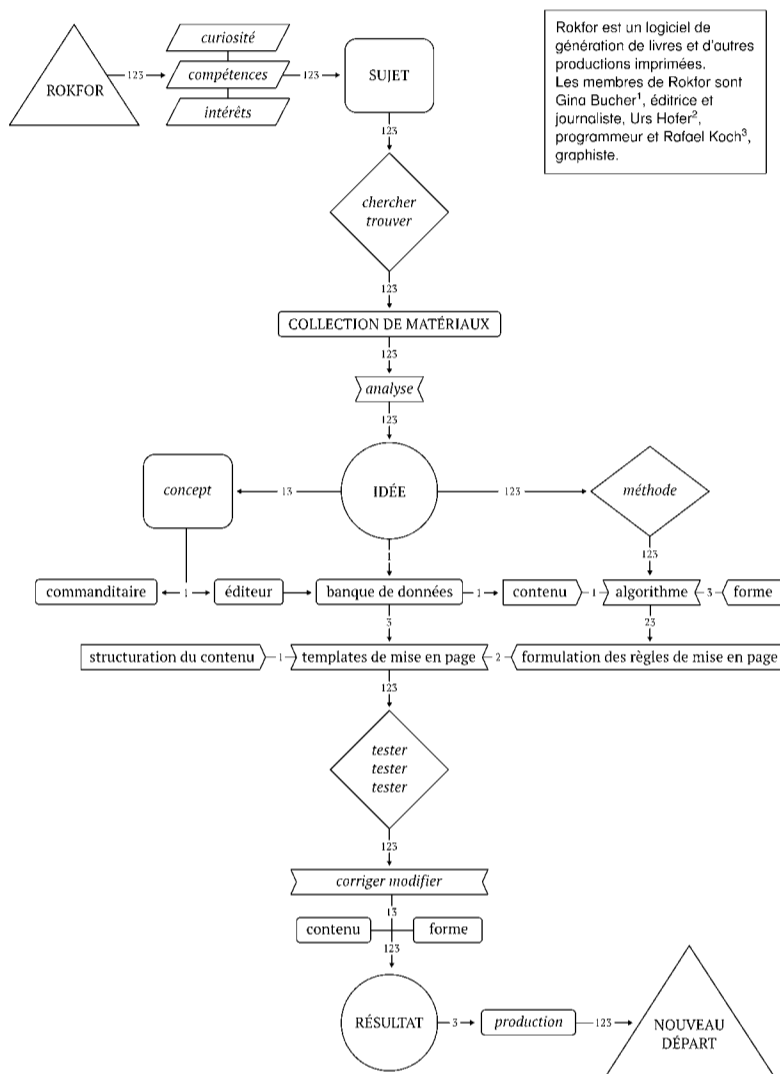

Editions — Publications

"Well... As I understand, in the midst of so many declarations of 'the best book' - these international contests - why not ask individuals what the best books are... Having a meaning that is different to the one of an international competition. A personal meaning."

—Matthew Stadler

rendre visible

ROKFOR
traduction Loraine Furter

Sélectionner des livres pour rendre visible un des supports du graphisme contemporain est une opportunité de parler non seulement des pratiques graphiques actuelles mais aussi et surtout de leur articulation à d'autres pratiques dans un écosystème plus large: de la conception du contenu et du projet éditorial à la production, la distribution et la lecture.

La présente sélection interroge la conception de ce qu'on appelle parfois "livre de graphiste", et tente de parler du graphisme dans une dimension plus large.

Succédant à l'exposition Monozukuri, présentée en 2013 au Festival de Chaumont, cette sélection propose un autre regard sur l'édition, et parle autant de forme que de contenu et de contexte, tous trois étant indissociables.

Il y a plusieurs types de sélections de livres: dans le livre lui-même, la bibliographie; la collection et l'archive, ciblées et se constituant au fur et à mesure; le prix littéraire ou de beauté, ponctuel et plus ou moins accentué sur le contenu et/ou la forme; la "sélection" du libraire...

Une sélection sépare et rassemble. Comme la mémoire, elle fonctionne grâce au fait que tout n'y est pas. Comme la mémoire, elle est partielle et partiale, et comme l'archive, son sens n'est pas fixé, il est à activer.

Ce texte se rapproche d'une bibliographie augmentée. Elle (re)présente la bibliothèque de l'exposition et ses livres. Elle fait aussi exister ceux qui n'y sont pas, pas visibles, pas en

core, ceux qui n'y sont peut-être plus.

espaces

Les rapports entre l'espace d'exposition et l'espace-livre ont toujours été compliqués: *Comment exposer le livre?* est une question qui n'est toujours pas résolue aujourd'hui après maintes tentatives. Le livre *Title of The Show*, Julia Born, Laurenz Brunner, 2009 renverse la question avec une proposition où c'est l'exposition même qui est pensée en fonction de sa publication. L'accrochage de *Title of The Show* est réalisé selon les codes de la mise en page d'un livre: titre, sous-titres, légendes, code barre et folios sont disposés sur les murs de l'exposition. Posant la question du rôle de l'édition par rapport à une exposition, ce livre se pose comme un objet venant à la fois avant (influençant sa scénographie) mais aussi après, la documentant: il consiste en une série de reproductions pleine-page de photographies des murs de l'exposition, déjà mis en page.

temps

Autre rapport à l'espace et au temps, *Every Now And Then*, Mette Edvardsen, 2009, est un livre publié dans le contexte d'une performance de Mette Edvardsen. Reçu par le spectateur à l'entrée de la salle, le livre présente une succession de photographies de la performance qui peu à peu se déroule sur la scène. Des décalages entre ce qui se passe sur la scène et dans le livre créent des dynamiques particulière entre performance et reproduction. Il propose une lecture collective du livre et de la scène. Le spectateur regarde le livre de son voisin, avance ou revient en arrière, dans l'espace du livre évidemment. Le livre *Every Now And Then*, Mette Edvardsen, 2009 joue avec la magie du livre, son potentiel de fiction. Il fait ainsi apparaître et disparaître certains éléments. On retrouve ce caractère magique dans *The Invisible Book*, Elisabeth Tonnard, 2012. Réalisé par l'artiste Elisabeth Tonnard "en réaction à la baisse des ventes de livres et à la tendance à l'augmentation des attentes du public", son graphisme est pensé en totale adéquation avec son concept éditorial. La première édition de *The Invisible Book*, produite à 100 exemplaires et vendue à 0€ est aujourd'hui épuisée. Nous avons pu en acquérir une copie

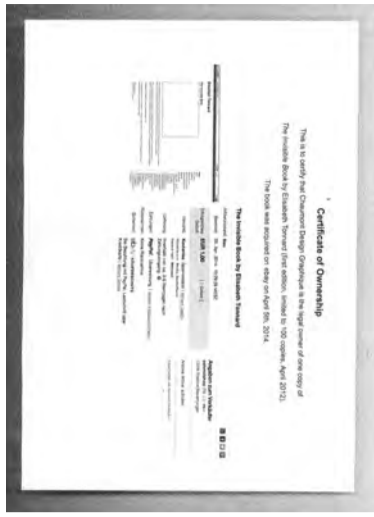

Auteur(s): Julia Born, Laurenz Brunner
Titre: *Title of the Show*
Graphisme: Julia Born, Laurenz Brunner
Éditeur(s): JOVIS Verlag GmbH
Pays: Allemagne
Année: 2009

Auteur(s): Mette Edvardsen
Titre: *Every now and then*
Graphisme: Michael Bussier, Mette Edvardsen
Éditeur(s): Mette Edvardsen, Athome
Pays: Belgique
Année: 2009

Auteur(s): Elisabeth Tonnard
Titre: *The Invisible Book*
Graphisme: Elisabeth Tonnard
Pays: Pays Bas
Année: 2012

après de l'artiste Joachim Schmid qui a acheté l'entièreté de la première édition et en revend des exemplaires aux enchères sur eBay. Une deuxième édition est parue, toujours éditée à 100 exemplaires et vendue à 0€, mais dont l'acquisition est limitée cette fois à une copie par acheteur.

