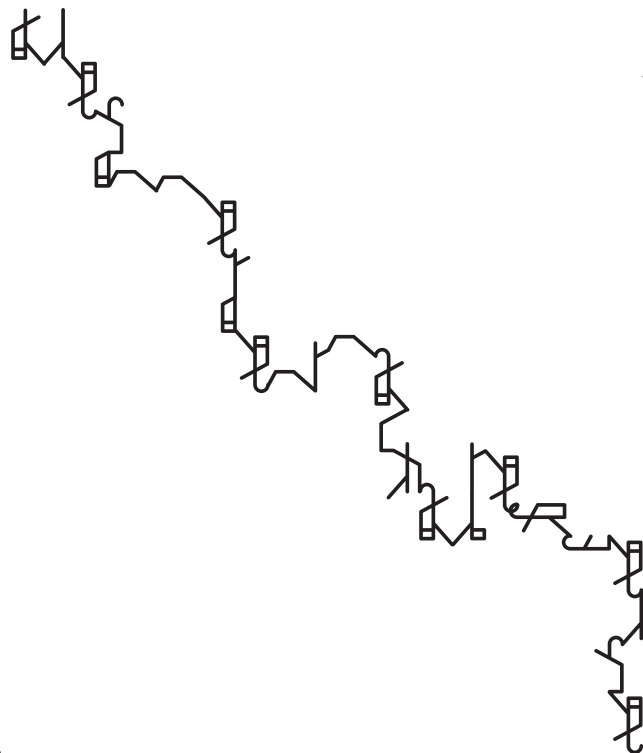
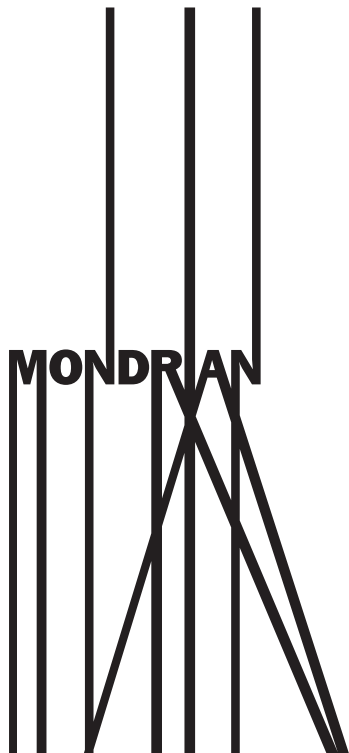
les filles de Léonard

La police qui rit®

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿

OXO : UNE ÉCONOMIE MARCHANT

Avant d'être une revue, oxo se définit comme une économie. Mais c'est une économie de l'art, oxo n'est pas un jeu de morpion ; oxo est un palindrome. Son extraordinaire économie se discerne déjà dans ce titre qui peut se lire de gauche à droite et de droite à gauche, mais qui reste symétrique aussi selon l'axe horizontal. Un seul titre donc, mais plusieurs façons de le lire. Le titre oxo de Pascal Le Coq annonce en effet ce qu'est sa revue d'artiste : à la fois l'outil et l'objet de transmutations parfaites. La même chose, la même forme, est à la fois soi-même et son autre. C'est très économique. Esthétiquement, on pourrait donc dire qu'oxo joue son jeu de palindrome avec une importante économie de moyens. Faire beaucoup avec peu est peut-être le principe de tous les principes de l'économie de l'art. Si *transmutation* et *économie* sont les principes économiques d'oxo, l'on comprend qu'elle est l'exact opposé de l'économie « réelle ».

