

**Prix
Bob Calle
2021
du livre
d'artiste**

**Ensemble
des commentaires
vidéos
des artistes par écrit**

Maéva Prigent et Lalie Thébault Maviel
Roland, Walter, Mona, Georges, Virginia
me sont tombés sur la tête*

2019, Maéva Prigent et Lalie Thébault Maviel

Expert: Cécile Pocheau-Lesteven

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.56

ANG :

The artist's book is an appropriate medium to interrogate and play with the systems of production. It is a laboratory for the artist.

Our choice was to be basic, modest, accessible.

At the contrary of some other art works, it can be manipulable, transportable.

There is an autonomy of the book : it is its own space but it stays open : it plays on several levels : you can have it in the private or the public field : both in a home, in a bookshop or in an institutional art space.

That reveals the polymorphism of the book and of its status.

As a multiple, it carries the possibility of a circulation, a transmission. It can create a community.

This edition is the result of a common interest for the books : their accumulation, the meetings they provoke.

This interaction between the books also interrogates the architectural dimension of a personal library. How one shapes a space, a home according to a state of mind.

The form of our edition follows the same idea.

Its dimensions, its contents could grow or dim.

Like a personal library, our edition can change to another one.

FR :

Le livre d'artiste est un support approprié pour interroger et jouer avec les systèmes de production. C'est un laboratoire pour l'artiste.

Notre choix a été d'être basique, modeste, accessible.

Au contraire de certaines autres œuvres d'art, il peut être manipulable, transportable.

Il y a une autonomie du livre : c'est son propre espace mais il reste ouvert :

il joue sur plusieurs niveaux : on peut l'avoir dans le domaine privé ou public : à la fois dans une maison, dans une librairie ou dans un espace artistique institutionnel.

Cela révèle le polymorphisme du livre et de son statut.

En tant que multiple, il porte en lui la possibilité d'une circulation, d'une transmission.

Il peut créer une communauté.

Cette édition est le résultat d'un intérêt commun pour les livres : leur accumulation, les rencontres qu'ils provoquent.

Cette interaction entre les livres interroge également la dimension architecturale d'une bibliothèque personnelle. Comment on façonne un espace,

une maison en fonction d'un état d'esprit.

La forme de notre édition suit la même idée.

Ses dimensions, son contenu peuvent augmenter ou diminuer.

Comme une bibliothèque personnelle, notre édition peut se transformer en une autre.

Giorgio Di Noto

The Iceberg

2017, Edition Patrick Frey

Expert: Luca Lo Pinto

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.02

ANG :

My projects, and overall my research, are focused on the translation of images from a virtual dimension to a real and concrete shape. For this reason the book is a very interesting medium to create an object which makes the viewer an active part of the project, who establishes a private and personal relation with the book. The Iceberg is a work which plays on visibility and invisibility of images, on the hiddenness of pictures and on the idea of leaving to the viewer the task of revealing these invisible prints through the use of a special UV light, which is attached to the book. This work was conceived as an interactive project and I was interested in the idea of making a book using images taken from the Dark Web: these photos are not traceable or visible on the Surface Web we use, but they temporarily and anonymously lived only in this hidden space of the internet, and now in this book.

FR :

Mes projets, et plus généralement mes recherches, sont axés sur la traduction d'images d'une dimension virtuelle à une forme réelle et concrète. Pour cette raison, le livre est un support très intéressant pour créer un objet qui fait du spectateur une partie active du projet, qui établit une relation privée et personnelle avec le livre. The Iceberg est une œuvre qui joue sur la visibilité et l'invisibilité des images, sur le caractère caché des photos et sur l'idée de laisser au spectateur le soin de révéler ces empreintes invisibles à l'aide d'une lampe UV spéciale, fixée au livre. Ce travail a été conçu comme un projet interactif et j'étais intéressé par l'idée de faire un livre en utilisant des images prises sur le Dark Web : ces photos ne sont pas traçables ou visibles sur le Web de surface que nous utilisons, mais elles ont vécu temporairement et anonymement uniquement dans cet espace caché de l'internet, et maintenant dans ce livre.

