LE LIVRE ET SES DESSEINS

Quelles sont les relations aujourd'hui entre écrivains, éditeurs, graphistes et typographes ?

Le livre : objet et support de la pensée, cadre spirituel et marque symbolique, produit de consommation et enjeu économique, dépôt de savoirs et de techniques, espace d'expérimentation et de créativité infinies… Ce sont autant de facettes que présente ce « signe-passeur », presque bi-millénaire, entre les hommes et les sociétés qu'ils édifient et habitent.

À travers la présentation d'usages, l'identification de pratiques, la découverte d'œuvres et d'espaces imprimés, à travers leur histoire et leurs métamorphoses, ce colloque veut réunir pour cette première session les auteurs du livre.

Un événement dont la vocation s'exprime dans le souhait de nouer des dialogues, et de susciter des échanges transfrontières, interdisciplinaires, indispensables mais devenus trop rares, entre l'écrivain, le créateur typographique, le metteur en pages et l'éditeur.

Autrement dit, il s'agit de proposer un regard, ainsi qu'une conversation avec les acteurs des métiers du livre attachés aux conditions de sa diffusion et de sa conservation et impliqués dans une démarche intellectuelle, créatrice, dans ce contexte dynamique de profondes révolutions de l'outil, des pratiques et des identités.

Informations pratiques

RÉSERVATION :
Abbaye d'Ardenne
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Tél. : 02 31 29 37 37 / Fax. : 02 31 29 37 36
email : ardenne@imec-archives.com

FRAIS D'INSCRIPTION AU COLLOQUE :
50 euros (professionnel), 20 euros (étudiant)
Les réservations sont ouvertes du 17 septembre au 31 octobre 2007.
Un formulaire d'inscription est à télécharger sur le site internet de l'Imec : **http://www.imec-archives.com**

POUR VENIR À L'IMEC :
En automobile : Au départ de Paris, prendre l'autoroute A 13 (périphérique, porte d'Auteuil) en direction de Rouen, puis de Caen. Une fois arrivé à Caen, prendre le périphérique nord jusqu'à la sortie n° 7 (direction St Germain-la-Blanche-Herbe). Suivre ensuite les indications Abbaye d'Ardenne.
En train : Au départ de la gare Saint Lazare (Paris), plusieurs trains desservent quotidiennement la gare de Caen.
Transports en commun depuis Caen : Prendre le tram A ou B jusqu'à l'arrêt Saint-Pierre, puis le bus ligne 4 direction Authie Jacques Cartier, arrêt Ardenne.

Le Livre et ses desseins est une manifestation organisée par l'Imec et l'École supérieure Estienne, avec le partenariat du Get-Télécom, de l'université de Caen Basse-Normandie et de l'Académie de Caen – Ministère de l'éducation nationale.
Coordination et programmation : Sébastien Morlighem (École supérieure Estienne) et Yoann Thommerel (Imec).
Affiche et programme : Jean-Philippe Bretin/Marion Duval, étudiants en seconde année du Diplôme supérieur en Arts appliqués, option Création typographique d'Estienne. Un grand merci à toute l'équipe d'enseignants de cette formation pour son aide précieuse.

MERCREDI 14

16H-19H

Éditer le livre

Mutations technologiques et politiques contemporaines d'édition
Médiation : **Stéphane Darricau**, graphiste, professeur agrégé d'arts appliqués, auteur des trois premiers titres de la collection « Petit Manuel », dédiée à l'objet livre et à la création éditoriale aux éditions Pyramid.

OUVERTURE DU COLLOQUE
par Brigitte Flamand, inspectrice pédagogique régionale des arts appliqués, et Alain Massuard, directeur des collections de l'Imec.