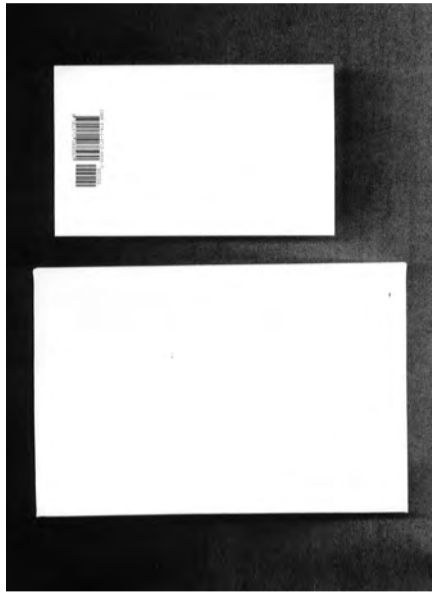
Pour les acquisitions, nous avons comme règle de rassembler deux exemplaires de chaque livre sélectionné, un pour l'exposition et un pour les archives du CIG Chaumont. Nous avons donc aussi acheté un livre de la deuxième édition de *The Invisible Book*.

multi-

La matérialité du livre est aujourd'hui questionnée par les nouveaux modes de publications liées au numériques: multi-formats, multi-supports.

Les projets *Blank On Demand*, *Silvio Lorusso*, *Giulia Ciliberto*, 2011 et *Variable Format*, *AND Publishing*, *Åbäke*, 2012 explorent la démultiplication des possibilités

Auteur(s): Giulia Ciliberto, Silvio Lorusso
Titre: *Blank on Demand*
Graphisme: Giulia Ciliberto, Silvio Lorusso
Éditeur(s): self-published through Lulu.com
Pays: Italie
Année: 2012

Titre: *Variable Format*
Graphisme: Åbäke, Pierre Paulier
Éditeur(s): AND Publishing
Pays: Royaume-Uni
Année: 2012

d'impression "on-demand" pour un même contenu. Dans le cas de *Blank On Demand*, *Silvio Lorusso*, *Giulia Ciliberto*, 2011, il est vide, portant uniquement la marque du code-barre imposé par Lulu.com. Il concentre ainsi la question sur les différences de matière et de prix engendrées par le grand écart: 1 hardcover volumineux, 15.2x22.9 cm, 740 pages, €999, Lulu.com

999.99 on
1 paperback volume, 10.8x17.5cm, 40 pages, €5.44 on Lulu.com.

support

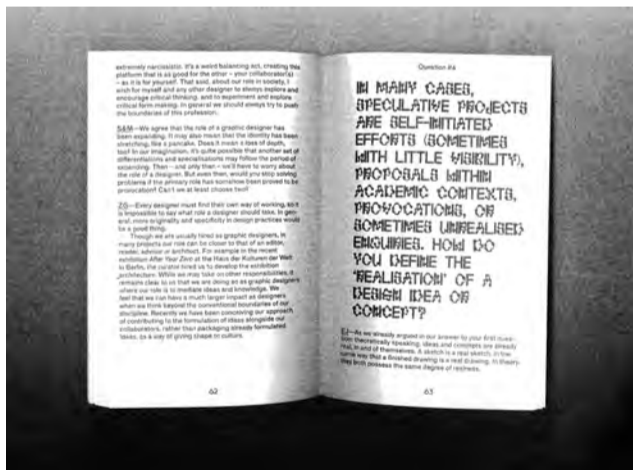
Auteur(s): Céline Condorelli, Gavin Wade, James Langdon
Titre: *Support Structures*
Graphisme: James Langdon
Éditeur(s): Sternberg Press, Support Structure
Pays: Royaume-Uni
Année: 2009

Sans aborder directement la question du livre numérique, ePub et autres eBooks, il est malgré tout souvent question de numérique, car nos pratiques sont d'une manière ou d'une autre imprégnées par la culture post-digitale dans laquelle nous vivons. Nous y avons par exemple été confrontés avec un livre épuisé de l'éditeur Nieves dont nous aurions pu montrer une version numérisée, car une fois épuisés, ses livres sont vendus en versions numériques. Nous y revenons plus tard.

Un seul livre manque à l'exposition car il est épuisé: *Support Structures*, *Celine Condorelli*, *Gavin Wade*, *James Langdon*, *Sternberg Press*, 2009. Né du projet "Support Structures", ce livre adresse la question des structures de support au sens large: ce qui soutien, encourage, conforte, appuie, approuve, assiste, endosse, (en)cadre, présente, maintient, renforce... Cela jusqu'au graphisme et ses éléments constructeurs: grille de mise en page (rendue visible dans le sommaire), notes de bas de page, illustrations, utilisation des couleurs, mais aussi sa structure générale et la navigation qu'elle implique. "The book is designed as a support structure itself". Le livre sera réédité fin 2014. Sa présence dans cette exposition sous la forme de photocopies est donc à la fois une documentation du livre épuisé, mais aussi une annonce de la seconde édition à venir.

Titre: *All Possible Futures*
Graphisme: Jon Sueda, Monika Cruzic
Éditeur(s): Bedford Press
Pays: Royaume-Uni
Année: 2014

Le livre est une structure de support mais peut aussi devenir un espace de spéculation, comme l'ont démontré plusieurs projets architecturaux comme Superstudio, faisant exister leurs "constructions" dans cet espace. *All Possible Futures*, *Bedford Press*, 2014 explore la notion de graphisme spéculatif, la force propositionnelle du graphisme. Au delà de questions de styles, de choix graphiques c'est bien le fait de pouvoir créer des formes pour des choses "possibles" qui fait du graphisme un outil bien plus puissant qu'on peut le croire.

réédition

Voir *Voir le voir*, *Éditions B42*, 2014, plus loin.