Pierre Leguillon

Ads.

2019, Triangle Books

Expert: Carine Bienfait

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.54

ANG :

What interest do I have in the artist book as a medium?

First, the artist book is democratic, accessible, and perhaps even more so than any paperback.

It is a form that is never authoritarian, that doesn't carry the weight of history like literature or the humanities. One can read many artists' books beyond the question of the author's language.

And as a medium, the artist book opens for me a space, but also a time, even more precious than those of the exhibition space. And an artist book travels faster and much more easily than any exhibition.

What makes an artist book different from a catalog is that its content is neither introduced nor commented on. So I would prefer to let the readers deliver their own interpretation of my book.

But I can say that it is a bit absurd in the sense that it only reproduces advertisements, which are usually in magazines to frame content that here is absent.

FR :

Quel intérêt ai-je pour le livre d'artiste en tant que média ?

D'abord, le livre d'artiste est démocratique, accessible, et peut-être même plus que n'importe quel livre de poche.

C'est une forme qui n'est jamais autoritaire, qui ne porte pas le poids de l'histoire comme la littérature ou les sciences humaines. On peut lire de nombreux livres d'artistes au-delà de la question de la langue de l'auteur.

Et en tant que médium, le livre d'artiste ouvre pour moi un espace, mais aussi un temps, encore plus précieux que ceux de l'espace d'exposition. Et un livre d'artiste voyage plus vite et beaucoup plus facilement que n'importe quelle exposition.

Ce qui différencie le livre d'artiste du catalogue, c'est que son contenu n'est ni introduit ni commenté. Je préfère donc laisser les lecteurs livrer leur propre interprétation de mon livre.

Mais je peux dire qu'il est un peu absurde dans le sens où il ne reproduit que des publicités, qui sont généralement dans les magazines pour encadrer un contenu qui ici est absent.

Cia Rinne

sentences

2019, Forlaget Gestus

Expert: Thomas Hvid Kromann

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.46

ANG :

Paraphrasing Barthes' description of the poetic word, one could say that each artist book is "an unexpected object, a Pandora's box from which fly out all the potentialities of the 'book'". It opposes being a mere means to an end; the object itself is a work of art.

The artist book becomes interesting in a way similar to how language does when operating beyond logics. In "sentences", it is the sentence as a linguistic unit itself that reflects on its purpose and position.

this sentence is looking for the ideal reader.

this sentence is a lifetime sentence.

this sentence does not want to have anything to do with the previous sentence.

The second part called "I am very miserable about sentences" is a re-composition of sentences by Gertrude Stein extracted from her essays. Arranged after musical aspects, each part begins with the same words, but then proceeds to contradicting itself.

a sentence says you know what I mean.

dear do I well I guess I do.

--

Quotes from Gertrude Stein, *How to Write* (1931)

Roland Barthes, *Writing Degree Zero* (1953)

Nicolò Degiorgis
The Long 19th Century
Digested Vol. I

2019, Nicolò Degiorgis, Rorhof
Expert: Luca Lo Pinto

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.03

ANG :

For somebody who writes with words or images there is no better fit than the book form, I think. Artist books can be conceived in a myriad of different ways and I personally like the democratic value they carry with them, the accessibility and the independence also from the art market.

The idea behind *The Long 19th Century Digested* was the one of exploring visual literacy in an epoch in which images became more disposable than ever before. This was partially due to the technological advances of printing and photography techniques but also through the development of other factors, social and historical. It seems to me that the long 19th century was a time in which a vocabulary of images, of possible images, on which we still rely nowadays.