MICHEL MELOT
Introduction : les limites du livre
Le livre a-t-il atteint ses limites ? L'émancipation du texte de l'imprimé à l'ordinateur, la mutation des formes de la page à l'écran, font croire que le livre est aujourd'hui dépassé. Le *e-book* est-il encore un livre ? Les livres-objets sont-ils encore des livres ? Peut-on répondre à ces questions ? Ont-elles un sens et d'abord, pourquoi nous les posons-nous maintenant ?
Michel Melot a dirigé le Département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale, puis la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Il présida le Conseil supérieur des bibliothèques , avant d'être chargé de l'Inventaire général du patrimoine au ministère de la culture. Il est l'auteur de romans et d'ouvrages d'histoire de l'art.

CLAIRE PAULHAN
De l'archive au livre
Valeur de placement, valeur esthétique, valeur intellectuelle : le manuscrit autographe n'est plus un poussiéreux « vieux papier » dont on ne sait pas quoi faire, mais un objet de collection qu'il faut soigner et préserver, un sujet d'études savantes, souvent inédit et donc riche d'interprétations potentielles ; mais il reste d'abord et avant tout l'élément de base et de référence, le matériau réel et sûr, certifié en quelque sorte par l'auteur lui-même, qui permet d'établir *le* Texte, de faire *le* Livre.
Claire Paulhan a fondé sa propre maison d'éditions en 1997 : elle y publie, à raison de 2 à 3 livres par an, des écrits de littérature autobiographique du XXe siècle : journaux intimes, correspondances littéraires ou mémoires d'écrivains (www.clairepaulhan.com). Elle est aussi chargée de mission à l'Imec, où elle s'occupe de fonds d'écrivains et participe à la conception d'expositions valorisant les archives.

GÉRARD BERRÉBY
Nova dicere novo modo
Dire des choses nouvelles de façon nouvelle
Gérard Berréby présentera les éditions Allia autour de trois axes majeurs : d'abord la publication de textes oubliés susceptibles d'éclairer l'époque moderne et d'ouvrages classiques jamais encore traduits en français (Pic de la Mirandole, Leopardi), dans le but de faire sortir ces textes du domaine universitaire. Puis l'édition des avant-gardes, afin de retracer l'« histoire secrète du vingtième siècle », autour d'écrivains futuristes, dadaïstes et situationnistes. Enfin, la littérature française contemporaine, avec comme principe le refus de publier un écrivain déjà édité par une autre maison, la recherche de l'originalité avant tout. La démarche des éditions Allia est en totale contradiction avec ce qui se pratique aujourd'hui.
Gérard Berréby dirige les éditions Allia depuis leur création en 1982.

TABLE RONDE
avec les intervenants de l'après-midi.

JEUDI 15

9H-12H45

Composer le livre

Au-delà de l'histoire des formes et de la filiation au patrimoine, quelles sont les relations présentes entre le typographe et la technologie numérique ?
Médiation : **Sébastien Morlighem**, graphiste, enseignant en histoire et sémiologie des écritures et de la typographie (École supérieure Estienne, Ésad-Amiens)

EMMANUEL SOUCHIER
La typographie servante : l'art de lire infra-ordinaire
Pour advenir aux yeux du lecteur, tout système d'écriture se constitue à travers sa dimension visuelle. Industrialisée, puis informatisée, la part visuelle de l'écriture typographique relève de la communication « infra-ordinaire » qui, à force d'habitude, disparaît de la conscience de la lecture. Dès lors, que nous dit la typographie et comment le dit-elle ? Quels liens entretient-elle avec ses discours d'escorte ? Et qui donc parle en ce lieu de silence ?
Emmanuël Souchier est professeur délégué à la recherche au CELSA (Université Paris IV – Sorbonne). Il est co-rédacteur en chef de la revue *Communication & langages*, et a collaboré à l'édition des *Œuvres* de Raymond Queneau pour la « Bibliothèque de la Pléiade » et les « Cahiers de la NRF ».