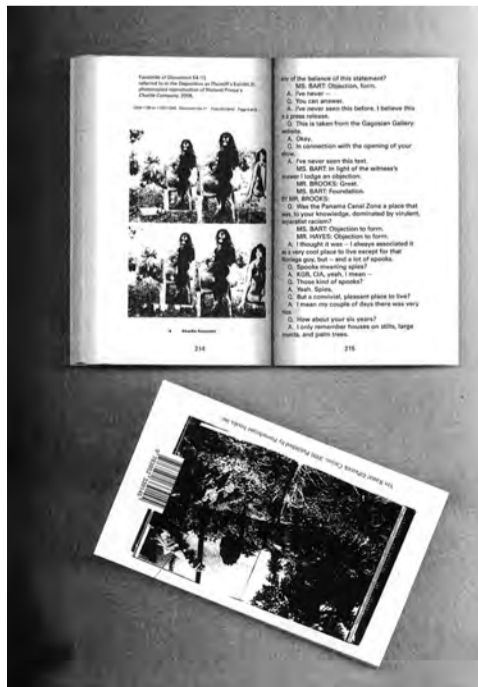
réappropriation

The deposition of Richard Prince, *Bookhorse*, 2012 est un livre de poche édité aux Presses du Réel, qui pourrait être classé dans la catégorie "essai d'historien ou de critique d'art". Mais il s'agit en fait d'une retranscription intégrale du procès du photographe Cariou contre l'artiste Richard Prince, pour atteinte au droit d'auteur. Le format, les choix graphiques et la mise en page du livre reprennent fidèlement le document de base, administratif, avec ses images reproduites à la pho-

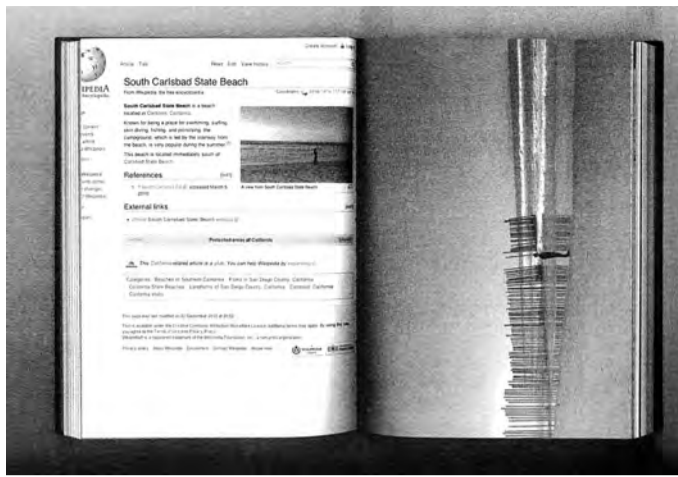
Auteur(s): John Berger
Titre: *Voir le voir*
Graphisme: Richard Hollis
Éditeur(s): B42
Pays: France
Année: 2014

Auteur(s): Greg Allen
Titre: *The deposition of Richard Prince — In the case of Cariou v. Prince et al*
Graphisme: Lex Trueb
Éditeur(s): Bookhorse
Pays: Suisse
Année: 2012

Auteur(s): Marysia Lewandowska, Laurel Plak (Eds.)
 Titre: *Undoing Property?*
 Graphisme: Konst & Teknik
 Éditeur(s): Sternberg Press
 Pays: Royaume-Uni
 Année: 2013

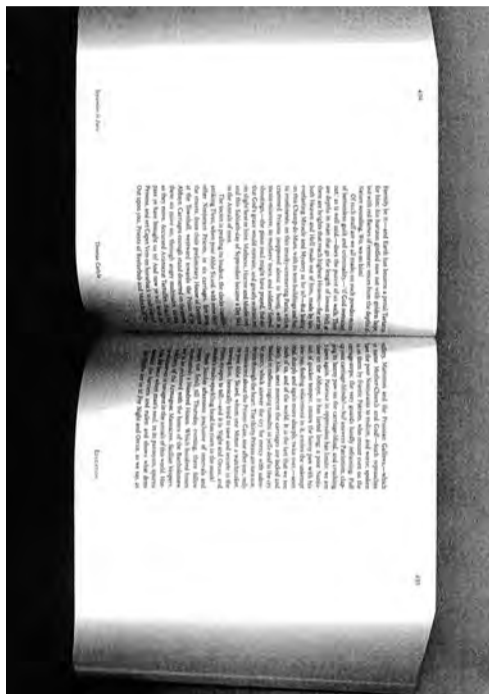

tocopie, "pièces à conviction". Le fait de déplacer ce document dans un contexte de publication d'art créé un étrange effet, le positionnant entre le roman et la pièce de théâtre (dialogue entre Q. et A.), et accentuant l'ironie des changements de statuts et de rôles: le juge comme critique d'art et la déposition comme plus longue interview jamais faite de Richard Prince.

ouvert

Le droit d'auteur, les licences et la propriété sont des notions rarement discutées dans les contextes graphico-artistes, dans un mélange d'automatisme, de peur de la copie et souvent d'ignorance. *Undoing Property?*, Sternberg Press, 2013 propose de repenser la notion

Auteur(s): Lisa Robertson, Matthew Stadler (Eds.)
 Titre: *Revolution: A Reader*
 Graphisme: Roman Seban
 Éditeur(s): Publication Studio et Paraguay Press
 Pays: France
 Année: 2012

de propriété dans un contexte de capitalisme en crise, avec une attitude constructive, et de considérer les valeurs de pensées du partage et de l'auctoriat collectif dans les pratiques contemporaines.

Le colophon affiche une mention légale barrée, et le livre est téléchargeable sur le site des designers, Konst & Teknik, et de plusieurs collaborateurs. Konst & Teknik ont pensé la forme de ce livre en référence aux livres reliés des bibliothèques: publiques et partagés. Le design du livre a été réalisé avec des logiciels open source (Scribus) et fontes (v. colophon) et ses documents sources sont accessibles en ligne: chacun peut y contribuer, proposer ses modifications et ainsi continuer à développer le projet.

À la page 173, on trouve un essai de Matthew Stadler, co-fondateur de Publication Studio, maison d'édition fondée sur le principe du Print-On-Demand. Pour Matthew Stadler il est primordial de replacer le public au centre du processus de publication, et d'où le système d'"impression à la demande", permettant de fabriquer un livre pour chaque lecteur.

Co-édité par Publication Studio et Paraguay Press, le livre *Revolution: A Reader*, Publication Studio, Paraguay Press, 2012 est comme son nom l'indique un "reader", une collection de textes rassemblés autour d'une thématique, parfois commentés. Il est ici question de révolution, notion pensée dans un sens très large et

rassemblant différents points de vue dans ce livre, dont ceux des deux éditeurs qui interviennent dans les marges.

Dans la lignée de Matthew Stadler et d'autres, notamment Christoph Keller avec son fameux "Books make friends", qui abordent les autres valeurs de la publication, culturelles et sociales, Paraguay Press a initié le projet The Social Life Of The Book. Les SLOB sont une série d'essais d'artistes, d'éditeurs, de critiques, de libraires... dont *Faire des livres*, *The Social Life Of The Book*, Paraguay Press, 2011 est le premier livre. Publiés petit à petit, ils formeront une fois la série terminée un ouvrage complet. Une nouvelle série, SLOR - The Social Life of the Record a été lancée récemment, et interroge des questions liées à musique, qui résonnent avec celles du livre.