FR :

Pour quelqu'un qui écrit avec des mots ou des images, il n'y a pas de meilleur choix que la forme du livre, je pense. Les livres d'artistes peuvent être conçus d'une myriade de façons différentes et j'aime personnellement la valeur démocratique qu'ils portent en eux, leur accessibilité et leur indépendance vis-à-vis du marché de l'art. L'idée derrière *The Long 19th Century Digested* était d'explorer l'alphabétisation visuelle à une époque où les images sont devenues plus jetables que jamais. Cela était dû en partie aux avancées technologiques des techniques d'impression et de photographie, mais aussi au développement d'autres facteurs, sociaux et historiques. Il me semble que le long XIXe siècle a été une époque où s'est développé un vocabulaire d'images, d'images possibles, sur lequel nous nous appuyons encore aujourd'hui.

Bernard Villers

RESSASSER

2020, Edition du Remorqueur

Expert: Carine Bienfait

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.06

ANG :

Here is finally my little text - RESSASSER - ressasser somebody tells me ressasser the longest palindrome of the French language.

I am astonished - I inquire about this word that one reads in the two senses concerns me - interests me like all that relates to the reversibility - which moreover this word troubles me - as troubles me the idea that I always do the same thing - repeats me in a word RESSASSSE -

I'll have to talk about this word - make it part of a book
- make it the very subject of the book - RESSASSER.

FR :

Voici enfin mon petit texte – RESSASSER - ressasser quelqu'un me dit ressasser le plus long palindrome de la langue française.

Je m'étonne- je m'informe ce mot qu'on lit dans les deux sens me concerne - m'intéresse comme tout ce qui à trait à la réversibilité - qui plus est ce mot me trouble
- comme me trouble l'idée que je fais toujours la même chose - me répète en un mot RESSASSE -Il va falloir m'en parler de ce mot - le faire rentrer dans un livre - en faire la matière même du livre - RESSASSER.

Thomas Geiger (ed.) together with many (see below).

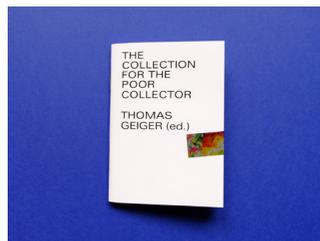
The Collection for the Poor Collector

2018, Edition Taube

Expert: Dr. Maike Aden

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.43

ANG :

As an artist I enjoy working with publication as despite their modest dimensions they offer a physical space that is almost unlimited. And these spaces can be distributed easily offering an analogue access to artworks and ideas – in a way that is affordable to everyone. I am convinced that art should be not a luxury good but democratic. And this is also why I made this publication called “The collection for the Poor Collector”. It brings together artists that are operating with affordable artworks not only as an economic but also a social approach. I believe that these works build bridges between people; helping to empathize with others.

Lasse Krog Møller

Disparition (försvinna)

2019, forlaget *[asterisk]

Expert: Thomas Hvid Kromann

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.40

ANG :

The artist book seems to be an ideal format for transportation and distribution of an artwork: It can wander and float out in the world, from hand to hand, it can fit into a pocket, it can be carried in bag, or it can live quietly on a shelf. It can be forgotten and lost, it can be found again, it can float from one side of the world to the other. And it can pop up in a box in front of an antiquarian book store, and be purchased for a dollar.

The book *Disparition (försvinna)* present at number of disappearing text images from different cities. Under the right angle and in the right light the text images can be observed as sudden shadows on the facades, where they give the by-passers broken promises of hair cut, flowers, bread and tobacco.

FR :

Le livre d'artiste semble être un format idéal pour le transport et la distribution d'une œuvre d'art : Il peut errer et flotter dans le monde, de main en main, il peut tenir dans une poche, il peut être transporté dans un sac, ou il peut vivre tranquillement sur une étagère. Elle peut être oubliée et perdue, elle peut être retrouvée, elle peut flotter d'un bout à l'autre du monde. Et il peut surgir dans une boîte devant un magasin de livres anciens, et être acheté pour un dollar.

