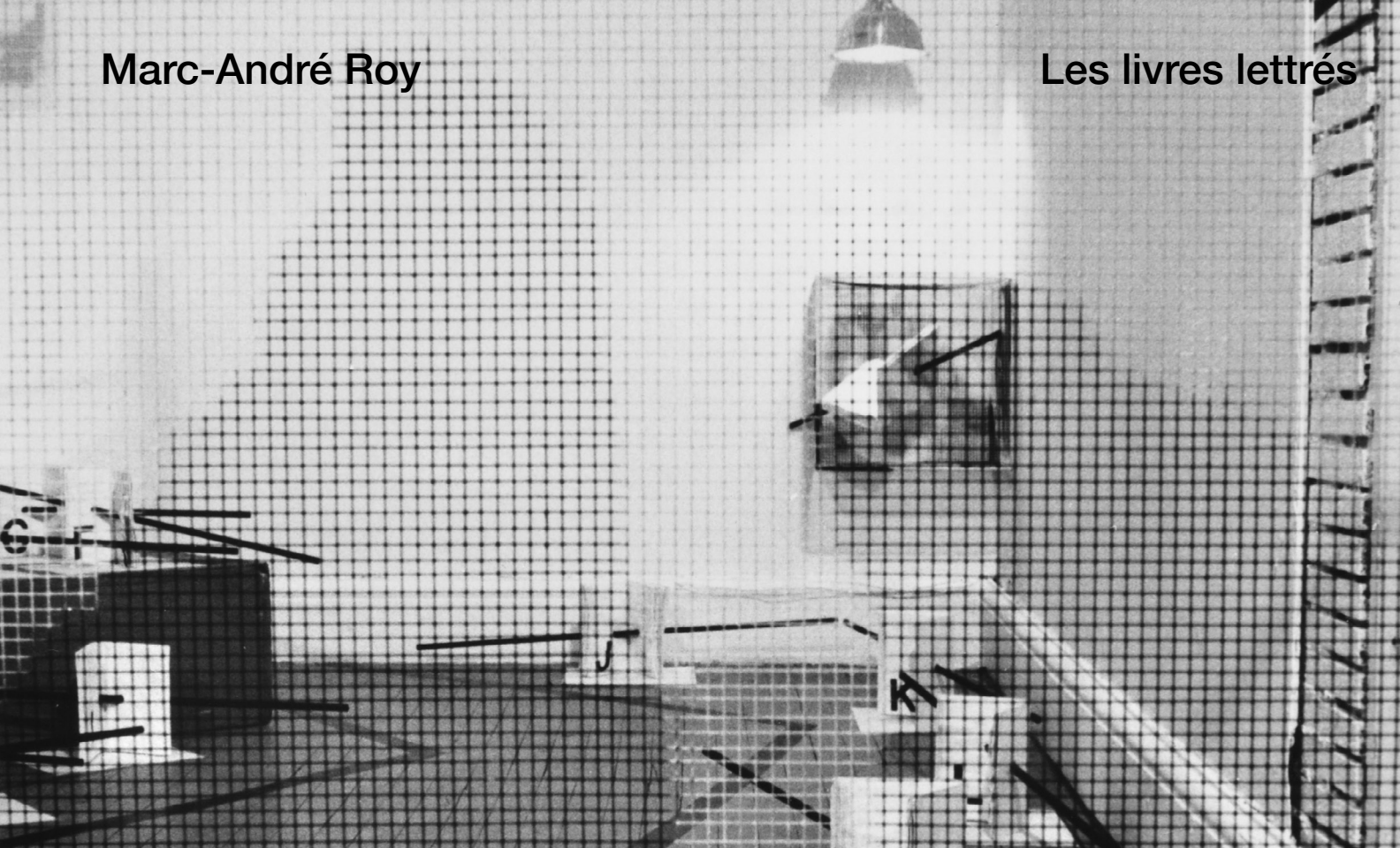

Marc-André Roy

Les livres lettrés

Marc-André Roy
Les livres lettrés

Marc-André Roy

Les livres lettrés

Marc-André Roy, Montréal
Tous droits réservés, 2022

L'estampe de A à Z
© Pascale Beaudet

Révision
Francine Carbouès
Conception graphique
de Mars

Photographies
© Marc-André Roy

Impression
Graphiscan Montréal
ISBN 978-2-9818032-2-1

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022
Bibliothèque et Archives Canada, 2022

3e trimestre 2022

Composé en Helvetica Neue et Times New Roman

marc-andre-roy.com
pinterest.ca/yormarc/boards/
maroy1946@hotmail.com

Intitulée *Les livres lettrés*, la publication que vous êtes en train de lire est une monographie d'artiste basée sur un volet de ma pratique, les livres-objets, qui s'étend de 1984 à 2022. Incluant un texte de l'historienne d'art Pascale Beaudet, cette monographie présente un corpus créatif qui témoigne de l'évolution d'une démarche, et des techniques utilisées selon différentes époques.

Cette ligne du temps débute en 1983, par une recherche effectuée sur l'origine de l'écriture alphabétique, des Phéniciens jusqu'à nos jours. À ce moment-là, j'ai été étonné de constater comment chaque lettre de notre alphabet romain s'était transformée au fil du temps. Par exemple, la lettre « A » se présentait à ses débuts sous la forme d'un... « K ». Cette recherche a donné naissance en 1984 aux *Lettres dactylographiées*, une série de 26 œuvres sur papier où chaque image s'avère être un alignement tapé à la machine de la même lettre, majuscule ou minuscule, et retouché manuellement à l'aide de crayons de plomb ou de liquide correcteur, formant au final une œuvre abstraite.

L'année suivante, je concevais au département de linguistique de l'Université de Montréal une série de sonogrammes (non illustrés dans cette monographie), pour représenter visuellement le son de chaque lettre. Dans la foulée, je réalisais au défunt Théâtre Conventum, à Montréal, une performance de poésie sonore avec le groupe Sonde où je jouais vocalement avec les sons des 26 lettres de l'alphabet.

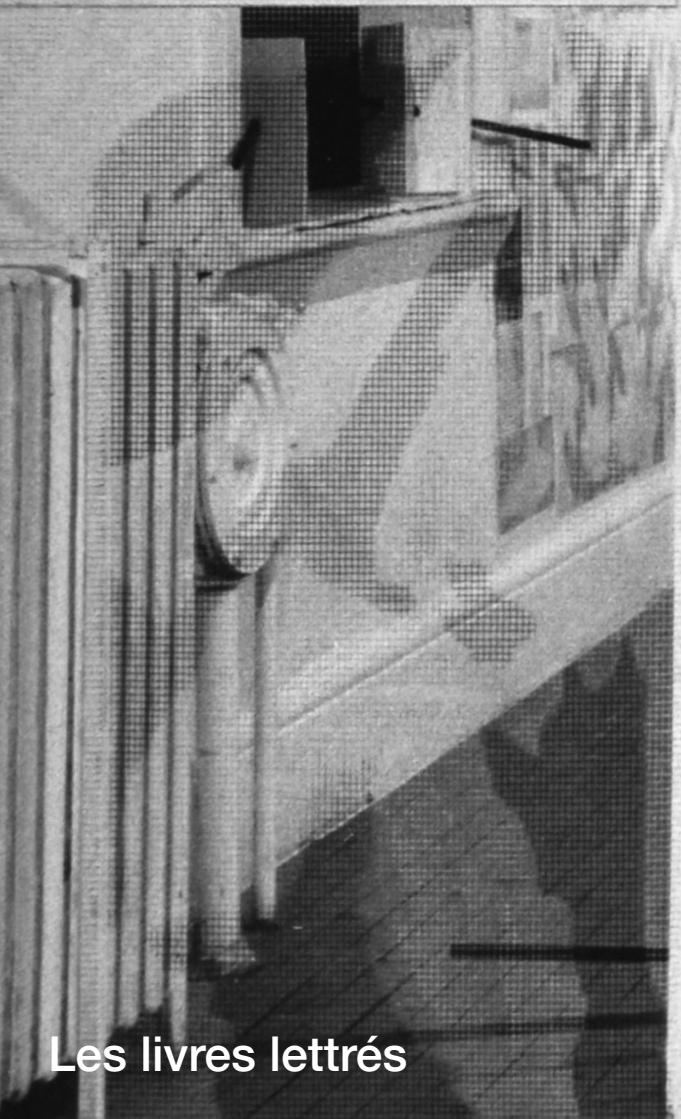
En 1986, toujours dans le cadre de ma recherche sur l'écriture alphabétique, j'entreprends la série *Les livres lettrés*, des livres-objets qui mettent en scène les 26 lettres de l'alphabet: des livres sont peints en blanc et chaque lettre, incisée à l'exacto dans le papier, est peinte en noir, à la manière d'une incrustation. Chaque livre est traversé d'une tige de bois noire d'environ 90 centimètres, métaphore des autres lettres qui se sont retirées et condensées dans ces tiges, ne laissant qu'une lettre par livre. La même année, ces œuvres font l'objet d'une installation à la galerie Espace global, à Montréal.

En 2008, j'amorce un virage numérique. C'est à ce moment-là que je commence à produire des œuvres en me servant d'un appareil-photo numérique, d'un ordinateur et de logiciels de composition d'images. Cette démarche, qui consiste à détourner le sens premier de sujets que je photographie (paysages, éléments d'architecture ou issus de la nature) en leur insufflant une dimension poétique, je l'ai appliquée à mes livres lettrés.

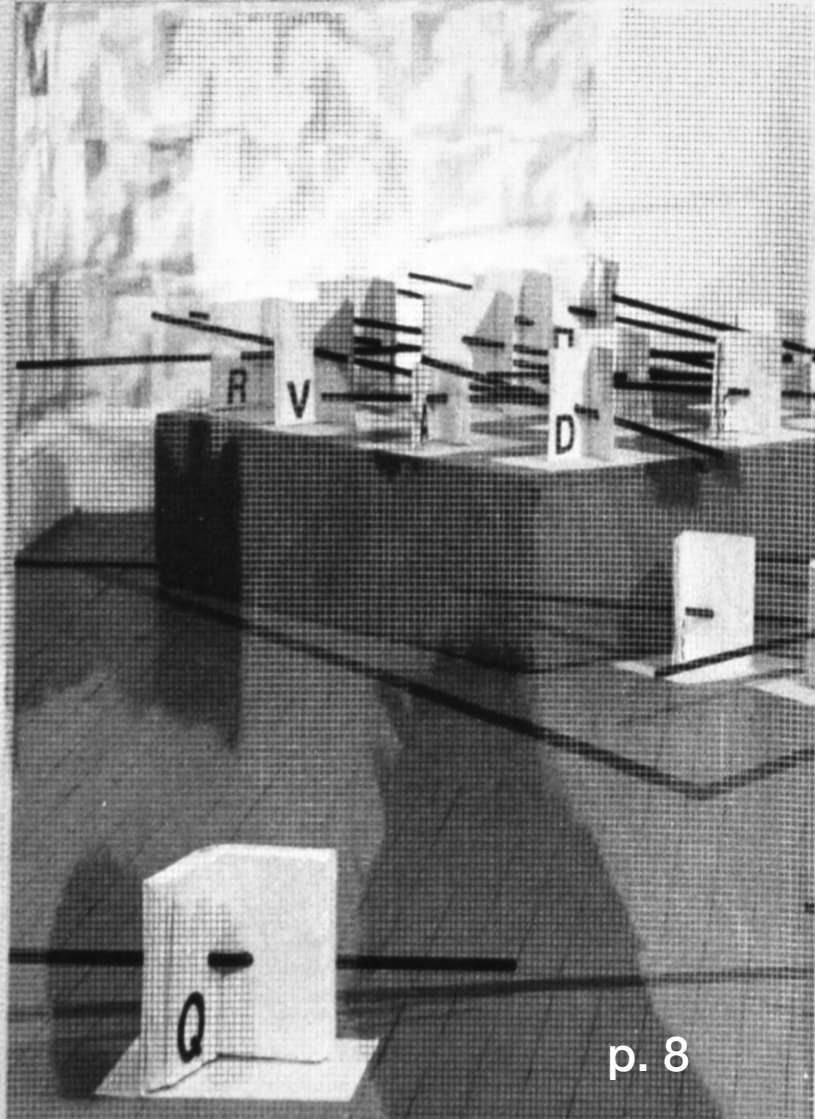
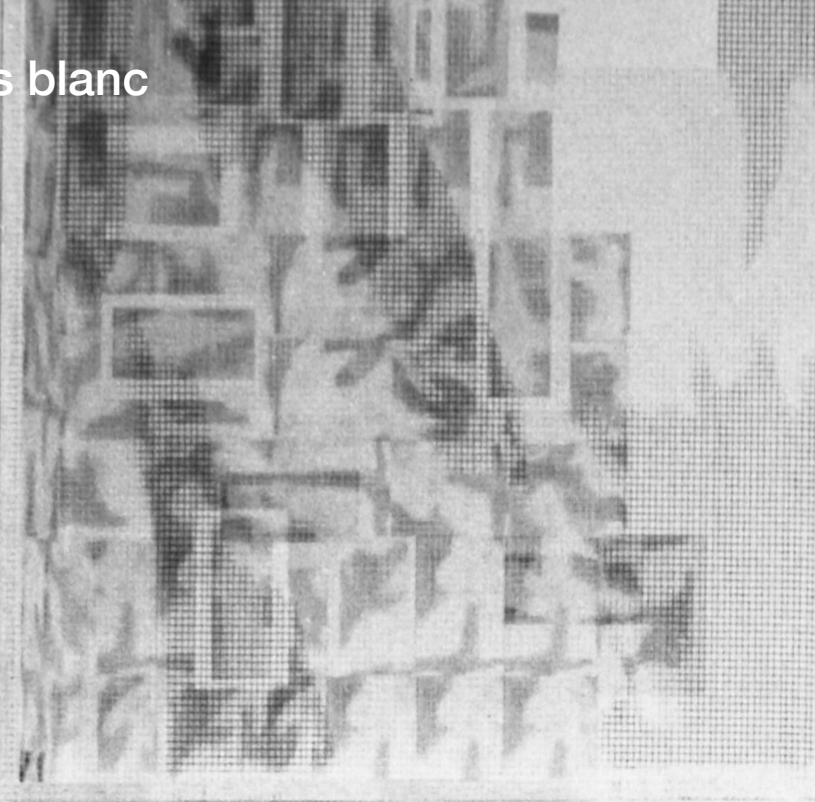
À l'aide d'un appareil-photo numérique, j'ai capturé les 26 livres lettrés pour m'en servir comme matériau de base et créer une centaine d'estampes numériques – ou poèmes électroniques – en me servant non pas cette fois d'une machine à écrire, mais d'un ordinateur et de logiciels de composition.