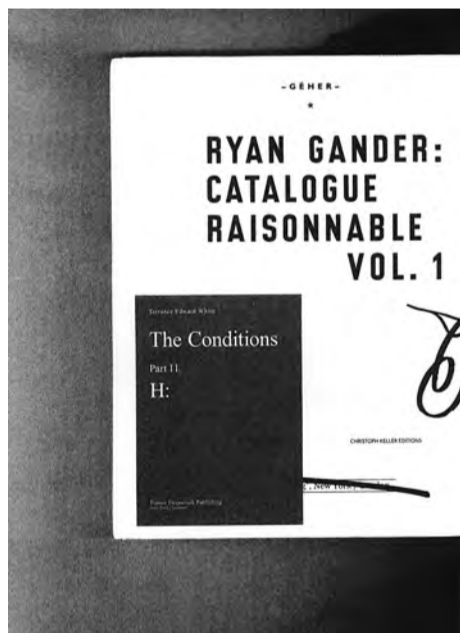
Questionnant les catégories de livres mais aussi les conventions de navigation et de lecture,

Catalogue Raisonné Vol. 1, Ryan Gander, 2010, est un ouvrage labyrinthique, emmenant le lecteur dans un dédale de références et de renvois, à la manière des "Livres dont vous êtes le héros" (ce qui est plutôt drôle dans le cadre d'un livre d'artiste). Le livre propose une vision transversale du travail de Ryan Gander: en couches, en strates, en carottes.

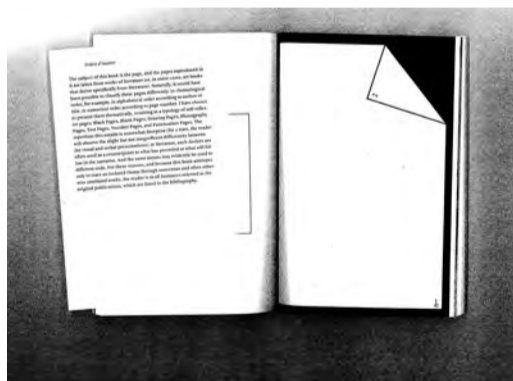
Auteur(s): Oscar Tuazon
 Titre: *Faire des livres*
 Graphisme: Will Holder
 Éditeur(s): Paraguay Press
 Pays: France
 Année: 2011

Auteur(s): Ryan Gander
 Titre: *Catalogue Raisonné Vol.1*
 Éditeur(s): JRP Ringier, Christoph Keller Editions
 Graphisme: Abäke
 Pays: Suisse
 Année: 2010

Auteur(s): Louis Lüthi
 Titre: *On the Self-Reflexive Page*
 Graphisme: Louis Lüthi
 Éditeur(s): Roma Publications
 Pays: Pays-Bas
 Année: 2010

miroir miroir

Dans la catégorie des livres auto-réflexifs, genre qui a explosé ces dernières années alors qu'était simultanément et pour la xième fois annoncée la fin du livre, sont ici présentés deux regards sur la mise en abîme du livre dans le livre (dans le livre...). *On the Self-Reflexive Page*, Roma, 2009 et *A*

Stack of Books, Triin Tamm, Rollo-Press, 2011, un regard historique et un regard mêlant fiction au pouvoir de légitimation de l'imprimé. Étrange catalogue, *A Stack of Books*, Triin Tamm, Rollo-Press, 2011 est une "collection Calvino-esque d'extraits de livres existants, semi-existants, non-existants et en-voie-d'existence". Le livre *On the Self-Reflexive Page*, Louis Lüthi, Roma, 2009 quant à lui rassemble, relie littéralement une collection de pages tirées de différents romans, de Lawrence Sterne à Robert Bolaño, explorant la matérialité même de la page.

Une page manque au livre *On the Self-Reflexive Page*, Louis Lüthi, Roma, 2009: la page 28 du premier chapitre de *Voir le voir*, Éditions B42, 2014, où l'auto-réflexivité

au médium livre est utilisée avec art. La technologie du livre - ne rendant visibles que des séquences successives de deux faces de pages à la fois, le fait de tourner la page opérant comme un dévoilement de la suite, permettant des jeux de surprises avec le lecteur - y est utilisée à comme élément discursif. "Regardez-le un moment. Puis tournez la page."

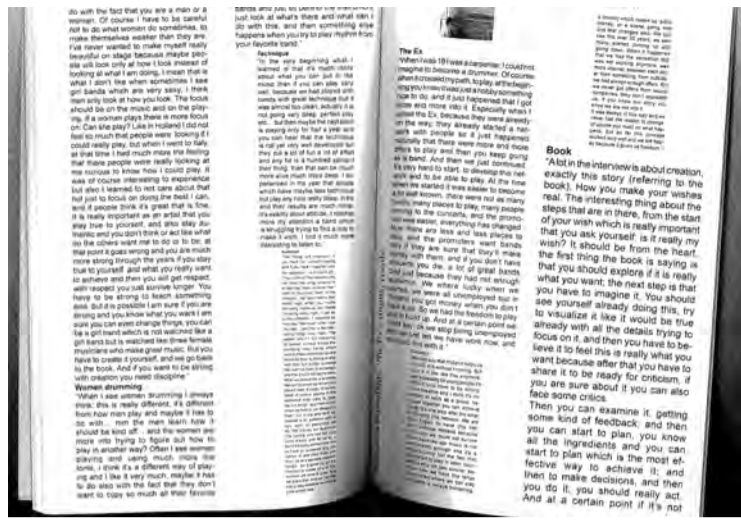
Publié à la suite d'une série d'émissions de John Berger à la BBC "Ways of Seeing" en 1971, interrogeant la façon dont nous voyons les images de notre quotidien, ce livre pose avant l'heure la question du passage d'un support à un autre. L'attention à la facture du livre fait l'objet d'une "note au lecteur", insistant sur l'importance des questionnements amenés par le rapport entre la forme et le contenu des essais. Il est aussi précisé que le livre a été réalisé à dix mains, sans émettre de distinction entre les rôles des con-

Auteur(s): Triin Tamm
 Titre: *A Stack of Books*
 Graphisme: Triin Tamm
 Éditeur(s): Rollo Press
 Pays: Suisse
 Année: 2011

Titre: ... asked ... about the ... book from ...
Éditeur(s): Werkplaats Typografie Best Books / ArtEZ
Institute of the Arts
Graphisme: Bosco Hernandez and the participants of
Werkplaats Typografie
Pays: Pays-Bas
Année: 2013

tributeurs, de l'auteur John Berger au graphiste Richard Hollis. L'aspect collaboratif de ce livre ne s'arrête d'ailleurs pas à sa production, il inclut le travail du lecteur, et sa participation comme l'indique la dernière phrase du livre "À prolonger par le lecteur..."

lecteur(s)

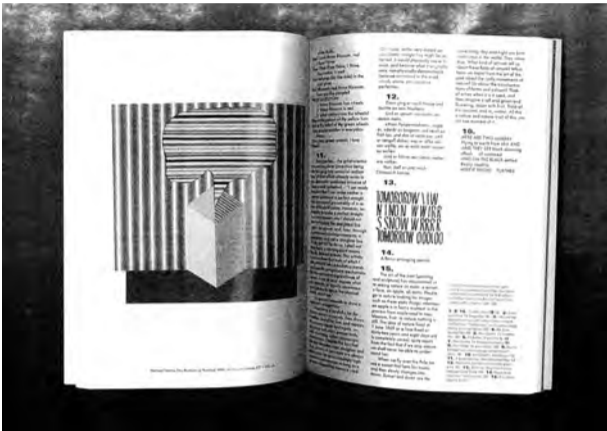
L'importance du lecteur, par lequel "vit" le livre, était au centre de la sélection 2013 des Best Books de l'école Werkplaats Typografie à Arnhem, agencée par l'artiste Kobe Matthys. Ainsi pour ... asked ... about the ... book from ..., Werkplaats Typografie Best Books, 2013 chaque étudiant a choisi un interlecteur amené à sélectionner un plus "...". Chaque rencontre est donc docu-

mentée dans ce catalogue à l'aspect aussi multiple que les points de vues qu'il rassemble.