Le livre *Disparition (försvinna)* présente un certain nombre d'images de textes disparus provenant de différentes villes. Sous le bon angle et dans la bonne lumière, les images textuelles peuvent être observées comme des ombres soudaines sur les façades, où elles donnent aux passants des promesses non tenues de coupe de cheveux, de fleurs, de pain et de tabac.

Helena Rovira, Noe Lavado

PARQUE NACIONAL

2018, Lindero Libros

Expert: Mela Davila-Freire

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.08

ANG :

For somebody who writes with words or images there is no better fit than the book form, Nowadays, making books with your own hands is liberating. We are interested in the artist's books because it gives us total freedom to tell stories within the field of printed photography, creating intensely "lived paper works". Our thing is self-publishing.

PARQUE NACIONAL is an artist's book composed of 15 books that correspond to the National Parks of Spain. Handmade with simple materials and basic prints, it's the result of 4 years of work from the first book to the last, to finally collect them all in one box.

The black and white photographic essay was made while traveling the territory in different stages. It's crafted through formal analogies, where each page of each book creates one unique theme. It reflect the relationship of humans with Nature, how we inhabit these places, as well as their beauty and their deterioration.

PARQUE NACIONAL, as a project, is a photographic, geographical and environmental claim.

FR :

De nos jours, faire des livres de ses propres mains est libérateur. Nous nous intéressons au livre d'artiste parce qu'il nous donne une liberté totale pour raconter des histoires dans le domaine de la photographie imprimée, en créant des «œuvres de papier vécues» intensément. Notre truc, c'est l'autoédition.

PARQUE NACIONAL est un livre d'artiste composé de 15 livres qui correspondent aux parcs nationaux d'Espagne. Fait à la main avec des matériaux simples et des impressions basiques, c'est le résultat de 4 ans de travail, du premier au dernier livre, pour finalement les rassembler dans une seule boîte.

L'essai photographique en noir et blanc a été réalisé en parcourant le territoire en différentes étapes. Il est conçu à travers des analogies formelles, où chaque page de chaque livre crée un thème unique. Il reflète la relation des humains avec la nature, la façon dont nous habitons ces lieux, ainsi que leur beauté et leur détérioration.

PARQUE NACIONAL, en tant que projet, est une revendication photographique, géographique et environnementale.

Mario Santamaria

To my wife

2019, Mario Santamaría

Expert: Moritz Küng

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.10

ANG :

I usually work in a digital context. I'm interested in the book as a network and distribution device. This is my first publication, *To my wife*, a book about ghosts, that is poetic and dramatic at the same time. I want to explore the possibilities of working with text in a post-digital context.

FR :

Je travaille généralement dans un contexte numérique. Je m'intéresse au livre en tant que réseau et dispositif de distribution. C'est ma première publication, *To my wife*, un livre sur les fantômes, qui est à la fois poétique et dramatique. Je veux explorer les possibilités de travailler avec du texte dans un contexte post-numérique.

Fiona Banner aka. The Vanity Press

Period

2019, The Vanity Press

Expert: Gustavo Grandal-Montero

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.33

ANG :

contents
time
spell
interval
term
span
phase
cycle
rag
curse
blob
session
space
chapter
stage
while
hole
patch
channel
conduit
barrier
lesson
class
era
age
epoch
days
years
month
oen
generation
date
orbit
recurrence
course
period
full stop
dot
pause
breath
colourful
obituary

FR :

contenu
temps
sort
intervalle
terme
intervalle
phase
cycle
chiffon
malédiction
blob
session
espace
chapitre
scène
alors que
trou
patch
canal
conduit
barrière
leçon
classe
ère
âge
époque
jours
années
mois
oen
génération
date
orbite
récurrence
parcours
période
point
point
pause
respiration
coloré
avis de décès

Rafal Milach

Pres(s)ident

2017, Fundacja Galeria Szara

Expert: Katarzyna Krysiak

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.25

ANG :

To me photobook book is a gesture that goes beyond the photography itself. It creates the opportunity of dialogue between various means of communications, both textual and visual. It's a great storytelling platform where the author can fully control the narrative and context which I find fundamental in today's environment full of manipulation and fake news.