L'un des intérêts de la revue oxo, et ce n'est pas le moindre, est qu'elle constitue un système économique autonome, que Marie Boivent a décrit et analysé de manière complète dans « Une revue d'artiste à géométrie variable. oxo de Pascal Le Coq ! ». C'est elle aussi qui l'a invité au Cabinet du livre d'artiste dans le cadre de l'exposition « Revues d'artistes » organisée conjointement à la galerie des Urbanistes à Fougeres et à Lendroit à Rennes, exposition dont elle est la commissaire. Pour résumer en quelques lignes le fonctionnement de ce système, rappelons que la forme de la revue dépend directement du nombre d'abonnés : plus il y en a, et plus le budget permet d'enrichir les moyens de fabrication. Mais lorsque le nombre d'abonnés baisse, la revue ne fait pas pour autant faillite ; elle adapte simplement sa forme à la nouvelle donne économique. « De 1 à 5 (abonnés) : édition d'oxo à 5 exemplaires manuscrits (1 page). De 6 à 10 : édition d'oxo à 10 exemplaires peints (2 pages). De 11 à 25 : édition d'oxo à 25 exemplaires imprimés en numérique (4 pages). [...] De 5001 à 10000 : édition d'oxo à 10000 exemplaires imprimés en offset pentachromie (512 pages). Plus de 10000 abonnés : tirage aliéné sur le nombre d'abonnés, imprimés en offset hexachromie (1024 pages). » C'est seulement la désertion totale d'abonnés (« zéro abonné ») qui conduirait à l'arrêt définitif d'oxo, mais l'hypothèse ne paraît pas vraisemblable. À la dernière page de chaque numéro, la revue visualise sous forme d'un diagramme l'évolution du nombre d'abonnés, et elle apostrophe nominalement tous ceux dont l'abonnement a expiré. La formule est saisissante, mais laisse aux abonnés toute leur liberté : « Message à l'attention de [suit la liste de noms] : Votre abonnement à oxo est arrivé à son terme. Vous avez maintenant la possibilité de faire monter ou descendre la courbe des abonnés oxo. Pour la faire monter et recevoir les quatre prochains numéros, vous devez envoyer un chèque de 30,- € à l'ordre de l'Association synthétique, 7 rue du Débarcadere, 93500 Pantin. Pour contribuer à la faire descendre, il vous suffit de ne pas vous réabonner. Merci de participer à l'avenir d'oxo d'une manière ou d'une autre ». oxo possède son « registre officiel » d'abonnés, ses règles et leurs « trahisons », ses Reliefs et Transmutations, son dictionnaire et donc sa nomenclature.

Quelques exemples tirés des *Notes pour un dictionnaire de l'économie oxo* et pour un dictionnaire des reliefs oxo. « ŒUVRE D'ART. 1. Exemplaire de reliefs oxo transmuté en création économiquement rentable. Sa diffusion dans le marché de l'art a pour objectif de financer les dépenses non couvertes par les abonnements : recherche fondamentale, fabrication des reliefs, droit de suite, etc. »

« PRIX DES RELIEFS. 1. Les reliefs oxo, bien qu'ils ne soient pas initialement destinés à la vente, peuvent faire l'objet d'une commande. Dans ce cas, l'acquéreur ne paie pas le montant de l'objet désiré, mais doit trouver dans son entourage un certain nombre de nouveaux abonnés en contrepartie. [...] »

« CALVAIRE DU QUOTIDIEN. 1. Appel à réabonnement ne provoquant aucun retour ou, plus fréquemment, envoi d'un catalogue de reliefs ne suscitant aucune acquisition. »

« DEPRESSION. 1. Chute du nombre d'abonnés ne provoquant pas une modification formelle d'oxo. »

Bien sûr, aucun de ces concepts ne doit rester abstrait et sans parité dans le réel ; aussi chacun possède (ou possèdera) son équivalent en reliefs oxo - les points « 2. » des définitions citées ci-dessus dont voici un exemple : « DEPRESSION. [...] 2. Groupe de trous présents sur un objet du quotidien et reproduit en découpe sur une toile blanche. »

L'économie, comme on le sait et on le voit, peut être le domaine d'ingénieuses inventions. C'est parce qu'il les considère et les met en valeur comme telles que le telescopage du discours économique et du discours artistique réussit si bien chez Pascal Le Coq, alors qu'il nous effraie partout ailleurs : « la revue encyclopédique oxo, une œuvre d'art à plein temps [...], loin d'être un produit dérivé au service de tableaux ou de sculptures, comme peuvent l'être les catalogues d'exposition, les livres rétrospectifs et autres catalogues raisonnés, est au contraire servi par tout un tas d'objets que j'ai nommés Reliefs et Transmutations. Ces objets n'ont qu'un seul but : assurer la survie de la revue ». L'apparent asservissement des objets traditionnellement considérés comme œuvres d'art à l'économie et à la survie de la revue oxo (« ALCHIMIE. 1. Ensemble des phénomènes positifs ou négatifs ayant lieu lors de la transmutation des reliefs oxo en œuvres d'art »), s'avère être finalement une libération paradoxale de l'art par rapport au système économique du marché de l'art par lequel l'art se trouve accaparé dans nos sociétés. En effet, la revue permet à l'artiste non seulement d'assurer lui-même la diffusion de son art sans avoir pour cela besoin d'institutions qui en assurent d'habitude la médiation (et savoir par conséquent de qui est constitué son public, comment il évolue, conclure des « accords singuliers » avec les abonnés, etc.), mais encore Pascal Le Coq s'est ainsi créé sa propre tribune et toute la production traditionnellement assimilée à l'art (invention des formes et des images) peut trouver la son propre lieu d'exposition.