Auteur(s): Investment Futures Strategy, Ltd. (Benjamin Critton, Harry Gassel, Brendan Griffiths, Zak Klauka and Mylinh Nguyen) (Eds.)
Titre: The Book Trust Prospectus
Graphisme: IFS, Ltd. — Éditeur(s): IFS, Ltd.
Pays: États-Unis
Année: 2011

Auteur(s): Dexter Sinister
Titre: DotDotDot 20
Graphisme: Dexter Sinister
Éditeur(s): Dexter Sinister
Pays: États-Unis
Année: 2010

On dit que les bons comptes font les bons amis, et s'il est évident pour la niche de l'édition d'art que faire des livres ne fait pas d'argent, certains projets abordent la question des valeurs et des transactions autour du livre. Empruntant un vocabulaire économique (de son titre à son esthétique de rapport annuel), The Book Trust Prospectus - Textfield, Inc., 2011 propose

dans le cadre de la NY Art Book Fair 2010 un système de "banque du livre", posant le livre comme une monnaie d'échange alternative dans une micro-économie, le lecteur comme un investisseur et les contributeurs des textes du livre comme des donateurs de capital intellectuel.

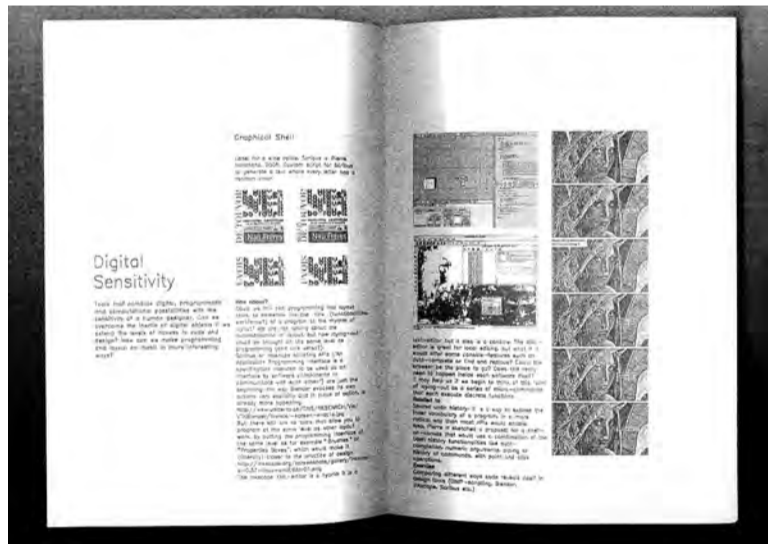
Cette réflexion avait déjà été menée par Dexter Sinister dans leur revue Dotdotdot (DDD9) et avant eux The Whole Earth Catalogue et SMLXL. Dotdotdot XX, Dexter Sinister, 2010, marque la fin d'une revue historique, qui a mis la barre très haut en termes de design éditorial et de conception riche du graphisme. Mais Dexter Sinister n'est pas mort - longue vie à eux, ce moment est aussi le passage d'un format à un autre, avec The Bulletins of the Serving Library #1, Dexter Sinister, 2011, premier numéro d'une nouvelle revue, d'un nouveau projet, dont les articles sont publiés au fur et à mesure en pdf sur le site internet de la revue, puis rassemblés et imprimés en bulletins. Un tout nouvel écosystème donc, et tout un programme à lire sur le site www.servinglibrary.org.

Auteur(s): David Reinturt, Stuart Bailey, Angie Keefer (Eds.)
Titre: Bulletins of the Serving Library #1
Graphisme: Dexter Sinister
Éditeur(s): Dexter Sinister, Sternberg Press
Pays: États-Unis
Année: 2011

outils

Titre: 16 case stories - re-imagining the practice of layout
Graphisme: OSP (Open Source Publishing)
Éditeur(s): Constant Verlag
Pays: Belgique
Année: 2012

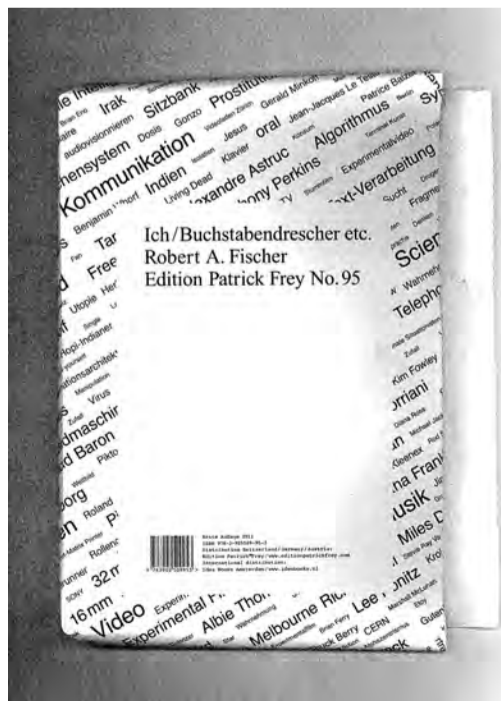

Ces projets marquent la nécessité de requestionner les pratiques graphiques et d'édition dans un contexte culturel, social et économique changeant. Requestionner sa pratiques implique aussi de prendre en considération ses outils. Malgré le monopole d'outils propriétaires sur graphisme contemporain, et cela particulièrement dans le graphisme imprimé et l'édition avec la suite Adobe, certains graphistes explorent d'autres pistes et retravaillent leurs propres outils. Par exemple Dexter Sinister avec leur typographie Meta-the-difference-between-the-two-fonts, et dans une attitude de partage et d'Open Source, Jürg Lejni avec paper.js et OSP - Open Source Publishing, qui explorent constamment de nouveaux outils exclusivement dans le champs de l'Open Source. 16 case stories - re-imagining the practice of layout, Constant Verlag, 2012 documente une série de sessions de travail

repensant les pratiques de mise en page, lui-même réalisé par OSP avec les logiciels Libreoffice, Inkscape et Gimp.

écriture automatique

Auteur(s): Robert A. Fischer
Titre: Robert A. Fischer - Ich/Buchstabendrescher
Graphisme: Rokfor (Gina Bucher, Urs Hofer, Rafael Koch)
Éditeur(s): Edition Patrick Frey
Pays: Suisse
Année: 2011

Primé par les Plus Beaux Livres Suisses en 2011, le livre Robert A. Fischer Ich/Buchstabendrescher etc. (2010-11), 2011 a été réalisé avec le logiciel Rokfor, logiciel créé par l'éditrice Gina Bucher, le programmeur Urs Hofer et le graphiste Rafael Koch. Le livre présente une sélection de 239 textes sur les quelques 20'000 écrits que contient l'archive numérique de Robert A. Fischer, "rockstar du desktop", auteur, critique d'art, artiste média... Écrivant, entre autres, au sujet des nouvelles technologies, adepte de l'écriture automatique (entre 3'000 et 4'000 signes par jour), préférant les versions non-éditées, Robert A. Fischer était le sujet idéal pour développer un projet en relation avec la question des outils numériques d'édition. Rokfor questionne la relation et l'interaction des différents acteurs, impliqués via un même logiciel à tous les niveaux de la production, mais il pose aussi la question de l'automatisation des processus éditoriaux et de production de mises en formes du livre. Questions qui restent ouvertes, le débat continue...