FRANCK JALLEAU
Conception et numérisation des caractères de l'Imprimerie nationale : parcours d'un patrimoine typographique
Franck Jalleau reviendra sur vingt années de création typographique à l'Imprimerie nationale, présentant l'histoire et le patrimoine de cette institution, mettant en avant les rapports entre tradition et recréation contemporaine et abordant l'usage éditorial fait de ces caractères.
Étudiant aux Beaux-Arts de Toulouse de 1980 à 1985, Franck Jalleau poursuit ses études à l'Atelier national de création typographique où il devient intervenant jusqu'en 1990. Aujourd'hui, Franck Jalleau exerce les activités de concepteur-dessinateur de caractères à l'Imprimerie nationale. Depuis 1992, il enseigne la création typographique au sein de l'École supérieure Estienne.

Pause-café

MARTIN MAJOOR
Parfois, les modernistes-traditionnels aussi sont démodés…
Martin Majoor retracera son parcours de créateur typographique et dévoilera ses sources d'inspiration, tout en soulignant le paradoxe d'allier valeurs traditionnelles et nouvelles technologies.
Martin Majoor (Pays-Bas) est créateur de caractères depuis 1985. Il a dessiné le FF Scala et Scala Sans, l'un des caractères les plus utilisés dans l'édition ces quinze dernières années, ainsi que les familles FF Seria et FF Nexus, et le Telefont, spécialement créé pour l'annuaire téléphonique néerlandais. Il vit et travaille entre Arnhem et Varsovie.

TABLE RONDE
avec les intervenants du matin, en compagnie de ROBERT BRINGHURST
Robert Bringhurst (Canada) est écrivain, poète, linguiste et typographe. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages parmi lesquels *The Elements of typographic style* (Hartley & Marks, 2005, 3e éd.) est considéré dans le monde entier comme un livre de référence concernant l'usage de la typographie.

14H-18H30

Écrire le livre

Pratiques éditoriales poétique de la typographie : marques d'une esthétique contemporaine
Médiation : **Isabelle Garron**, enseignant-chercheur, maître de conférences à l'ENST en Sciences de l'information et de la communication. Elle est l'auteur d'une thèse sur la part typographique dans l'œuvre de Pierre Reverdy.

ISABELLA CHECCAGLINI ET MOHAMMED BENNIS
*Une édition bilingue d'*Un Coup de dés, *la fidélité dans la différence*
La première traduction arabe du poème de Stéphane Mallarmé fournit l'occasion de revenir sur un cas autant littéraire qu'éditorial sans doute unique. Publié en 1897 dans une revue anglaise, *Un Coup de dés jamais n'abolira le hasard* ne connut jamais son édition définitive en volume, que Mallarmé avait préparée chez Ambroise Vollard. Mesurer les enjeux de cette édition exige de considérer le poème d'un point de vue littéraire et typographique à la fois, donc de montrer la spécificité de ce lieu qu'est le livre. Ainsi, en présentant la première édition bilingue, française et arabe du *Coup de Dés*, nous pouvons montrer comment cette traduction dépasse le cadre usuel de cette pratique en soulevant des problèmes typographiques, et nous apercevoir que la question de la fidélité toujours posée au traducteur concerne aussi indéfectiblement l'éditeur.
Isabella Checcaglini vit et travaille à Paris depuis 1994. Une thèse de littérature française sur Mallarmé (Université de Paris 8) l'a conduite au Laboratoire d'expérimentation graphique de l'École supérieure Estienne où elle a réalisé une édition des sonnets du poète. Elle a établi et présenté l'édition des écrits de Mallarmé sur Manet (*Stéphane Mallarmé, Edouard Manet*, L'Atelier des Brisants, Mont-de-Marsan, 2006). Mohammed Bennis (Maroc), poète et essayiste de langue arabe, est considéré comme un des chefs de file de la modernité poétique de son pays. Il a publié une quinzaine de recueils et enseigne à l'Université de Rabat.