Cette monographie d'artiste est le témoin d'une recherche entreprise sur l'écriture alphabétique et dans la série d'œuvres qui en ont découlé – livres-objets et estampes numériques. Cette démarche est traversée par le souffle de la poésie : poésie alphabétique, poésie lettriste, poésie concrète, poésie sonore, poésie numérique. Méta-livre, cette publication témoigne que l'art est un langage poétique.

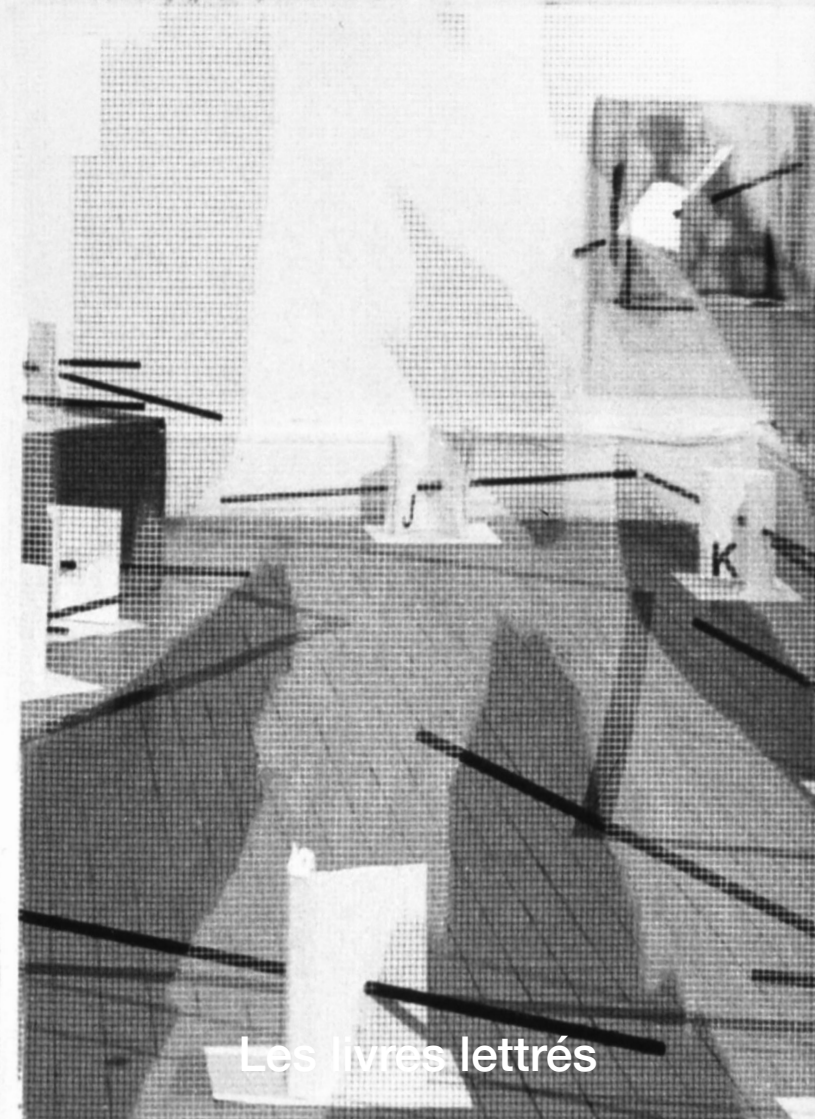
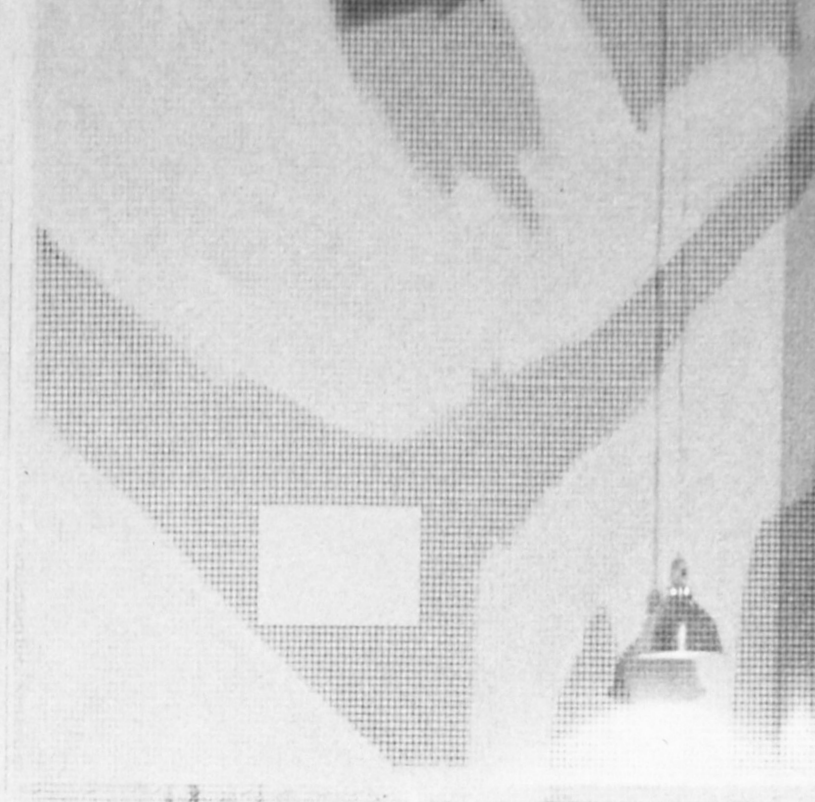
Cette monographie est publiée en deux formats : imprimé et numérique (*eBook*).

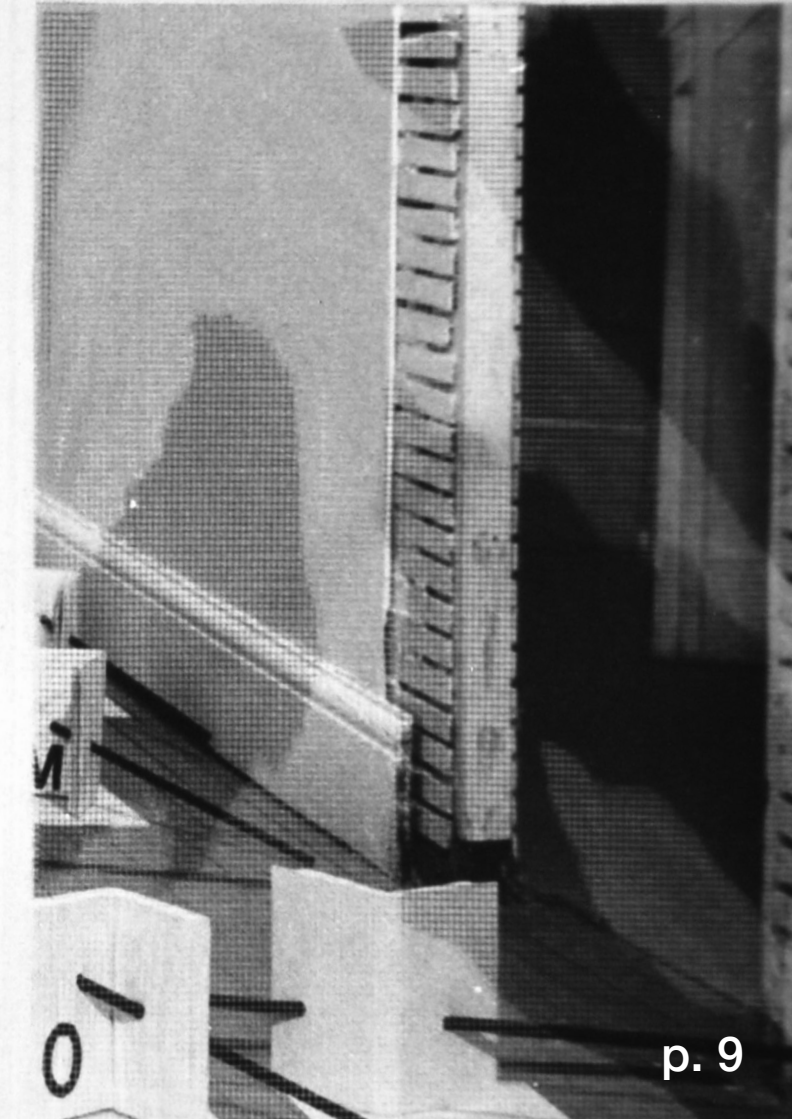
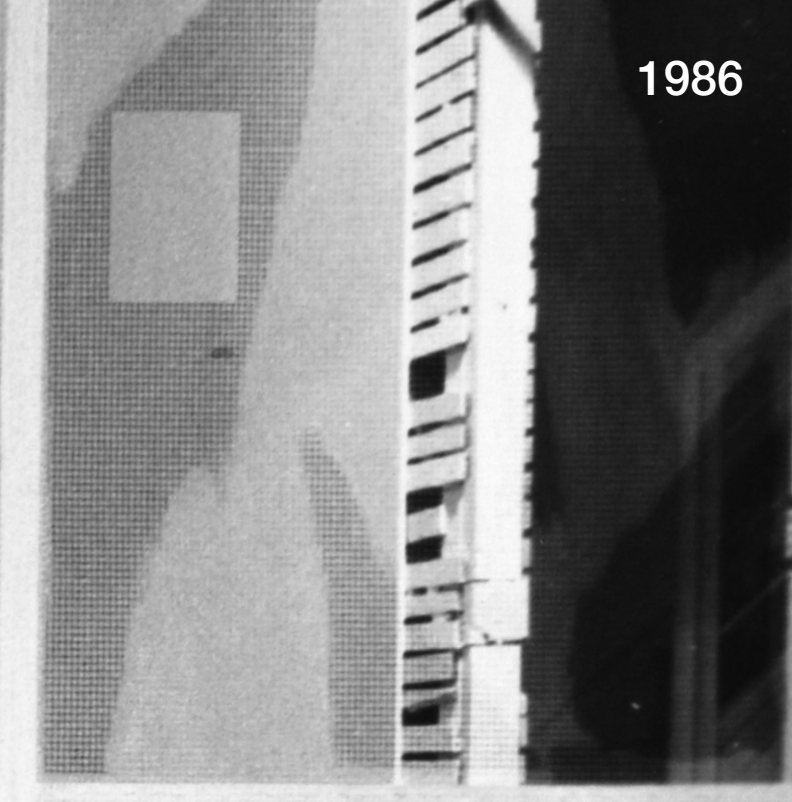
Les livres lettrés

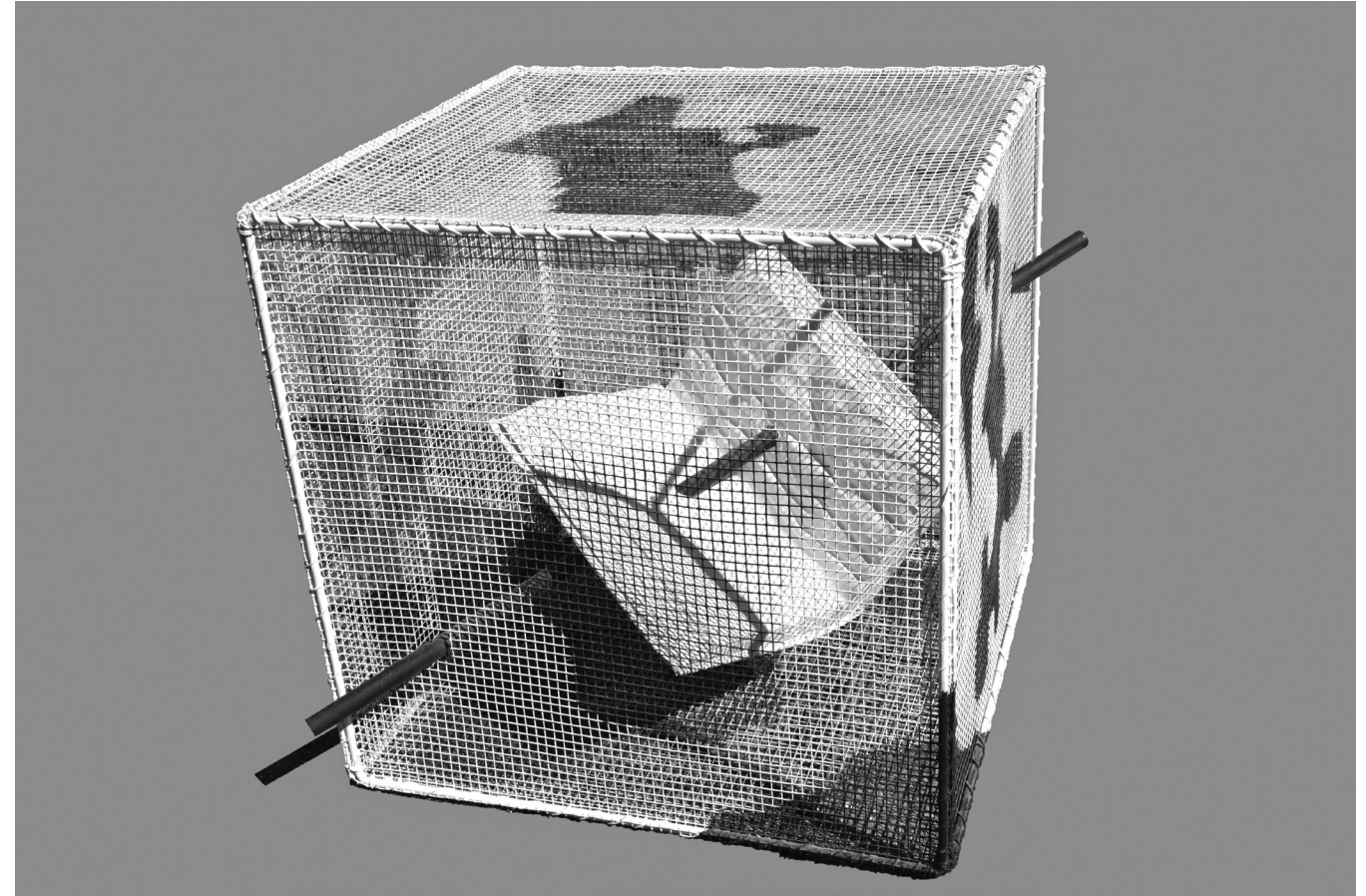
p. 8

Les livres lettrés

p. 9

Il ne faudrait pas croire que l'alphabet est la thématique des *Livres lettrés* : il en est un point de départ, comme Marc-André Roy l'indique dans l'introduction de cette publication. Il y est plutôt question de stratification, de la reprise d'éléments du passé pour les insérer dans un nouvel objet ; de l'obsolescence des technologies ; de l'arbitraire des signes linguistiques ; de la ductilité des références artistiques ; ainsi que des relations entre réel et virtuel.