Mais alors, l'art ne se cantonne plus simplement à inventer formes et images. Son principe a changé à tel point que Pascal Le Coq n'hésite pas à parler de « reverse-

ment copernicien³ ». L'art s'assimile désormais à une prise en main créatrice de l'économie. La création des formes et des images, considérée encore de nos jours comme l'essentiel de la pratique artistique, se trouve marginalisée chez Pascal Le Coq ; réduite à un statut subsidiaire de « contenu éditorial », elle ne fait que suivre l'évolution de la société contemporaine ou le marketing et le design empiètent de plus en plus sur les prérogatives de l'artiste ; épousant ces tendances, l'artiste fait reposer ses productions sur le principe de transmutations et s'aide d'outils modernes tels qu'Internet et le navigateur Google. Décomplexé devant la page blanche, il parvient à fabriquer le contenu éditorial à une telle vitesse (et avec un tel sens de l'humour !) qu'il lui faut créer un personnage fictif, kitschcock, comme alibi susceptible de rendre crédible aux yeux des abonnés la production artistique surabondante qu'une seule personne semble ne pas être capable d'assumer. En effet, un des principes de l'économie oxo consiste à reproduire des numéros de la revue en taille réduite, de telle sorte qu'il puisse y avoir jusqu'à 512 pages oxo imprimées sur une seule page ! Voir plus ! « Ce système qui permet de livrer plusieurs numéros en même temps, précise le dictionnaire oxo, a pour objectif [...] d'en accélérer la numérotation ». Mais les 512 pages sur une page multipliées par le nombre de pages de la revue (16), soit 8192 pages de « contenu éditorial », il faut les inventer et les produire ! Cette performance de stakhanoviste de l'économie oxo paraît plus vraisemblable quand on pense qu'ils travaillent à deux, Le Coq et Kitschcock.

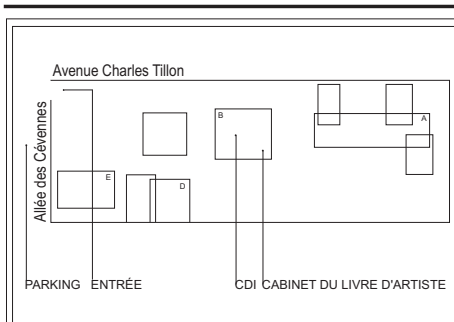
La créativité de Pascal Le Coq est donc inépuisable ; elle se doit de répondre aux paramètres de l'économie oxo. Certes, la seule invention d'images et de leurs titres suffirait déjà au lecteur d'oxo à s'estimer esthétiquement satisfait, car c'est beau et gai ; tout peut ici transmuter en tout : les règles en leurs trahisons, les concepts en reliefs, les drapeaux nationaux en textes, des motifs de Seurat en planches pour contrôler le daltonisme, le féminin en masculin. C'est sûrement pour cette raison que le ballon de foot retourné et intitulé « Miss Erotica » devient l'emblème même de la transmutation. « La femme, comme le dit Bordeu à Mademoiselle de l'Espinasse, a toutes les parties de l'homme, [...] la seule différence qu'il y ait est celle d'une bourse pendante en dehors, ou d'une bourse retournée en dedans⁴. » Mais cette créativité n'est au fond qu'un leurre. Elle ne sert qu'à masquer la mise en place, subrepticement, de l'économie oxo, qui est une autre économie, subversive car fondée sur des principes sains et faisant un clin d'œil permanent à son autre : c'est une économie qui marche.

1. *Nouvelle Revue d'esthétique*, n° 2, dossier « Livres d'artistes. L'esprit de réseau », p. 57-66.

2. Texte de l'artiste daté du 10 avril 2008, présenté à la galerie Lara Vincy, Paris, et communiqué par e-mail le 8 avril.

3. *Idem*.

4. Denis Diderot, *Le Rêve de d'Alembert in Œuvres philosophiques*, Paris, Garnier, coll. « Classiques Garnier », 1956, p. 328.

Depuis avril 2007, le Cabinet du livre d'artiste est accueilli au lycée Victor et Hélène Basch dans une salle annexe au CDI. LYCÉE VICTOR ET HÉLÈNE BASCH, 15 AVENUE CHARLES TILLON, RENNES VILLEJEAN.

Il est ouvert au public le mercredi après-midi hors vacances scolaires et sur rendez-vous (contact Coordinatrice du CLA Aurélie Noury : 06 60 48 76 96 ou noury_aurelie@yahoo.fr).

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 du ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne)

RÉDACTION : ÉDITIONS INCERTAIN SENS, La Bauduinai, 35580 Saint-Senoux
www.uhb.fr/alc/grac/incertain-sens

Achévé d'imprimer à 1000 exemplaires sur les presses des Compagnons du Sagittaire à Rennes, composé en Covington et Baskerville Old Face sur papier Cyclus 80 g. Dépôt légal novembre 2008. ISSN 1959-674X. Publication gratuite. Remerciements à Marie Boivent, Leszek Brogowski, Jacques Duverny, William Fischer, Anne Meglin-Delcroix, Aurélie Noury, Liliane et Youri Vincy.