BÉNÉDICTE VILGRAIN ET BERNARD RIVAL
Littéral
De la typographie au plomb à la P.A.O., « copier » la poésie et la donner à voir.
Bénédicte Vilgrain a fondé le Théâtre typographique en 1984, rejointe par Bertrand Rival en 1988. Ils composent, impriment et éditent les œuvres de poètes liés à la tradition des avant-gardes, tels que Georges Oppen, Jacques Roubaud ou Philippe Beck.

PAUL LOUIS ROSSI
Formes et composition des Cose Naturali
Paul Louis Rossi abordera la genèse et les méthodes de composition des *Cose Naturali* (publié en 1991 aux éditions Unes), à travers l'évocation, entre autres, de la polémique entre Max Jacob et Pierre Reverdy concernant le poème en prose, de l'utilisation de Cendrars des récits de Gustave Le Rouge pour ses *Kodak*… Les *Cose Naturali* ne sont pas des calligrammes, mais plutôt une tentative de parvenir à ce que les japonais appellent le *Mono no Aware*, le sentiment des choses, à travers un travail formel, qui, selon lui, ne doit pas se voir. L'auditeur et le lecteur doivent d'abord accéder à ce sentiment – quasi-musical – avant d'amorcer, s'ils le désirent, l'analyse des procédés.
Paul Louis Rossi est écrivain, poète, critique d'art, de cinéma et de musique. Il est l'auteur d'une quarantaine de livres, parmi lesquels *La légende de Sainte Ursule* (Gallimard, 1973), *Vocabulaire de la modernité littéraire* (Minerve, 1996), et *Quand Anna murmurait*, anthologie des poésies, 1953-1999 (Flammarion, 1999).

Pause

SYLVIE NÈVE
Poèmes, en et hors la page
Sylvie Nève dévoilera son travail d'écriture « en & hors la page » à travers trois temps de poésie : la publication des *Congiés de Jean Bodel*, traduits et adaptés de l'ancien français avec Jean-Pierre Bobillot (Centre national de la photographie Nord – Pas-de-Calais, 1993) ; *Erotismées*, recueil de poèmes qui décline le repli intime de la langue (Atelier de l'agneau, 2006) ; la plantation et la déclamation de *Vers de Terres*, poème planté dans le sol du Mont-Saint-Éloi le 26 août 2007.
Sylvie Nève est poète. Elle a collaboré à de nombreuses revues, pratique régulièrement la lecture publique et a publié une vingtaine de recueils, parmi lesquels *De partout* (Les Contemporains favoris, 1992). Elle a récemment écrit *Bande de Gaza*, poème qui a donné lieu à un oratorio créé par le compositeur Éric Daubresse en avril 2007. Elle vit et travaille à Arras.

TABLE RONDE
avec les intervenants de l'après-midi, en compagnie de ROBERT BRINGHURST & YVES DI MANNO
Yves di Manno est écrivain, poète, traducteur et directeur de la collection Poésie/Flammarion. traduit plusieurs poètes américains ((William Carlos Williams, Erza Pound, George Oppen, Jerome Rothenberg…) et publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels, pour la poésie, *Partitions* (Flammarion, 1995) et *Un Pré, chemin vers* (Flammarion, 2003).

20H30

SOIRÉE D'ARDENNE
Mohammed Bennis, Robert Bringhurst, Yves di Manno, Sylvie Nève et Paul Louis Rossi liront des extraits de leur œuvre poétique.

VENDREDI 16

9H-12H45

Dessiner le livre

Entre images de textes et espaces d'expérience, plusieurs approches du design graphique lié à l'édition.
Médiation : **Roxane Jubert**, graphiste et enseignante à l'ENSAD depuis 1997. Elle est maître de conférences à l'Université Rennes II et chargée de cours à l'Université Paris IV. Elle est l'auteur de *Graphisme, Typographie, Histoire* (Flammarion, 2005)

FRANÇOIS HUIN
Un homme de caractères
En activité depuis 1962, François Huin est probablement l'un des derniers imprimeurs-typographes à réaliser de manière traditionnelle, au plomb ou à la linotype, un grand nombre de livres d'artistes et de poésie. Il reviendra sur son parcours professionnel, qui l'amené à travailler pour des éditeurs comme P.O.L., Ivréa, Al Manar ou l'Encyclopédie des nuisances.
François Huin est imprimeur-typographe à la SAIG (L'Hayes-les-Roses).