Tout commence pourtant avec l'alphabet, motif-prétexte. Sur un fond gestuel, les lettres dactylographiées s'alignent en densité. Majuscules ou minuscules, elles forment un *all-over* texturé. Dans le passé, de nombreux artistes ont inséré des mots et des lettres dans leurs œuvres, du Moyen Âge à nos jours. Pour ne retenir que ceux de la modernité, pensons à Picasso et Braque dans leur période cubiste. Le mot ou la lettre signifiaient que le tableau est une surface plane qui fait partie de la réalité quotidienne, par rapport à une représentation évoluant dans un monde fictif. Marc-André Roy n'emprunte pas le même chemin : il part de cette réalité pour élaborer des œuvres qui évolueront dans la dimension numérique.

Dans les années 1960, l'Allemande Ruth Wolf-Rehfeldt formait des motifs (et des phrases) avec des lettres, sur un arrière-plan politique répressif, celui de l'Allemagne de l'Est. Ses compositions étaient postées à des artistes vivant dans des régimes

totalitaires ; elles parlaient d'espoir et d'attente. Roy ne se situe pas dans un registre politique ; il poursuit une réflexion sur la lettre comme signe indexical, arbitraire, en tant que signifiant détaché de son signifié, pour emprunter les mots de la linguistique saussurienne. C'est un jeu plastique qui se lit dans l'ordre de l'alphabet, mais sans narration.

Les pages de lettres alignées ont été accompagnées par une série de livres peints en blanc. Depuis quelque temps, Roy les utilise comme matière première dans des estampes numériques – l'expression « estampe numérique » recouvre des objets très divers : ce peut être une photographie numérique, une image créée uniquement avec des logiciels ou encore une image numérisée. Les objets tridimensionnels de Roy ont donc d'abord été mis en forme, puis photographiés et, par la suite, travaillés numériquement. Traversés par une tige, les livres peints occupent systématiquement les estampes numériques, et s'insèrent dans des contextes plastiques hautement différenciés : paysages, références aux arts visuels, au cinéma ou à la botanique, exercice géométrique ou gestuel, mise en abyme, construction ou déconstruction.

La stratégie de l'artiste rappelle le fonctionnement de la mémoire, qui accumule, soustrait, additionne. Le souvenir est un objet construit et sans cesse remanié. Même si ce n'était pas son intention, Roy en retrace le cheminement : au sein d'un ensemble

qui existe, la transformation de l'un des éléments constitutifs de l'exposition, son déplacement dans d'autres contextes, pour former de nouveaux ensembles, une nouvelle trame de souvenirs ou de création. Freud a particulièrement étudié le déplacement dans le rêve et l'importance donnée au contenu manifeste par rapport aux pensées latentes, les incidents de peu d'intérêt prenant une place prépondérante par comparaison avec les véritables thèmes développés dans le rêve. Le déplacement caractérise en effet le procédé utilisé par Roy dans ses estampes numériques. Le livre blanc se retrouve dans divers univers, sans que ceux-ci aient nécessairement de rapport logique avec lui.

Sur le plan formel, les tiges des livres peints, dans les estampes, se transforment en lignes. Point, ligne, plan, a écrit Kandinsky. Dans *K aux nuages*, le livre peint K se présente au deuxième plan sur le fond blanc, alors que la ligne-tige indique une direction que les nuages mousseux entourent... Les lignes se multiplient et deviennent colorées dans *N rouge sur papier froissé* ou *N sur papier froissé*. Les plans s'entrechoquent ou plutôt se fondent les uns dans les autres.

Les procédés numériques permettent de créer des espaces flottants, où l'œil peut errer à loisir. La combinaison des objets réels photographiés et des éléments ajoutés fait advenir un espace incertain (proche du rêve) dans lequel réalité et invention se confondent. Les estampes numériques utilisant

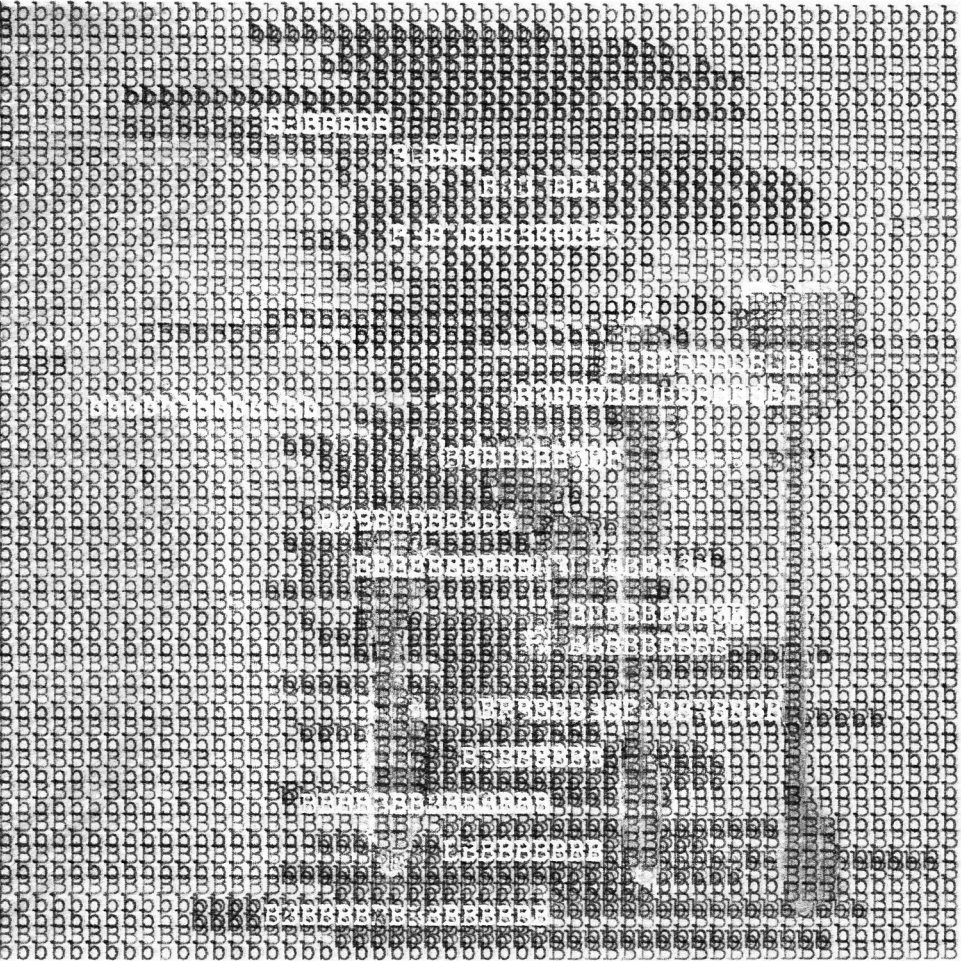
seulement des procédés assistés par ordinateur ne suscitent pas la même impression de proximité avec le réel, mais renvoient seulement à lui. Dans les estampes, les mises en abyme abondent : reprises de motifs insérés dans l'une ou l'autre estampe, elles réitèrent que le monde virtuel a sa propre existence et ses propres règles, tout en provenant de celles du monde des êtres humains. Ainsi, le *A réfléchi* mime la mise en scène minimaliste des accrochages de l'art contemporain magnifiant l'œuvre installée, seule et au centre de l'espace. *L sur drap*, dont la présentation du livre est semblable à l'image du *A réfléchi*, superposant le livre sur fond blanc de drap froissé redoublé, évolue dans un monde autoréflexif, typique des arts numériques.

Les espaces les plus intrigants et les plus complexes sont ceux qui dessinent des formes géométriques plus ou moins chantournées. *T sur maquette tramé* abuse la perception par la superposition de formes dont les ombres projetées et les délinéations sont décalées. En arrière-plan, la silhouette d'un objet difficile à identifier intrigue. Le flottement du sens laisse la personne qui regarde décider de ce qu'elle voit.

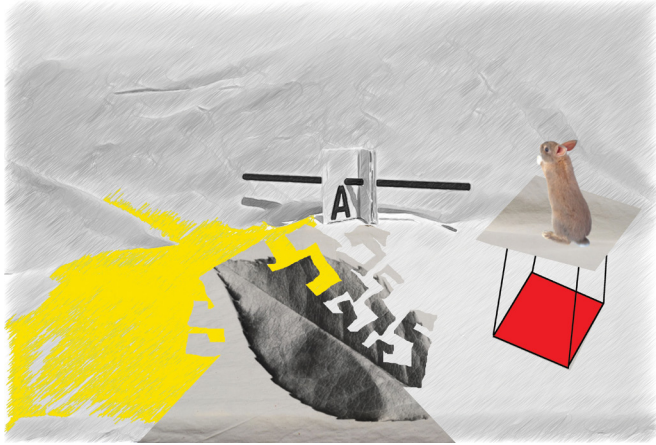
X et maquette se donne un air sérieux de cahier quadrillé, mais d'étranges parallélépipèdes creusent la surface où des bâtonnets se tiennent en équilibre précaire, étroites tiges répondant à celle qui traverse le livre X. Quelle est la voie qui permettra d'attendre

le passage entre les cinq « fenêtres » qui semblent ne pas communiquer entre elles, bien que l'une soit l'inversion de l'autre et la troisième un fragment de l'une ? Tronquées, manipulées, les images se renvoient les unes aux autres, dans des boucles de rétroaction infinies.

Des fragments d'images de Léonard de Vinci, animaux ou êtres humains, dialoguent avec les livres E, F, H et W de Marc-André Roy. Les esquisses du célèbre Italien, et non ses tableaux, ont été retenues pour accompagner les livres ; sont-ils des souvenirs, des mises en abyme du processus créatif, un clin d'œil au grand maître, des allusions à la Renaissance et au foisonnement intellectuel et artistique de l'époque ? Les dessins du XVIe siècle évoluent désormais dans un espace virtuel du XXIe, où ils se conserveront aussi bien que dans les musées et les bibliothèques.