Beyond that the photography book offers a unique experience of being with a physical object that you can touch and smell. It's a very playful medium that engages multiple senses.

President is a part of my ongoing project dedicated to various propaganda mechanisms examined mostly in authoritarian regimes or corrupted democracies of the former East Block countries. It's a collection of posters appropriating the propaganda leaflets that I found in the Heydar Aliev Centres the cultural and historical memorials that are dedicated to the cult of the first president of the authoritarian Azerbaijan.

FR :

Pour moi, le livre-photo est un geste qui va au-delà de la photographie elle-même. Il crée l'opportunité d'un dialogue entre différents moyens de communication, tant textuels que visuels. C'est une formidable plateforme de narration où l'auteur peut entièrement contrôler la narration et le contexte, ce que je trouve fondamental dans l'environnement actuel, plein de manipulation et de fake news.

En outre, le livre de photographie offre une expérience unique, celle d'être en présence d'un objet physique que l'on peut toucher et sentir. C'est un support très ludique qui fait appel à de multiples sens.

Président fait partie de mon projet en cours consacré aux divers mécanismes de propagande examinés principalement dans les régimes autoritaires ou les démocraties corrompues des pays de l'ancien bloc de l'Est.

Il s'agit d'une collection d'affiches s'appropriant les dépliants de propagande que j'ai trouvés dans les centres Heydar Aliev, les mémoriaux culturels et historiques dédiés au culte du premier président de l'Azerbaïdjan autoritaire.

Israël Ariño

La gravetat del lloc

2019, Ediciones Anómalas

Expert: Moritz Küng

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.11

ANG :

The Gravity of Place is a project made during an artist's residency at Domaine de Kerguéhennec in Brittany. Kerguéhennec is a contemporary art centre that has over thirty sculptures installed in its surrounding landscape. The place, where other artists have previously left their mark, is charged with memory and meaning.

The series explores the concept of 'place' as the essence of emotional connection through darkness, the limits of what is representable and the perception of reality.

Night appears as an object of discovery, mystery and pleasure, a hieroglyphic space that leads us to imagine something more than what we are actually seeing. We enter the terrain of the mind, the imperceptible, chance findings. In short, this proposal is sensorial rather than rational, filled with intangible elements that gradually appear and disappear as the pages are turned.

In my opinion, it's really difficult to define what it is an artist book. What I most like about art or photo books is that they are easily shared, they are an interactive, portable objects. I like the fact you can come back to the book again and again, and enjoy the object whenever you want. It's probably the most democratic object in world art.

FR :

The Gravity of Place est un projet réalisé lors d'une résidence d'artiste au Domaine de Kerguéhennec en Bretagne. Kerguéhennec est un centre d'art contemporain qui compte plus de trente sculptures installées dans le paysage environnant. Le lieu, où d'autres artistes ont précédemment laissé leur empreinte, est chargé de mémoire et de sens.

La série explore le concept de «lieu» en tant qu'essence du lien émotionnel à travers l'obscurité, les limites de ce qui est représentable et la perception de la réalité.

La nuit apparaît comme un objet de découverte, de mystère et de plaisir, un espace hiéroglyphique qui nous amène à imaginer quelque chose de plus que ce que nous voyons réellement. Nous entrons sur le terrain de l'esprit, de l'imperceptible, des découvertes fortuites. En bref, cette proposition est plus sensorielle que rationnelle, remplie d'éléments intangibles qui apparaissent et disparaissent progressivement au fil des pages.

À mon avis, il est vraiment difficile de définir ce qu'est un livre d'artiste. Ce que j'aime le plus dans les livres d'art ou de photos, c'est qu'ils sont facilement partageables, ce sont des objets interactifs et portables. J'aime le fait que l'on puisse revenir sur le livre encore et encore, et profiter de l'objet quand on le souhaite. C'est probablement l'objet le plus démocratique de l'art mondial.