En plein dans la culture numérique, FAONP Issue 05: The Education of the Queer Nerd, 2013 est un des numéros d'une revue très spécialisée, qui soulève la question de la diversité des pratiques, des sujets et des com-

Auteur(s) : Ray Cha (Ed.)
Titre : *FAQNP Issue 05: The Education of the Queer Nerd*
Graphisme : Erich Nagler
Éditeur(s) : FAQNP
Pays : États-Unis
Année : 2013

Auteur(s) : Benjamin Sommerhalder
Titre : *Ghost Knigi*
Éditeur(s) : Diogenes, Nieves
Graphisme : Benjamin Sommerhalder
Pays : Allemagne, Suisse
Année : 2011

Auteur(s) : Wesley Willis
Titre : *Belmont Harbor*
Graphisme : Urs Lehni
Éditeur(s) : Rollo Press
Pays : Suisse
Année : 2012

munautés, qu'il semble important d'encourager dans des sphères où ces questions semblent parfois aplaties, homogénéisées, dépolitisées. D'entrée de jeu, la revue FAQNP en dit beaucoup sur la communauté dans laquelle elle s'inscrit. Le nom de la revue signifie "FAQNP is A Queer Nerd Publication", un acronyme récursif, auto-référentiel, dont l'usage est ancré dans la culture de la programmation. La revue emprunte aussi le vocabulaire graphique de cette culture: numérotation des lignes (code partagé avec celui de la mise en page des pièces de théâtre), typographie monospace, utilisation graphique des caractères de ponctuation ou de balisage < > / \ * + , mais aussi du rectangle noir ■ marquant la position du curseur dans les interfaces de lignes de commande, à la fin de chaque article.

Pourquoi ne voit-on pas plus de livres de cuisine, de bande dessinées ou de livres pour enfants dans les sélections de livres des festivals de graphisme? *Ghost Knigi*, *Nieves*, *2011* est-il un livre pour enfants ou un livre pour les fantômes? Peut-on lire un livre sans savoir lire? Peut-on lire un livre sans en comprendre la langue? Qu'est ce que la langue d'un livre? Est-ce que le graphisme est une langue?

Le dernier livre de cette sélection-bibliographie n'existe pas encore. La présentation passionnée et éloquente d'Urs Lehni d'un livre "à venir" sur Wesley Willis, dessinateur et musicien underground de Chicago. Plus qu'un élément dans la présente sélection, *Wesley Willis, Belmont Harbor, Rollo N° 30, 2012* est la promesse d'un livre à venir.

À vous de proposer votre rangement...

Merci à Lise Brosseau pour son aide dans le rassemblement de ces livres. Le processus même de réaliser cette liste, de contacter les différentes personnes, éditeurs, graphistes, libraires, afin de se les procurer a mené à des situations très intéressantes qui en disent beaucoup sur l'écosystème du livre aujourd'hui dont j'ai tenté de relever les histoires ici.

Lorraine Furter

Coordinatrice du Prix Fernand Baudin -
Prix des Plus Beaux Livres à Bruxelles et en Wallonie

Living Space - Publications

"Well... As I understand, in the midst of so many declarations of 'the best book' - these international contests - why not ask individuals what the best books are... Having a meaning that is different to the one of an international competition. A personal meaning."
-Matthew Stadler

make visible

Selecting books to make visible one of the media of contemporary graphic design is an opportunity to talk not only about current graphic practices but also, and primarily, how they are articulated with other practices in a wider ecosystem: from the conception of content and the editorial project through to production, distribution and interpretation. This selection explores the conception of what is sometimes called a livre de graphiste ("graphic designer's book") and tries to talk about graphic design in a wider dimension. Following the Monozukuri exhibition staged at the 2013 Chaumont Festival, this selection proposes another perspective on publishing, and in equal measure addresses form, content and context, for they are mutually indissociable.

There are several types of book selections: the bibliography, in the book itself; the collection and the archive, which are targeted and assembled over time; the literary or beauty prize, which is occasional and focuses to varying degrees on content and/or form; and then there is the bookseller's "selection"...

A selection separates and brings together. Like memory, it works because not everything is there. Like memory, it is incomplete and biased. And like an archive, its meaning is not fixed; this needs to be activated. This text is close to being an augmented bibliography. It (re)presents the exhibition's library and its books. It also brings to life those that are not in

it, not visible, not yet; and those that perhaps are in it no longer.

spaces

The relationship between the exhibition-space and book-space has always been complicated: the question of how to show a book, despite many attempts, has yet to be resolved. The book *Title of The Show*, Julia Born, Laurenz Brunner, 2009 turned the question round, with a proposition where the exhibition itself is designed according to its publication. Title of The Show was hung in the manner of a book's layout: title, sub-headings, captions, barcode and pages were arranged on the walls of the exhibition. This book, which raises the issue of publishing's role vis-à-vis an exhibition, presents itself has an object that comes before, influencing the exhibition's design, but also after, documenting it: it consists of a series of full-page reproductions of photographs of the exhibition's walls, which are already laid out on the page.

time

There is another relationship to space and time in *Every Now And Then*, Mette Edvardsen, 2009, published as part of a performance by Mette Edvardsen. This book, which the spectator is handed on entering the auditorium, presents a succession of photographs of the performance, which gradually unfolds on stage. Lags between what is happening on-stage and in the book create distinctive dynamics between performance and reproduction. The proposition is a group reading of book and stage: the spectator looks at their neighbour's book, going forward or back - within the book-space, of course.

Every Now And Then, Mette Edvardsen, 2009 plays with the magic of books and their potential for fiction, causing certain elements to appear and disappear. This magical quality is also present in *The Invisible Book*, Elisabeth Tonnard, 2012. Produced by Tonnard, an artist, "as a reaction to the trends of decreasing

book sales and rising expectations from audiences", its graphic design is fully attuned to its editorial concept. The first edition of *The Invisible Book*, with a print-run of 100 copies sold for €0, is now exhausted. We were able to acquire a copy from artist Joachim Schmid, who bought the entire first edition and auctions copies on eBay. A second edition has been published, again with a print run of 100 and a €0 price-tag, but this time with a restriction of one copy per buyer.

For the acquisitions, our rule was to collect two copies of each selected book: one for the exhibition and one for the archives of Chaumont's International Centre for Graphic Design (CIG). We thus bought a copy of the second edition of *The Invisible Book*.

multi-

The materiality of books is now being challenged by new methods of digital publication that are multi-format and multi-media.