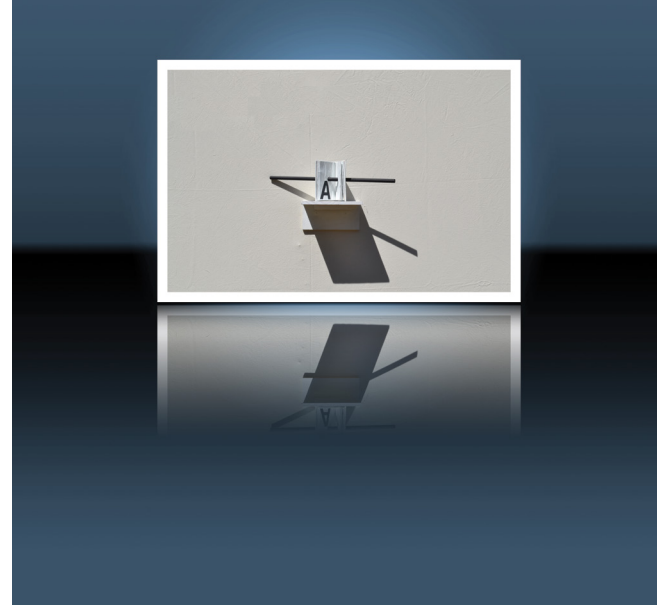

A au carré rouge, 4500 x 3054 pixels

A au pollen, 4503 x 3048 pixels

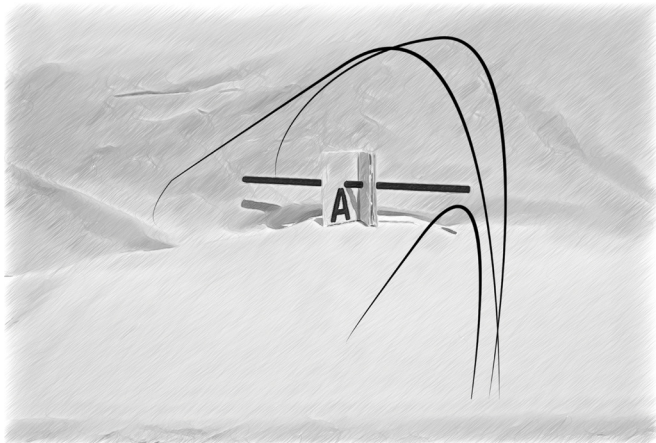

A réfléchi, 8294 x 7680 pixels

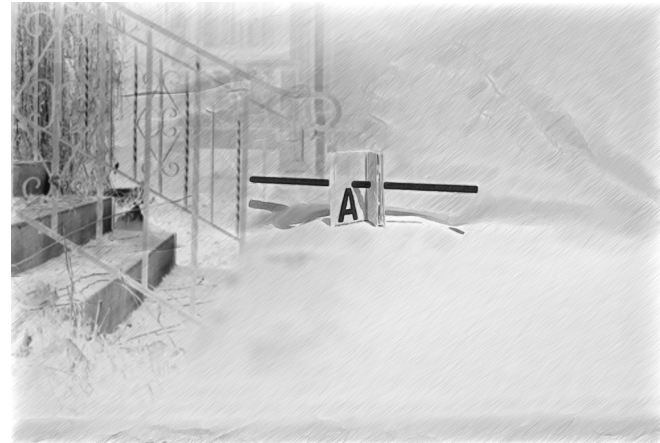

A protégé, 4608 x 3072 pixels

A à l'herbe, 4503 x 3048 pixels

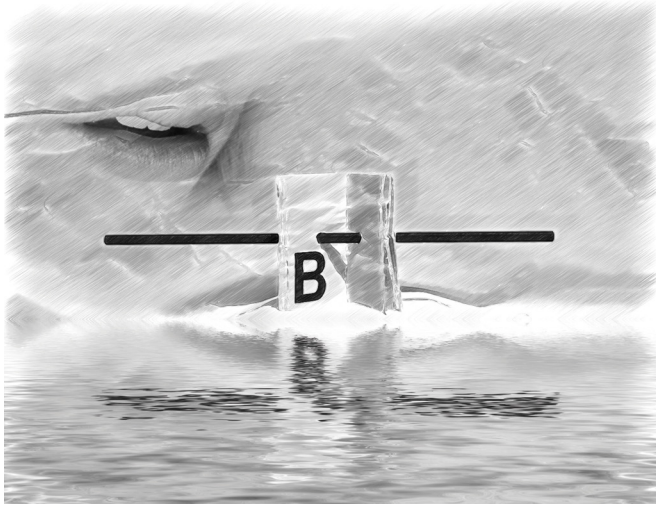

A à l'escalier, 4503 x 3048 pixels

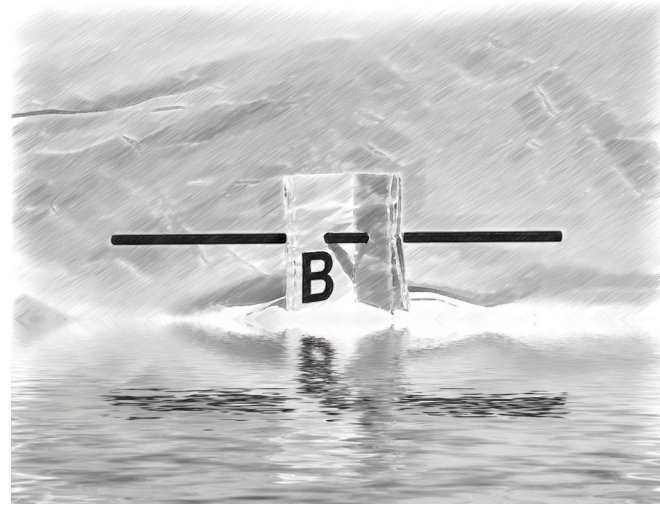

A au chien, 4608 x 3072 pixels

B à la bouche, 3072 x 2370 pixels

B au bord de l'eau, 3072 x 2370 pixels

Nature morte à la lettre B, 4608 x 3072 pixels

B au labyrinthe, 4608 x 3072 pixels

B au crayon, 2560 x 1920 pixels

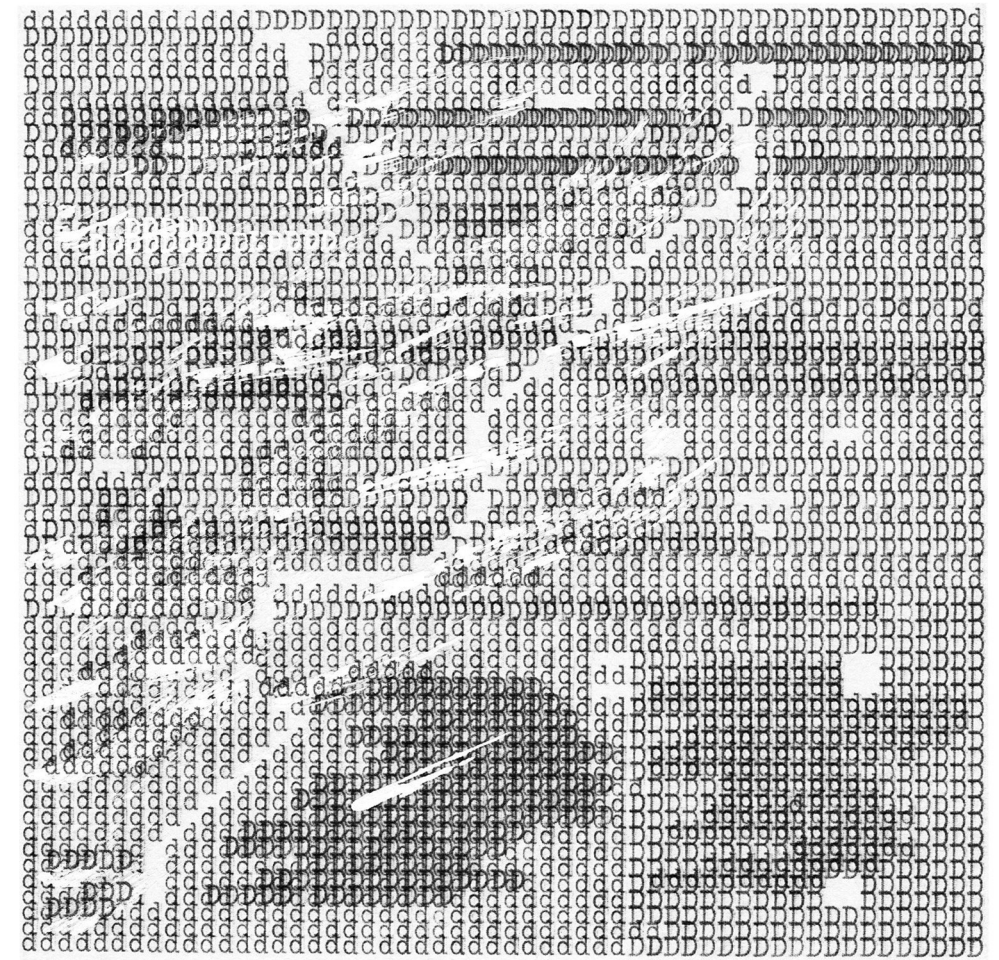
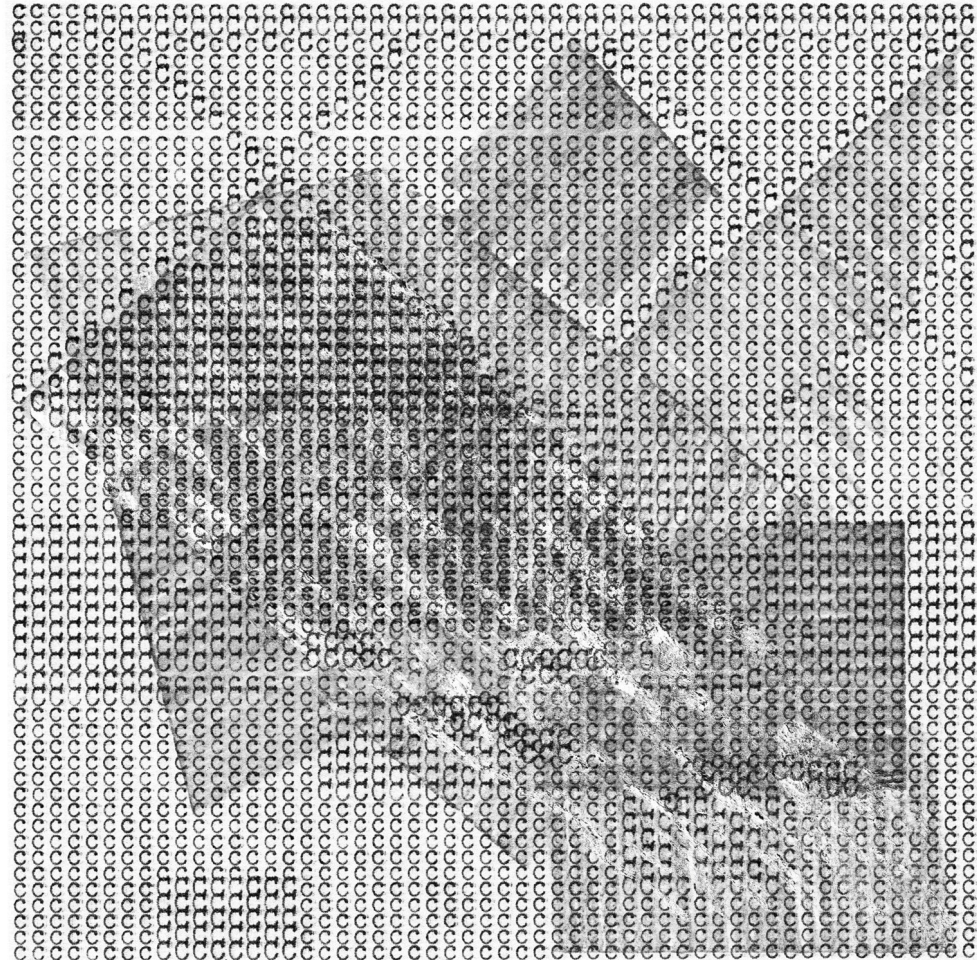