DAVID PEARSON
Répétition, répétition, répétition : le design graphique de couverture pour les collections littéraires
Auteur de nombreuses couvertures pour Penguin Books, notamment pour la collection « Great Ideas », David Pearson présentera son travail, ainsi que la nouvelle charte graphique des collections littéraires des éditions Zulma (Paris).
David Pearson (Royaume-Uni), après une formation à la Central Saint Martins School of Art & Design, est devenu designer graphique pour l'édition littéraire. Il travaille également pour le Victoria & Albert Museum.

Pause-café

CHIP KIDD
Livre it to me
À travers une sélection de couvertures de livres réalisées ces dernières années, Chip Kidd évoquera son mode de création, présentera quelques projets refusés par ses clients et parlera de ses travaux en cours et à venir.
Chip Kidd (États-Unis) est designer graphique et écrivain. Il a réalisé plus de 1500 couvertures de livres, principalement pour les éditions Knopf. La monographie *Chip Kidd: Book one: Works 1986-2006* (Rizzoli, 2006) rassemble la majeure partie de son œuvre. Il écrit par ailleurs régulièrement sur le graphisme et la culture populaire pour *Vogue* et *The New York Times*.

TABLE RONDE
avec les intervenants du matin, en compagnie de LAURE LEROY, PHIL BAINES (Royaume-Uni), et MICHAEL CAINE
Laure Leroy est directrice des éditions Zulma.
Phil Baines est professeur de typographie à la Central Saint Martins School of Art & Design de Londres, designer indépendant, critique et écrivain. Dernier livre paru : *Penguin by Design* (Allen Lane/Penguin Books, 2005).
Michael Caine a été formé au London College of Printing et au Royal College of Arts. Il quitte sa terre natale en 1990 pour fonder un atelier typographique à Paris. Graveur, pressier, typographe, enseignant à l'École supérieure Estienne, il réalise ses propres livres d'artiste sous la bannière des éditions Petropolis.

14H-18H30

Poser le livre

Formes d'écriture, de typographie, de graphisme d'édition hors de l'objet livre.
Médiation : **Catherine de Smet**, docteur en histoire de l'art, enseignante à l'École des beaux-arts de Rennes et à l'École supérieure d'art et de design d'Amiens. Dernier livre paru : Vers une architecture du livre. Le Corbusier : *édition et mise en pages, 1912-1965* (Lars Müller Publishers, 2006).

ETIENNE MINEUR
Comprendre les spécificités de l'affichage typographique à l'écran
Etienne Mineur se propose, dans un premier temps, de retracer l'histoire de la typographie à l'écran, des premières expérimentations en ASCII dès les années 1960 jusqu'aux réalisations contemporaines animées et interactives pour Internet et les jeux vidéos. Il essaiera ensuite de développer les relations tumultueuses entre le livre et l'écran et de quelles manières ces deux supports ont pu s'influencer. Enfin, il présentera différentes pistes d'évolution possible dans le domaine de la lecture : téléphone portable, papier électronique…
Étienne Mineur est graphiste spécialisé dans le design d'objets interactifs. Il écrit régulièrement sur le graphisme dans des revues et sur son blog : http://www.my-os.net/blog.