The projects *Blank On Demand*, Silvio Lorusso, Giulia Ciliberto, 2011 and *Variable Format*, AND Publishing, Abake, 2012 explore the multiple ways of printing the same content on demand. *Blank On Demand*, Silvio Lorusso, Giulia Ciliberto, 2011 is empty, bearing only the barcode imposed by Lulu.com. It thus focuses on the material and price differences caused by "doing the splits":

1 hardcover volume, 15.2x22.9cm, 740 pages, €999,999.99 on Lulu.com
1 paperback volume, 10.8x17.5cm, 40 pages, €5.44 on Lulu.com.

medium

Without directly addressing here the issue of digital books - ePub, ebooks - the digital issue often arises because our practices are, one way or another, permeated by the post-digital culture in which we live. For example, we have encountered this with an out-of-print book published by Nieves; we could have shown a digitised version, as its editions, once exhausted, are sold in digital form. We will come back to this later.

One book is missing from the exhibition because it is out of print: *Support Structures*, Celine Condorelli, Gavin Wade, James Langdon, Sternberg Press, 2009. A product of the "Support Structures" project, it addresses the issue of support structures in the broad sense: that which backs, encourages, strengthens, consolidates, approves, assists, frames, oversees, presents, maintains, reinforces... Even in graphic design and its components: the layout grid (visible in the list of contents), footnotes, illustrations, use of colours, but also its overall structure and the navigation involved. "The book is designed as a support structure itself". It will be reprinted in late 2014. Its presence in this exhibition in the form of photocopies thus documents the out-of-print book, but also advertises the forthcoming second edition.

A book is a support structure but can also become a space for speculation, as demonstrated by several architectural projects, such as Superstudio, which give their "constructions" an existence in this space. *All Possible Futures*, Bedford Press, 2014 explores the notion of speculative graphic design and the discipline's power of proposition. Beyond matters of graphic styles and choices, it is its ability to create forms for "possible" things that makes graphic design a far more potent tool than one might think.

republishing

See *Voir le voir*, Éditions B42, 2014, below.

reappropriation

The deposition of Richard Prince, *Bookhorse*, 2012 is a paperback published by Les Presses du Réel that could be filed under the heading "essays by art historians or critics". But it is actually the complete transcription of the trial of the photographer ***Cariou versus the artist Richard Prince, for copyright infringement***. The format, graphic choices, and layout of the book faith-

fully reproduce the original administrative document, with its photocopied-image "exhibits". Shifting this document into an art-publication context creates an odd effect, placing it somewhere between novel and stageplay (a Q&A dialogue) and heightening the *irony* of the changes in status and role: the judge as art critic, and the deposition as Richard Prince's longest-ever interview.

open

Notions of copyright, licensing and ownership are rarely discussed in graphic/art contexts, due to a mixture of reflexes, fear of copying, and often ignorance too. Undoing Property?, Sternberg Press, 2013 proposes to rethink constructively the notion of ownership in a context of capitalism in crisis, and to consider the values of shared thought and collective authorship in contemporary practices.

The colophon shows a struck-out legal notice, and the book can be downloaded from the website of the designers, Konst & Technik, and those of other collaborators. Konst & Technik devised the form of this book in reference to the hardback books found in libraries: public and shared. The book was designed using open-source software (Scribus) and typefaces (cf. colophon), and its source documents are accessible online: anyone can contribute, suggest changes and thus help develop the project.

On page 173 is an essay by Matthew Stadler, co-founder of Publication Studio, a publishing house based on the print-on-demand principle. Stadler thinks it is essential to restore the public's central role in the publication process - hence the POD system, which lets you make a book for each reader.

Copublished by Publication Studio and Paraguay Press, the book Revolution: A Reader, Publication Studio, Paraguay Press, 2012 is, as its name indicates, a collection of texts around a theme, some of them annotated. The book considers the subject of revolution in a very broad sense, gathering different points of view, including those of the two publishers, who intervene in the margins. Following on from Stadler and others - particularly Christoph Keller with his famous "Books make friends", which examines the book's other, cultural and social values - Paraguay Press has initiated the project "The Social Life Of the Book". SLOBs are a series of essays by artists, publishers, critics, booksellers... the first of which is Faire des livres, The Social Life Of The Book, Paraguay Press, 2011. Released in a trickle, the series will eventually form a complete work. A new series, SLOR - The Social Life of the Record - was launched recently, and looks at music-related issues, which resonate with those concerning books.

An investigation of book categories but also navigation and reading conventions, Catalogue Raisonné Vol. 1, Ryan Gander, 2010 is a labyrinthine work that leads the reader into a maze of references and referrals, in the manner of "books where you are the hero" (which is quite funny for an artist's book). It proposes a cross-cutting vision of Ryan Gander's work: in layers, strata, and core samples.

mirror mirror

In the category of self-reflexive books, a genre that has really taken off in recent years - while the demise of the book was concurrently being announced for the nth time - we present here two takes on the mise en abyme of book within book (within book...). On the Self-Reflexive Page, Roma, 2009 and A Stack of Books, Triin Tamm, Rollo-Press, 2011, a historical perspective and a perspective blending fiction with the legitimising power of printed matter. A Stack of Books, Triin Tamm, Rollo-Press, 2011 is a strange catalogue, a "Calvino-ish collection of excerpts, ranging from existing and semi-existing books to not-at-all-existing or soon-to-be-existing ones". Meanwhile, On the Self-Reflexive Page, Louis Lüthi, Roma, 2009 literally binds a collection of pages taken from various novels by writers ranging from Lawrence Sterne to Robert Bolaño, exploring the very materiality of the page.

NdT, correc VF: 2ème mention du titre A Stack of Books à souligner. There is a page missing from On the Self-Reflexive Page, Louis Lüthi, Roma, 2009: page 28 of the first chapter of Voir le voir, Éditions B42, 2014, where the self-reflexiveness of the book medium is artfully employed. The technology of books - which only renders visible successive sequences of two page faces at a time, with page-turning an unveiling of what comes next, enabling games to surprise the reader - is used as a discursive element. "Look at it for a moment. Then turn the page."

The book "Ways of Seeing", published after John Berger's eponymous 1971 series for the BBC, explores how we see images in our everyday lives. It presciently raised the issue of the switch from one medium to another. The care taken with the making of the book was touched on in a "Note to the reader", stressing the importance of the explorations prompted by the relationship between the form and content of the essays. It is also stated that the book was made by five people, without any distinction between the roles of the contributors, from the author John Berger to the graphic designer Richard Hollis. Indeed, the collaborative aspect of this book went beyond its production: it included the reader's participation, as indicated by the last sentence of the book: "To be continued by the reader..."

reader(s)

The importance of the reader, through which a book "lives", was central to the 2013 Best Books selection by the Werkplaats Typografie school in Arnhem, arranged by artist Kobe Matthys. For ... asked ... about the ... book from ... Werkplaats Typografie Best Books, 2013 each student picked an interlocutor whom they asked to select a book according to a specific criterion. Each encounter is thus documented in this catalogue, which is as eclectic in appearance as the viewpoints it collates.

Bad debts make bad friends, as the saying goes; and while it is clear that, in the art-publishing niche, making books

Lorraine Furter est une graphiste, chercheuse et curatrice, coordinatrice du Prix Fernand Baudin.

D'origine Suisse, elle s'installe en 2007 à Bruxelles où elle suit le Master erg.eduit, spécialisé en pratiques éditoriales, à l'École de Recherche Graphique.