B sous feuille, 4608 x 3072 pixels

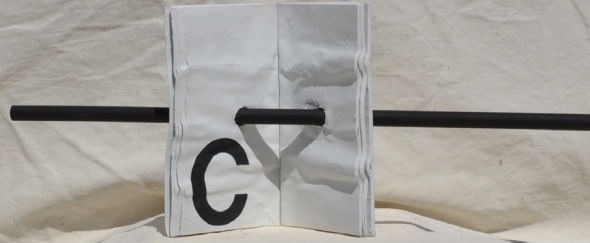
B équilibré, 4608 x 3072 pixels

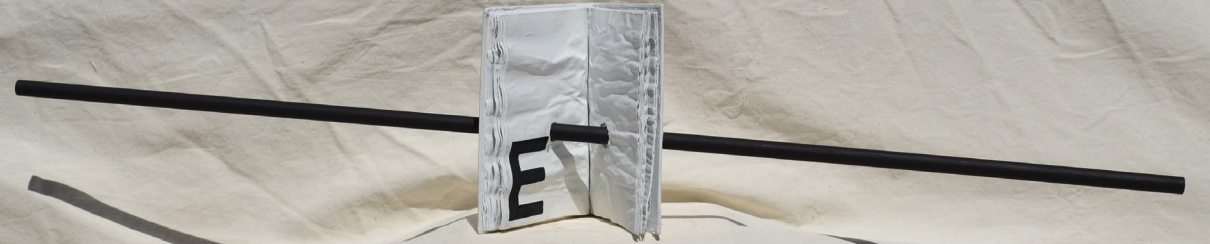
Livre lettré C

2014

Livre lettré E

2014

Livre lettré D

Livre lettré F

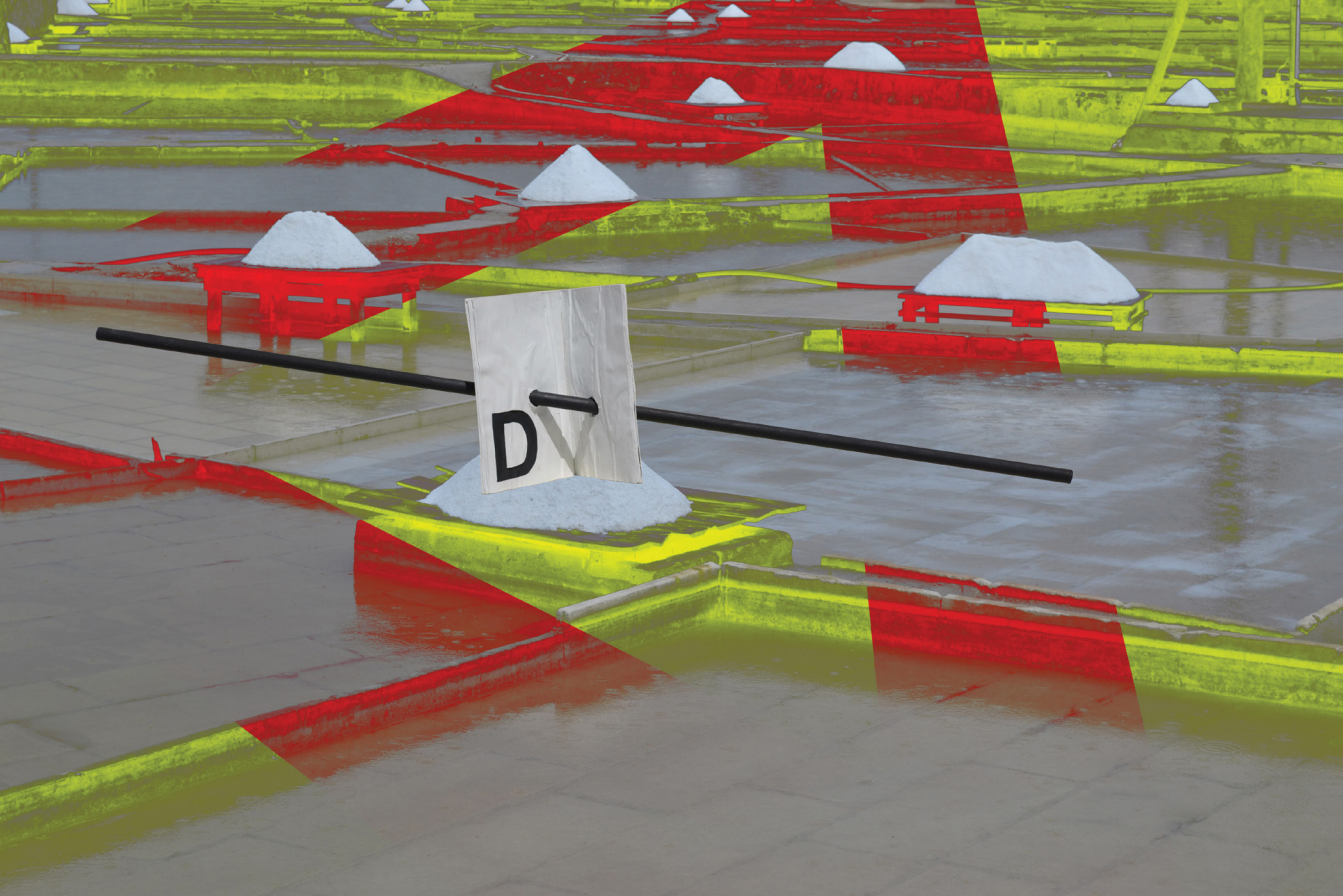
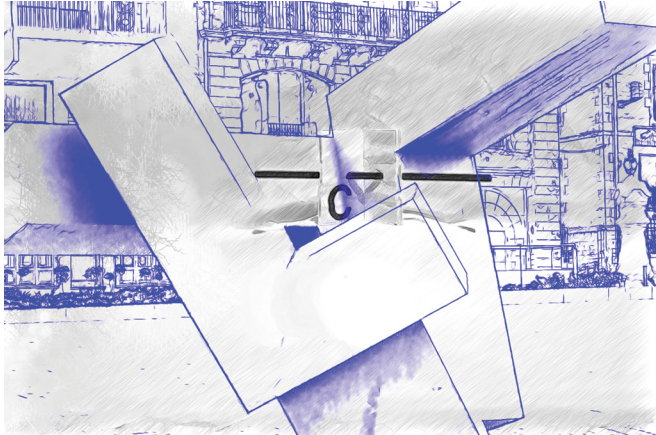

C sur satin, 4608 x 3072 pixels

C brossé, 4608 x 3072 pixels

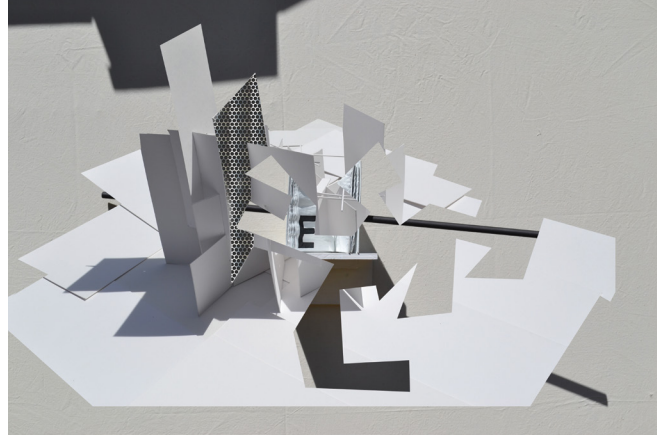
C bleu, 4608 x 3072 pixels

D sur sel, 4590 x 3060 pixels

E cavalier Da Vinci, 4608 x 3072 pixels

E maquette, 4608 x 3072 pixels

F Da Vinci, 4608 x 3072 pixels

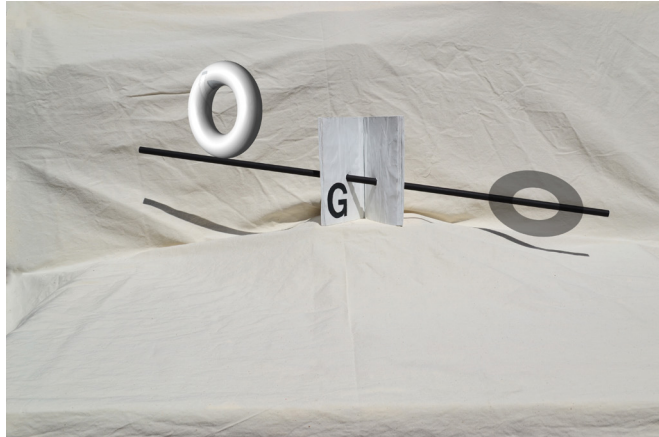

F Da Vinci 2, 4608 x 3072 pixels

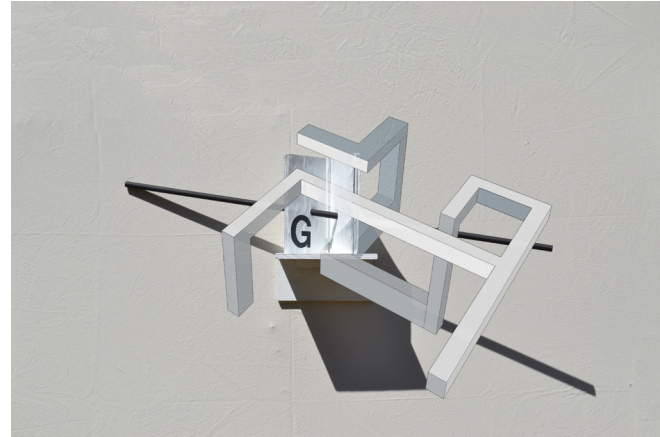

Estampe numérique G

2016

G à l'anneau, 4608 x 3072 pixels

G façon Sketchup, 4608 x 3072 pixels

Estampe numérique H

2016

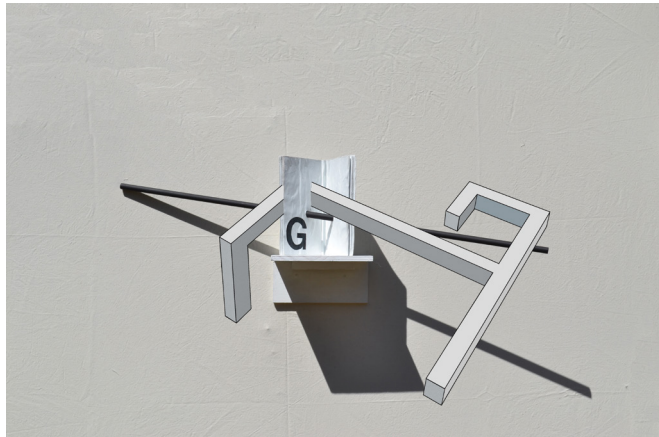

H à Da Vinci, 4608 x 3072 pixels

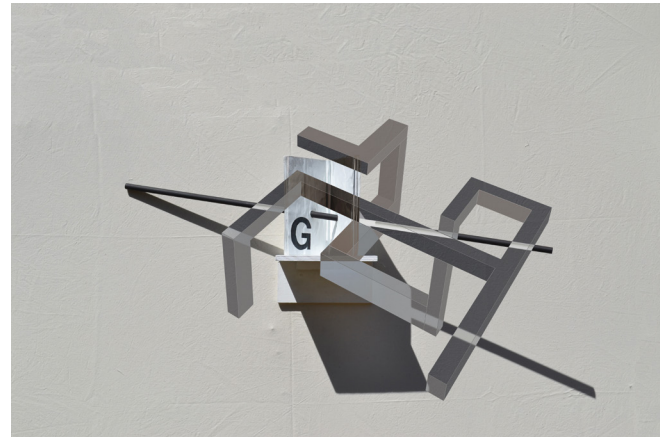

H aux marguerites, 4608 x 3072 pixels

G façon Sketchup tronqué, 4608 x 3072 pixels

G Sketchup exclusion, 4608 x 3072 pixels

H au trait rouge, 4608 x 3072 pixels

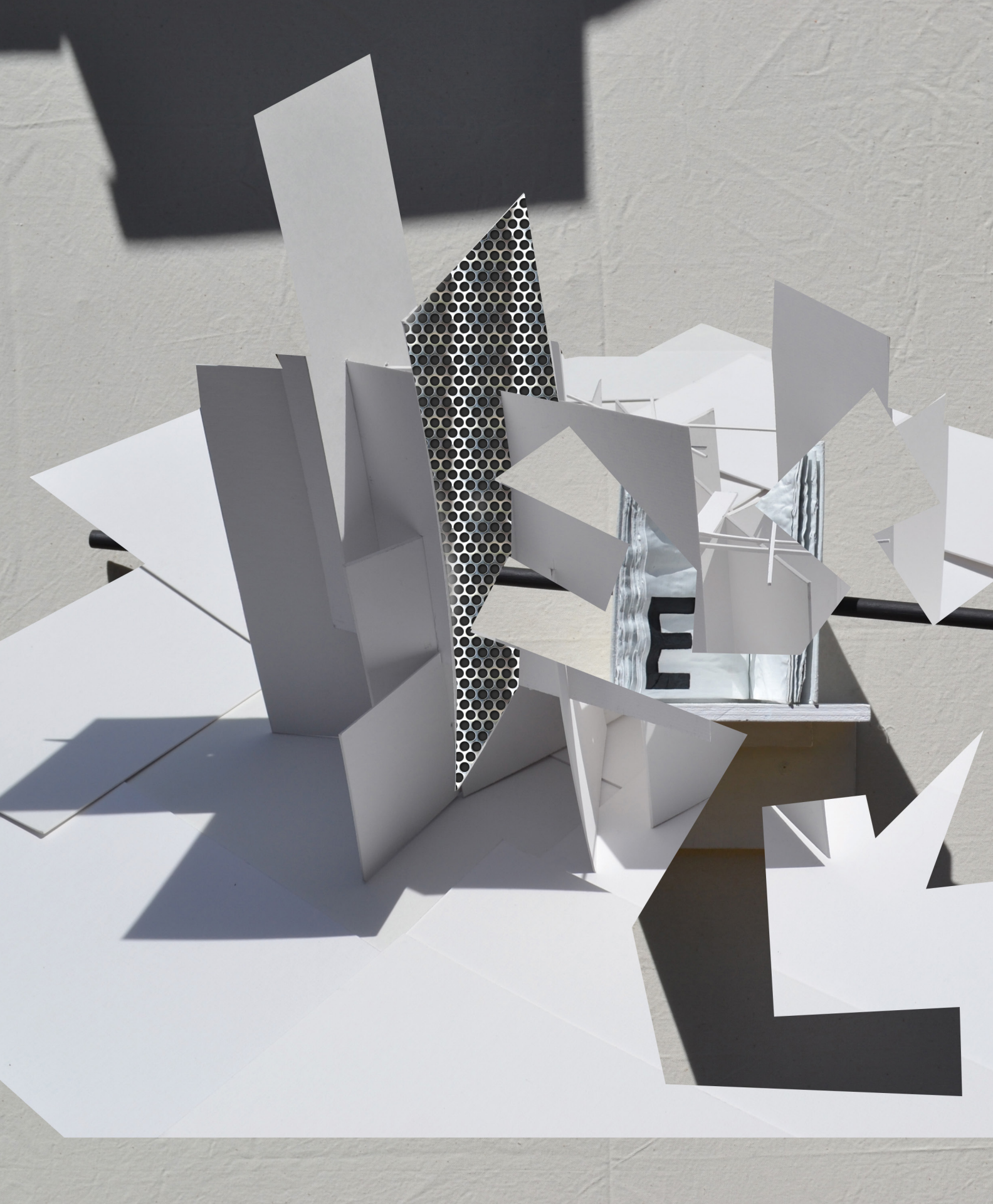
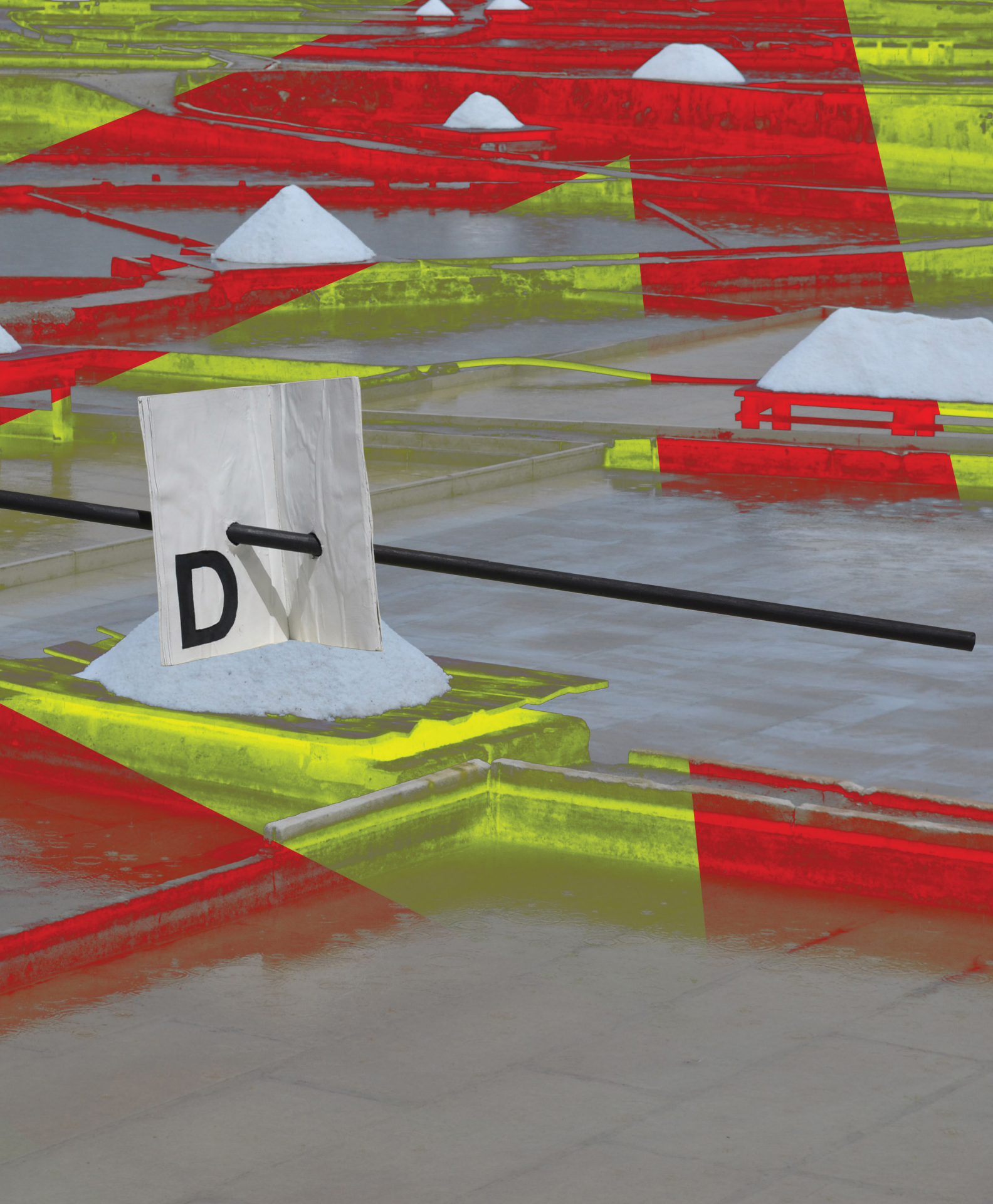