PIERRE-DAMIEN HUYGHE
Le livre comme volume et labyrinthe
On peut considérer le livre comme une architecture. Cette architecture est aujourd'hui encore essentiellement fondée sur la forme du volume. Quelle que soit la dynamique et l'ouverture possible de cette forme, elle ne saurait cependant suffire à l'organisation des expériences de lecture proposées par les réseaux contemporains. Une architecture de ces expériences n'est pas pour autant devenue impossible. Seulement, une autre forme est requise, qui a elle-même son pendant du côté de l'architecture au sens strict du terme : le labyrinthe. Je voudrais montrer, après avoir défini le vocabulaire de référence, en quoi il incombe à une pratique contemporaine de l'« édition » d'« appareiller » ce genre de forme.
Pierre-Damien Huyghe est professeur de Philosophie de l'art à l'Université de Paris I-Sorbonne et auteur de plusieurs essais, parmi lesquels *L'art au temps des appareils* (L'Harmattan, 2006).

FRÉDÉRIC TESCHNER
De l'espace de la page à l'espace public
Frédéric Teschner présentera une sélection de ses projets graphiques pour le Centre Pompidou, la compagnie Kataline Patkaï ou les Design Parade à la Villa Noailles de Hyères, témoignant d'une utilisation spécifique du signe dans l'espace du livre ou de l'affiche et de son introduction dans l'espace public (environnement urbain, expositions).
Frédéric Teschner est designer graphique. Il enseigne également à l'École supérieure d'art et de design d'Amiens.

Pause

JONATHAN BARNBROOK
Le livre : objet et espace de rencontre avec Damien Hirst
Jonathan Barnbrook a réalisé pendant plusieurs années les livres de l'artiste contemporain anglais Damien Hirst, notamment *I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere, With Everyone, One to One, Always, Forever, Now*, monographie remarquée lors de sa publication en 1997. Il retracera la genèse de cette collaboration, emblématique d'une époque culturellement fertile pour le Royaume-Uni.
Jonathan Barnbrook (Royaume-Uni) est designer graphique et créateur typographique de renommée internationale. Il vient de rassembler ses travaux dans un livre, *Barnbrook Bible* (Booth-Clibborn Editions). Le Design Museum de Londres a présenté également cette année une rétrospective de son œuvre, *Friendly Fire*.

TABLE RONDE
avec les intervenants de l'après-midi, en compagnie de JEAN-CHRISTOPHE BAILLY
Jean-Christophe Bailly est écrivain, philosophe, poète, critique d'art, directeur de collection chez Christian Bourgois et enseignant à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage à Blois. Dernier livre paru : *L'atelier infini* (Hazan, 2007)

CLÔTURE DU COLLOQUE
par Brigitte Flamand, inspectrice pédagogique régionale des arts appliqués, et Alain Massuard, directeur des collections de l'Imec.

20H30

Soirée de clôture

PHIL BAINES
Le design graphique des couvertures de Penguin Books : le livre ou la marque ?
Penguin Books fut la première maison d'édition à produire en masse des livres bon marché en Angleterre ; son histoire coïncide avec le développement du design graphique comme profession distincte de l'imprimerie et de la publicité. Commençant par rééditer son fonds de catalogue sous de nouvelles couvertures aux bandes horizontales et colorées, elle s'est progressivement affirmée comme un éditeur novateur, couvrant la plupart des champs du savoir. Alors que les premières couvertures s'efforçaient d'établir une marque bien distincte, la diversité éditoriale progressivement mise en place avait besoin d'une plus grande variété graphique.
Cette conférence abordera l'histoire du design des couvertures de Penguin Books et son évolution concernant la promotion du livre en regard de la marque.

JONATHAN BARNBROOK
Je suis un virus
Jonathan Barnbrook fut l'un des premiers designers, au début des années 1990, à employer la technologie numérique pour créer des polices de caractères « iconoclastes », jouant avec diverses références : gravure lapidaire, canons de la typographie classique, culture politique et populaire… Il parlera de ses créations typographiques, publiées par Emigre ou sa propre fonderie, Virus, de la possibilité d'exprimer la poésie du langage à travers un caractère, et combien il est important de lui trouver un nom approprié, au risque parfois de s'attirer des centaines de protestations lorsqu'il est controversé…