Lorraine Furter est co-fondatrice du projet Fernand Baudin Students Publications, et en est responsable depuis 2012. F B S P est une plateforme de recherche autour des pratiques contemporaines du livre, créant des connections entre étudiants et professionnels. Au départ multiforme (expositions, conférences, débats, publication), ce projet se manifeste souvent sous la forme de workshops, dans différentes écoles supérieures d'art de Belgique et d'ailleurs. Le projet est aujourd'hui mené en collaboration avec la graphiste Esther Le Roy. Dernièrement des workshops ont eu lieu à l'Éracom (Lausanne, Suisse) et à Artesis (Anvers).

Investie dans la recherche, la transmission et les pratiques collaboratives, Lorraine intervient aujourd'hui dans le Master d'édition erg.eduit et à l'École de Recherche Graphique à Bruxelles, et mène un cours d'édition à l'école supérieure des arts Arts2 à Mons.

Depuis octobre 2013, Lorraine Furter est la coordinatrice du Prix Fernand Baudin, Prix des Plus Beaux Livres à Bruxelles et en Wallonie.

Aux côtés d'une nouvelle équipe de curateurs et des membres de l'Organisation du Prix, elle travaille sur un nouveau programme où le format du Prix est enrichi d'autres événements parallèles : rencontres, conférences, débats impliquant différents acteurs du livre.

Dans sa pratique graphique, autant que dans le des de ses activités, elle considère l'édition et le graphisme comme des pratiques en évolution, et travaille autant le livre imprimé que le code, la publication numérique et web, leur articulation.

is not a moneymaker, some projects examine the question of book-related values and transactions. Using the vocabulary of economics (from its title through to its annual-report aesthetic), The Book Trust Prospectus - Textfield, Inc., 2011 proposed, as part of the 2010 NY Art Book Fair, a "book bank" system that made books an alternative currency in a micro-economy, with the reader as investor and the book's contributors as intellectual-capital donors.

This concept had already been explored by Dexter Sinister in their magazine Dotdotdot (DDD9), and before them by The Whole Earth Catalogue and SMLXL. Dotdotdot XX, Dexter Sinister, 2010 marked the end of a seminal publication that set a very high bar with its editorial design and rich conception of graphics. But Dexter Sinister is not dead - may they enjoy a long life; and this moment also marks the changeover from one format to another, with The Bulletins of the Serving Library #1, Dexter Sinister, 2011, the first issue of a new magazine, a new project, the articles of which are published gradually as PDFs on the magazine's website, then gathered and printed as bulletins. So: a totally new ecosystem, and a whole scheme to read about at www.servinglibrary.org.

tools

These projects mark the need to reexamine graphic and publishing practices in a shifting cultural, social and economic context. Reexamining one's practice also involves considering one's tools. Despite the monopoly exerted by proprietary tools over contemporary graphic design, especially in the print and publishing sphere with the Adobe suite, some designers are exploring other paths and reworking their own tools. For example, Dexter Sinister with their font Meta-the-difference-between-the-two-Font; and, with a sharing and Open Source attitude, Jürg Lehni with paper.js and OSP - Open Source Publishing, who are constantly exploring new, entirely OS tools. 16 case stories - re-imagining the practice of layout, Constant Verlag, 2012 documents a series of work sessions to revisit the layout, which itself is produced by OSP using the Libreoffice, Inkscape and Gimp programs. <http://www.dextersinister.org/index.html?id=244>

automatic writing

A Most Beautiful Swiss Books award winner in 2011, Robert A. Fischer Ich/Buchstabendrescher etc. (2010-11), 2011 was made using the Rokfor software designed by publisher Gina Bucher, programmer Urs Hofer and graphic designer Rafael Koch. The books presents a selection of 239 texts about the 20,000 text files in the digital archive of Robert A. Fischer, "desktop rockstar", author, art critic, media artist... Fischer, who writes about new technology among other topics, is a fan of automatic writing (between 3,000 and 4,000 characters a day), and prefers unedited/unformatted versions of texts, was the ideal subject to develop a project around the issue of digital publishing tools. Rokfor explores the relationships and interaction of the various stakeholders involved, via the

same program, in all levels of production; but it also raises the question of the automation of editorial and book-format production processes. The issues remain open, and the debate goes on...

At the heart of digital culture, FAQNP Issue 05: The Education of the Queer Nerd, 2013 is an issue of a super-specialist journal that raises the issue of diversity in practices, subjects and communities, which it seems important to encourage in spheres where such matters sometimes appear to be flattened out, homogenised, depoliticised. From its title onwards, FAQNP speaks volumes about the community in which it operates. The magazine's name stands for "FAQNP is A Queer Nerd Publication", a recursive self-referential acronym, the use of which is embedded in programming culture. The magazine also borrows the graphic vocabulary of this culture: numbered lines (a code shared with the layout of published stageplays), monospaced type, graphic use of punctuation and markup glyphs < > / \ * + , but also of the black rectangle █, le caractère n'existe pas]* which marks the cursor's position in the interfaces of command lines at the end of each article.

Why do we not see more cookery, comic or children's books in the selections of graphic-design festivals? Is Ghost Knigt, Nieves, 2011 a book for children or ghosts? Can someone read a book if they cannot read? Or read a book if they do not understand the language? What is a book's language? Is graphic design a language?

The last book in this selection-cum-bibliography does not exist yet. Urs Lehni's impassioned, eloquent presentation of a "forthcoming" book on Wesley Willis, an illustrator and underground musician from Chicago. Wesley Willis, Belmont Harbor, Rollo N°30, 2012 is more than an item in the present selection; it is the promise of a book to come.

It's now up to you to suggest a way of arranging them...

My thanks to Lise Brosseau for her help in assembling these books. The very process of making the list and contacting the various people - publishers, designers, booksellers - to obtain them gave rise to some very interesting situations that say a lot about today's books ecosystem, whose stories I have attempted to record here.

Lorraine Furter
Coordinator, Fernand Baudin Prize -
Most Beautiful Books in Brussels
and Wallonia

Lorraine Furter is a graphic designer, researcher, curator, and coordinator of the Fernand Baudin Prize.

A Swiss native, she settled in 2007 in Brussels, where she did the erg.eduit master's degree, specialising in editorial practices, at the School of Graphic Research (ERG).

Furter co-founded the Fernand Baudin Students Publications project, and has led it since 2012. F B S P is a platform for research around contemporary editorial practices, which seeks to make connections between students and professionals. Initially multiform (exhibitions, lectures, debates, publication), the project often takes the form of workshops in various art schools in Belgium and elsewhere. The project is now being conducted in conjunction with graphic designer Esther Le Roy. Workshops have recently been held at Éracom (Lausanne, Switzerland) and Artesis (Anvers, Belgium).

Involved in research, transmission and collaborative practices, Furter now teaches on the erg.eduit publishing master's programme at ERG in Brussels, and gives a publishing class at the Arts2 school in Mons.

Since October 2013, Lorraine Furter has coordinated the Fernand Baudin Prize for the Most Beautiful Books in Brussels and Wallonia. Alongside a new team of curators and members of the Prize's organisation body, she is working on a new programme in which the Prize format is enriched by other parallel events: audience-with events, lectures and debates featuring various figures from the book-publishing scene.

In her graphic practice as much as her other activities, she considers publishing and graphic design as evolving practices; and works equally on printed books and on code, digital and web publications; and on the articulations between them.