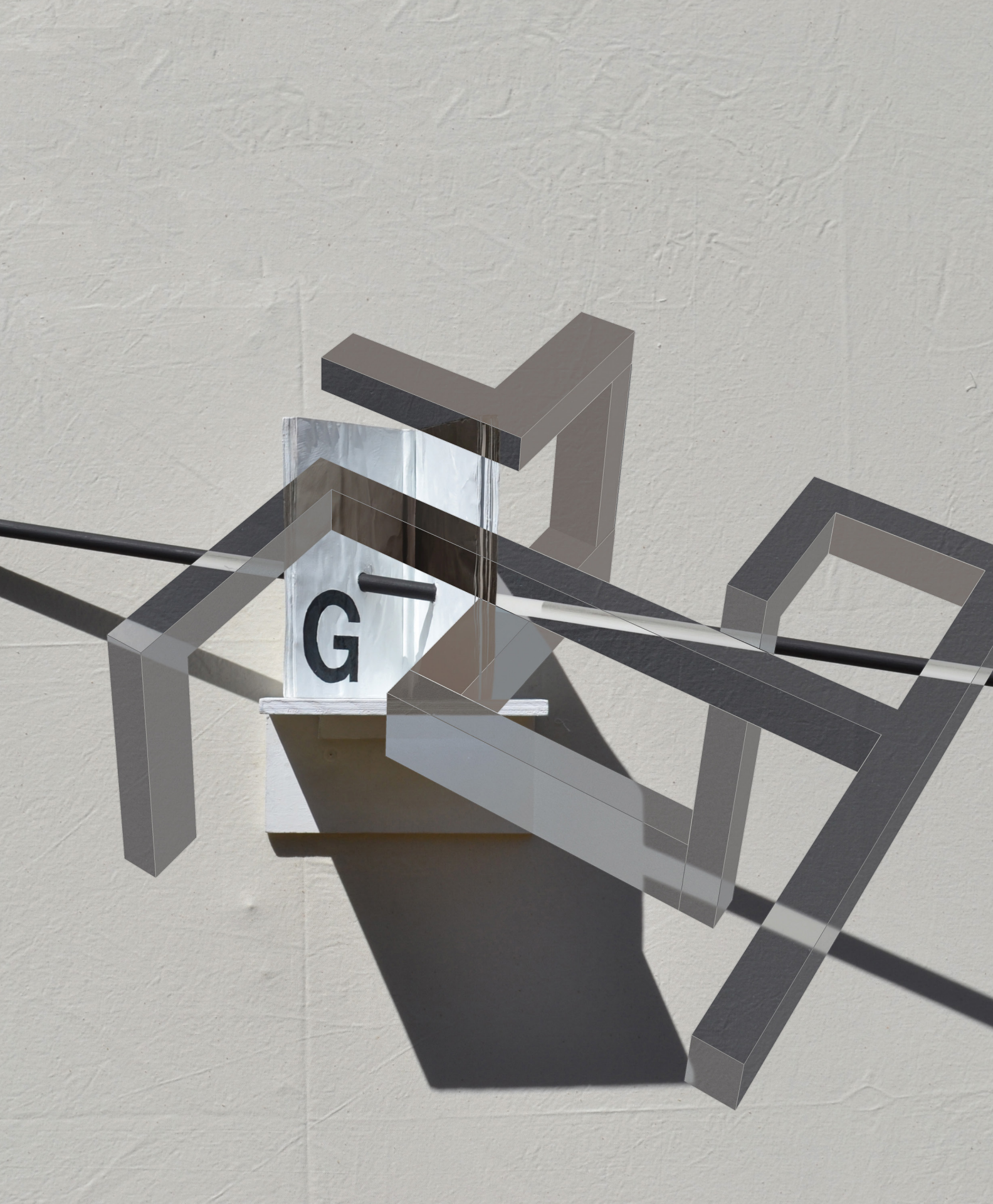
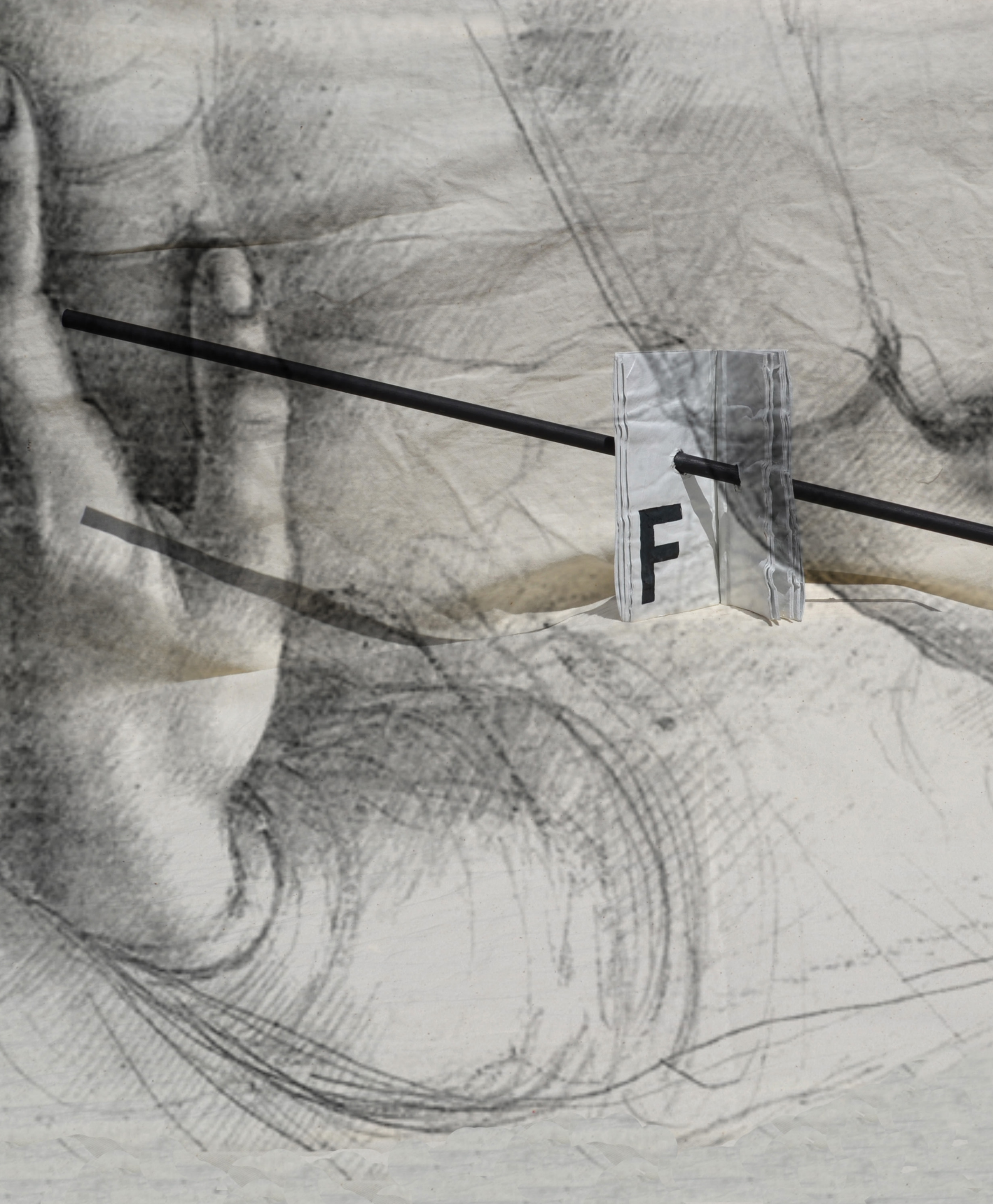
H à la fissure, 4608 x 3072 pixels

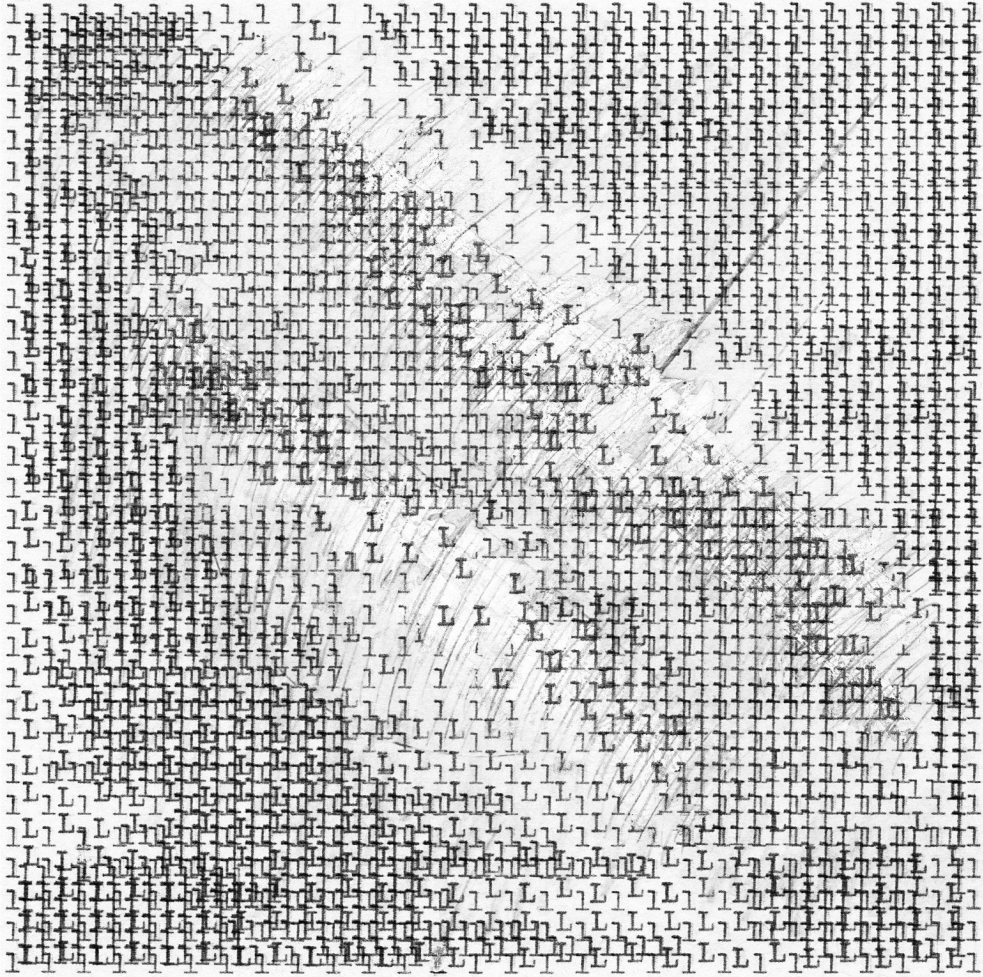
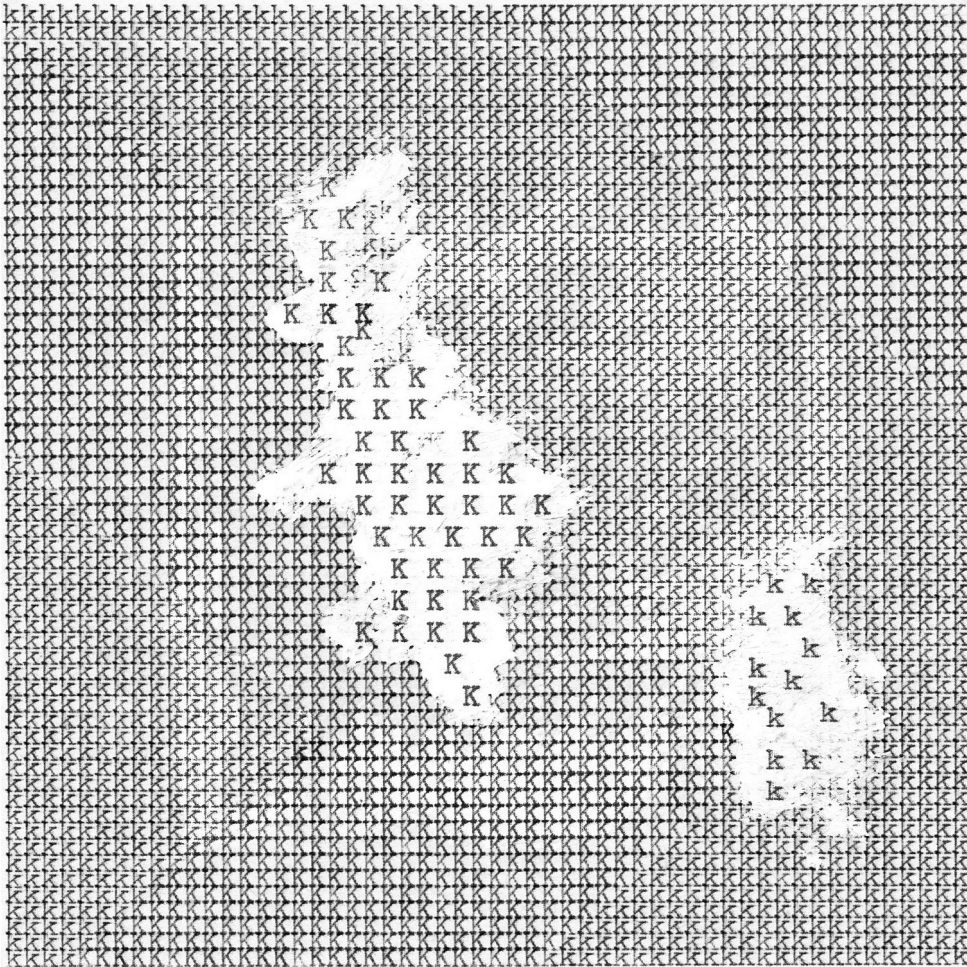