Veit Stratmann

Planmappe - Module Essen

2019, Musuem Folkwang

Expert: Raphaël Lamarche-Vadel

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.16

ANG :

Artists books are gracious. They embody Lewis Hyde's "The gift", a means for sharing and passing on a form, an idea and an effort, to perpetuate this movement and maybe create coherence in time. And artists books dedramatise things. They are just books. That's great because you share them simply, no strings attached. You offer art, but the receiver doesn't get loads of stress whether putting things on the wall or so, how to please you. You gave a book, and its place is in the library.

Concerning Planmappe Essen, - it is a condensation of the Module/Essen and a compilation of possibilities. Each Mappe holds a complete body of facsimiles of the project's drawings. In the same time the set of images is different in each Mappe. And - by unfolding the drawings and deploying a few of them together one can actually change the shape of a Planmappen, thus perpetuating the Folkwang project and having an autonomous object.

FR :

Les livres d'artistes sont gracieux. Ils incarnent le « The gift » de Lewis Hyde, un moyen de partager et de transmettre une forme, une idée, un effort, pour perpétuer ce mouvement et peut-être créer une cohérence dans le temps. Et les livres d'artistes dédramatisent les choses. Ce ne sont que des livres. C'est génial parce que vous les partagez simplement, sans conditions. Vous offrez de l'art, mais le destinataire n'est pas stressé à l'idée d'accrocher des objets au mur ou de vous faire plaisir. Vous avez offert un livre, et sa place est dans la bibliothèque.

En ce qui concerne Planmappe Essen, - c'est un condensé du Module/Essen et une compilation de possibilités. Chaque Mappe contient un ensemble complet de fac-similés des dessins du projet. En même temps, l'ensemble des images est différent dans chaque Mappe. Et - en dépliant les dessins et en déployant quelques-uns d'entre eux ensemble, on peut réellement modifier la forme d'une Planmappen, perpétuant ainsi le projet Folkwang et disposant d'un objet autonome.

Caroline Penn

Chair Stories No.6

2017, Caroline Penn

Expert: Elizabeth James

Nominé du Prix Bob Calle 2021

n.23

ANG :

My name is Caroline Penn.

For me, an artists' book is a place for sustained thought, the physical embodiment of an idea that is explored through not only images and words, and their sequencing, but also the materials and structure of the book.

The resulting experience is both intimate and portable.

I have made quite a few books about chairs.

I enjoy them as sculptural objects: the material, shape and form.

I like the fact that we endow them with human values and use similar anatomical terms.

And, I like the way that chairs hold material presence - and immaterial absence at the same time.

I interviewed friends about their own chairs - they spoke with enthusiasm, affection and humour.

In this series, each book is about one chair: each with a different character, history and story.

Each, reveals something of the owner in the telling.

FR :

Je m'appelle Caroline Penn.

Pour moi, un livre d'artiste est un lieu de réflexion soutenue, l'incarnation physique d'une idée qui est explorée non seulement par les images et les mots, et leur enchaînement, mais aussi par les matériaux et la structure du livre.

L'expérience qui en résulte est à la fois intime et portable.

J'ai réalisé un certain nombre de livres sur les chaises.

Je les apprécie en tant qu'objets sculpturaux : le matériau, la forme et la silhouette.

J'aime le fait que nous leur attribuons des valeurs humaines et que nous utilisions des termes anatomiques similaires.

Et j'aime la façon dont les chaises ont une présence matérielle - et une absence immatérielle en même temps.

J'ai interrogé des amis sur leurs propres chaises - ils m'ont parlé avec enthousiasme, affection et humour.

Dans cette série, chaque livre porte sur une chaise, chacune ayant un caractère, une histoire et un récit différents.

Chacune révèle quelque chose de son propriétaire au fil des pages.