Livre lettré I

2014

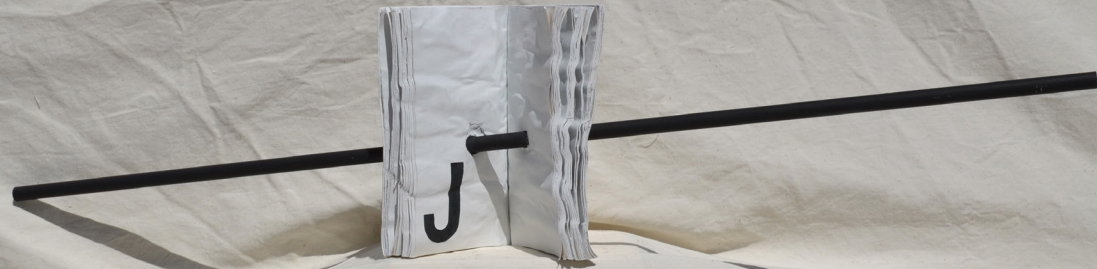

Livre lettré K

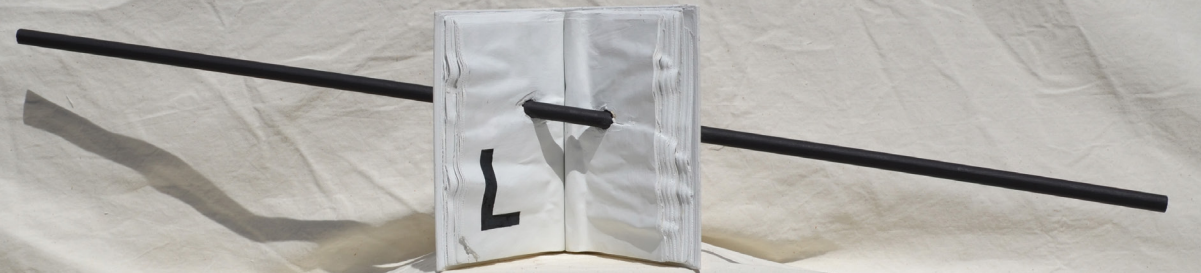
2014

Livre lettré J

Livre lettré L

Nature morte à la lettre I, 4302 x 3208 pixels

J avec extrusion, 4608 x 3072 pixels

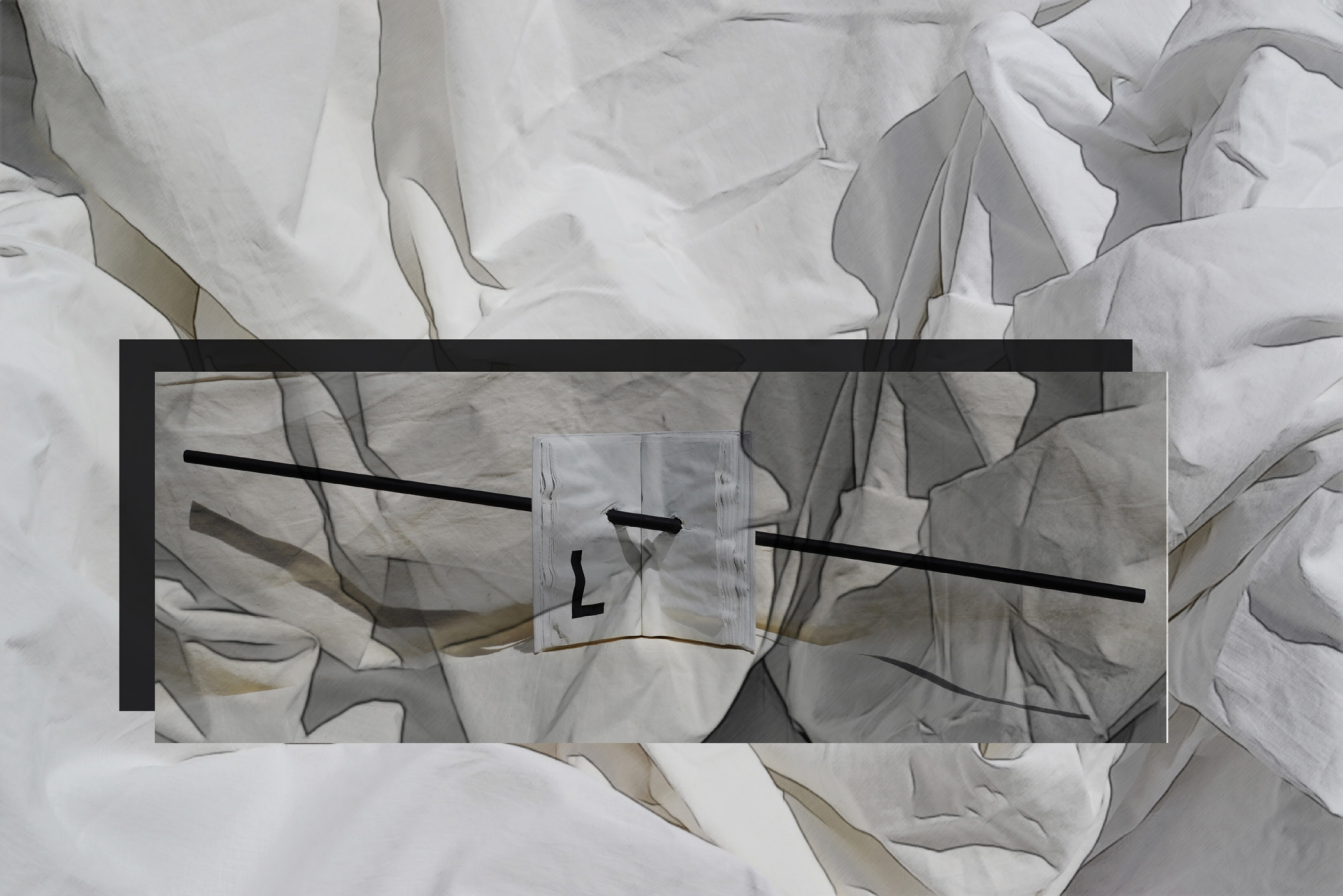
J La Cité Interdite, 4608 x 3072 pixels

K à l'étourneau, 4608 x 3072 pixels

K aux nuages, 4608 x 3072 pixels

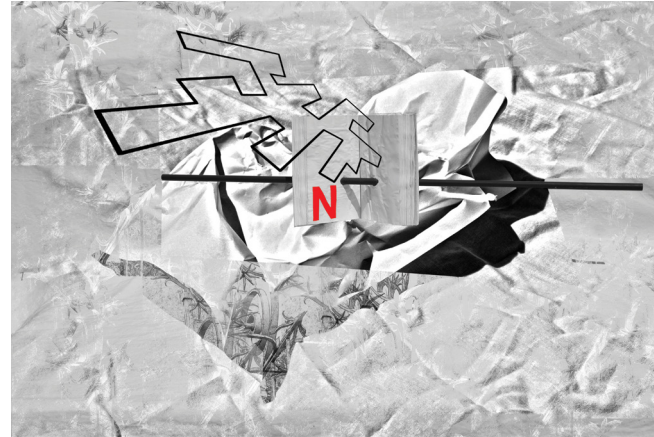

L sur drap, 4608 x 3072 pixels

M encerclé, 4608 x 3072 pixels

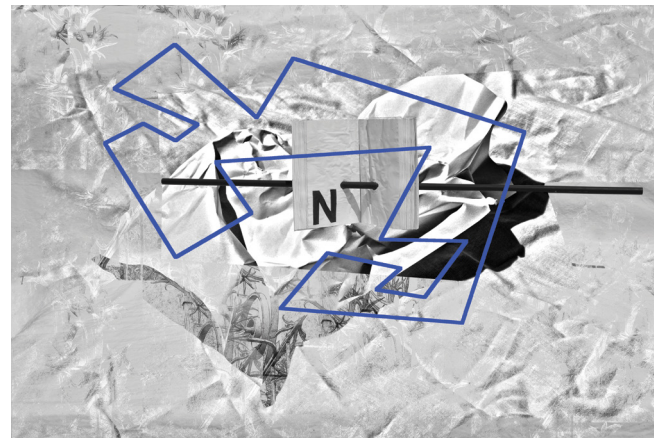

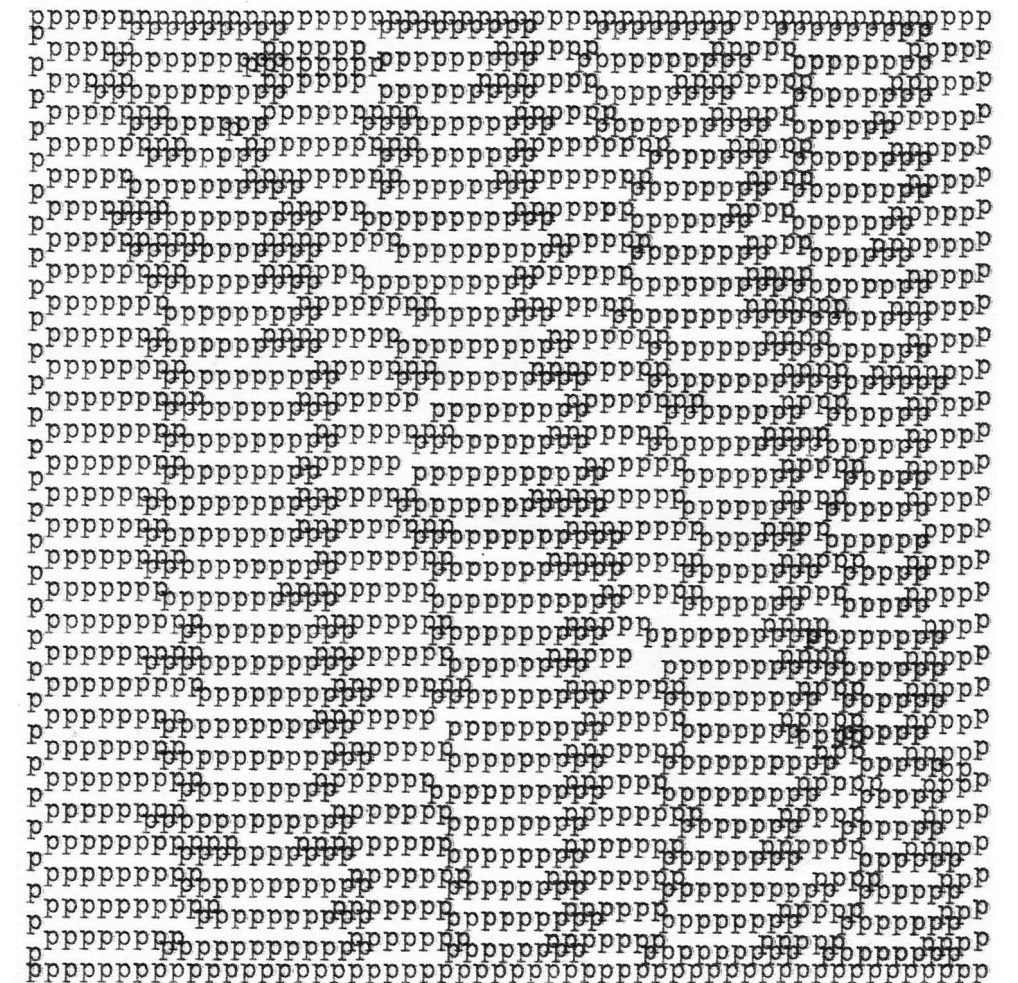
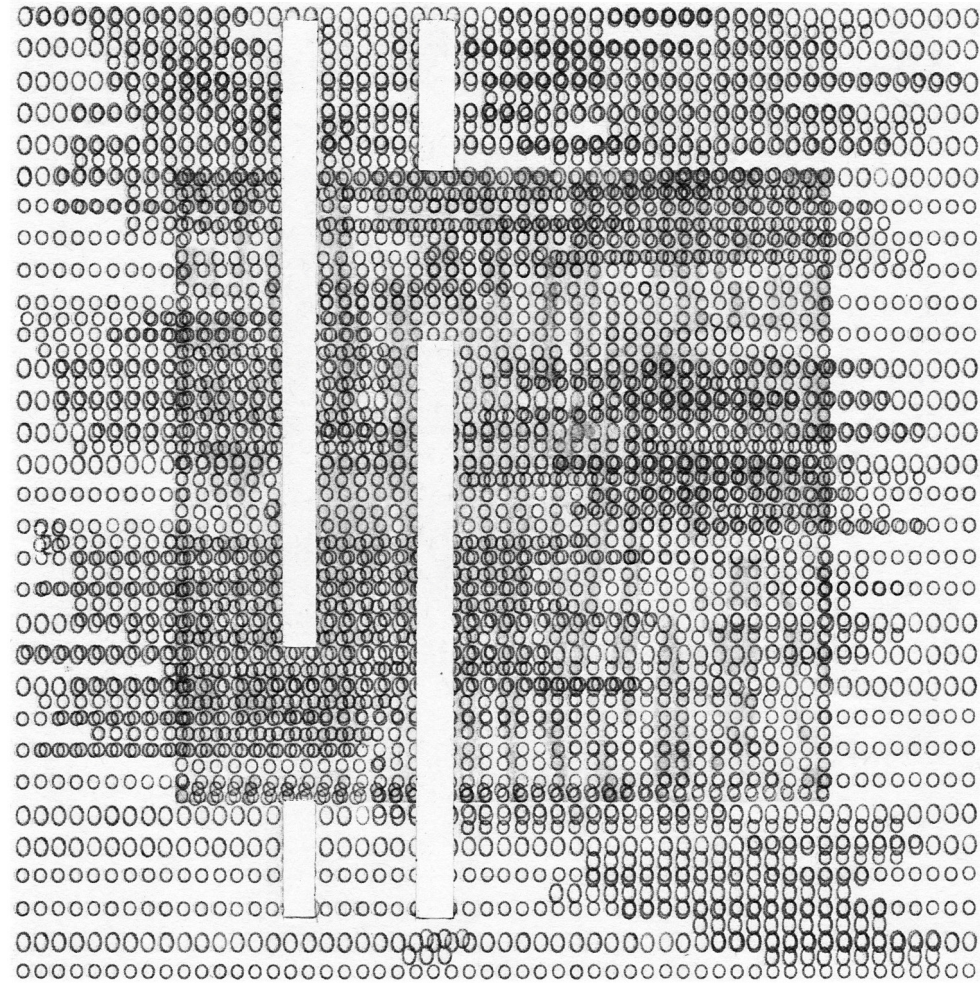
N rouge sur papier froissé, 4608 x 3072 pixels

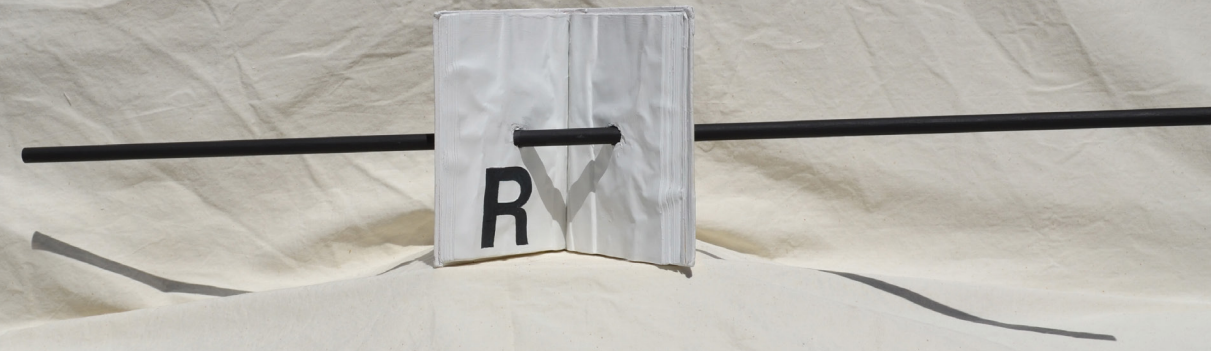
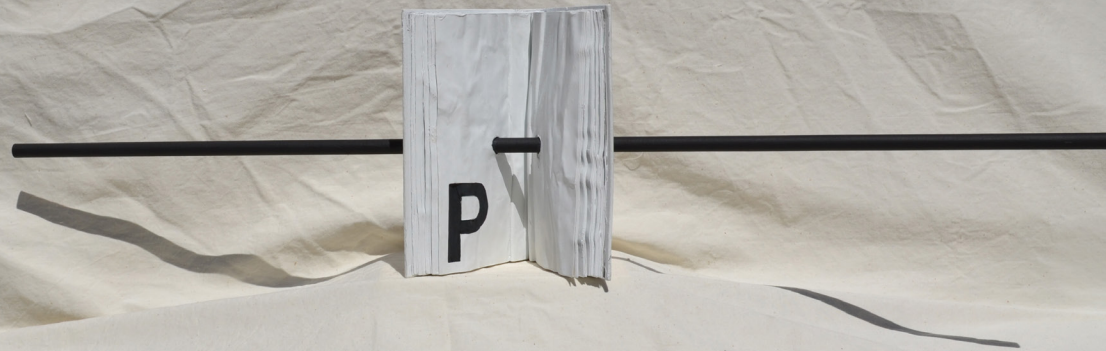
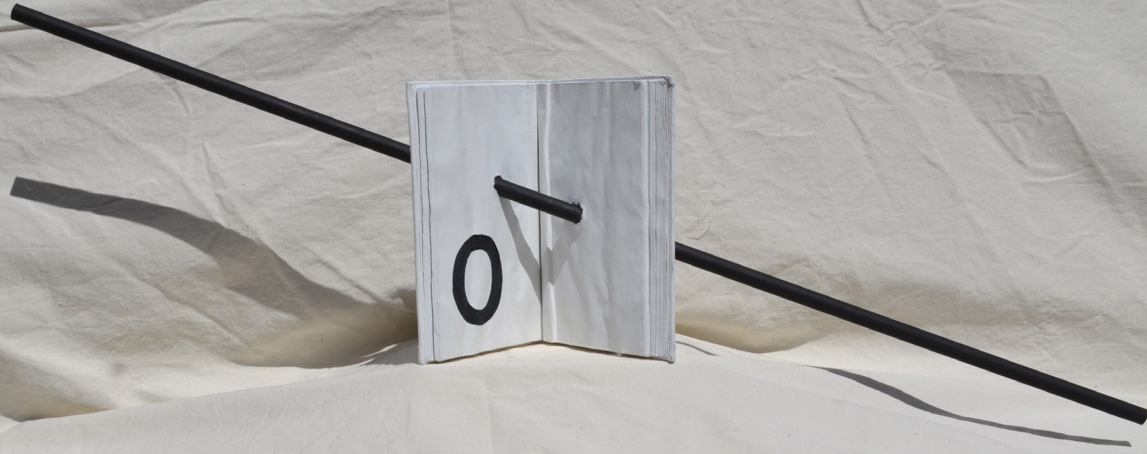

N sur papier froissé 3, 4608 x 3072 pixels

N sur papier froissé, 4608 x 3072 pixels

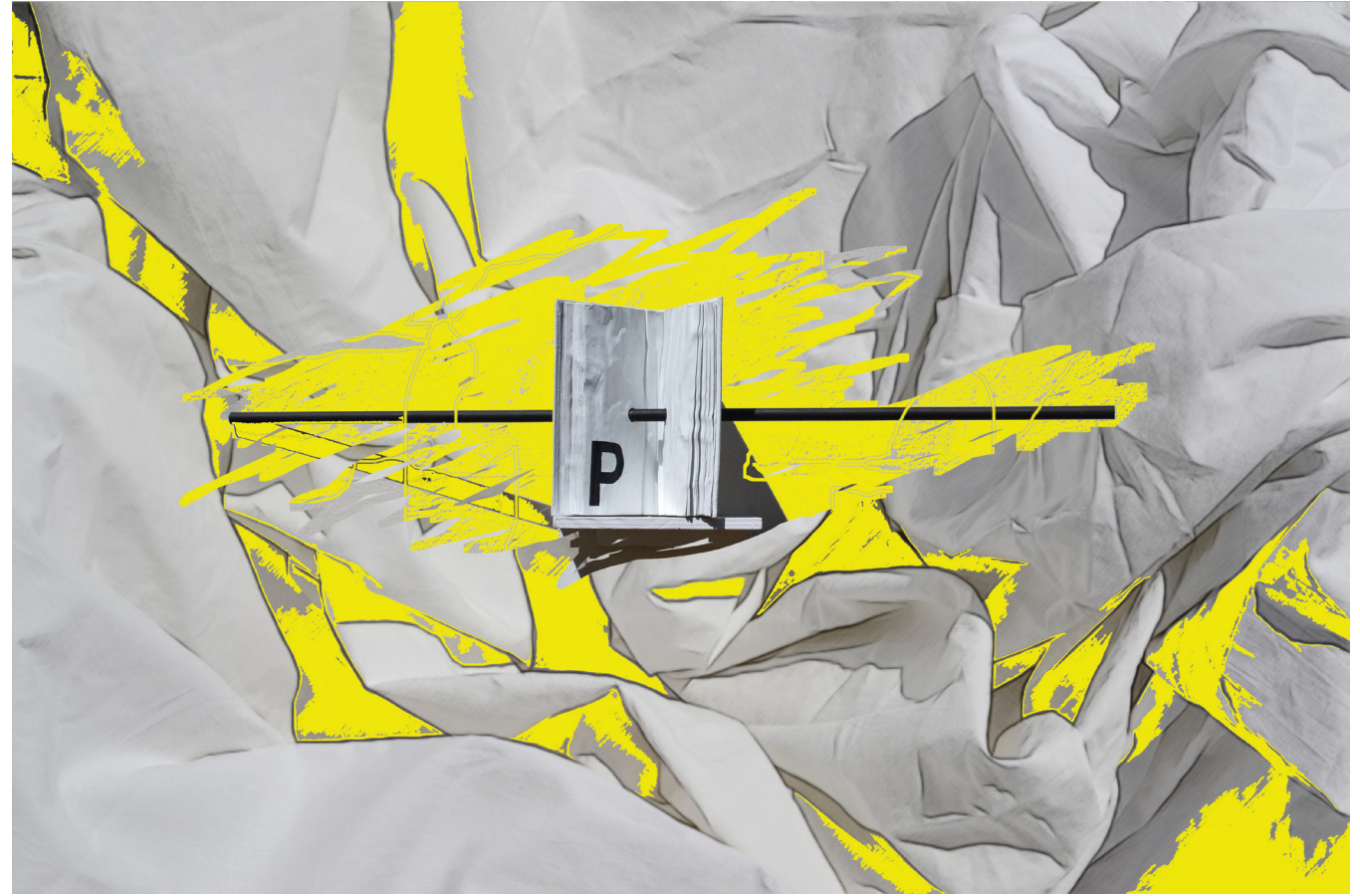

O à la tulipe, 4608 x 3702 pixels

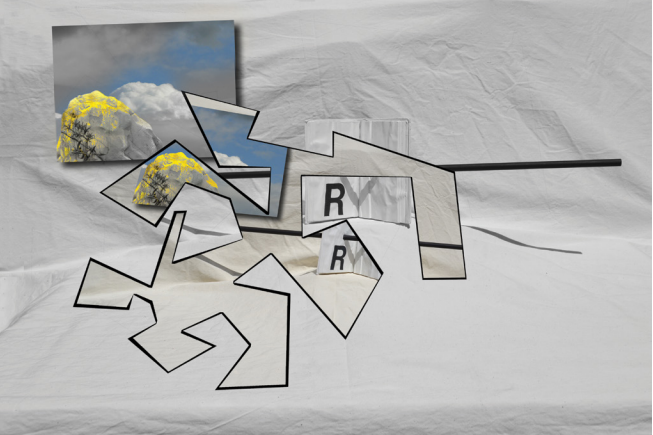
O sur papier froissé, 4608 x 3072 pixels

P sur tissu jaune, 4608 x 3072 pixels

Q sur écailles, 4608 x 3072 pixels

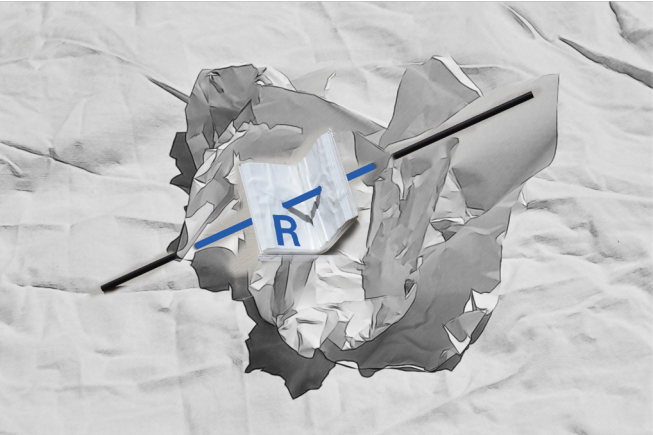

R au nuage et labyrinthe, 4608 x 3072 pixels

R au nuage flood 2, 4608 x 3072 pixels

R bleu, 4608 x 3072 pixels

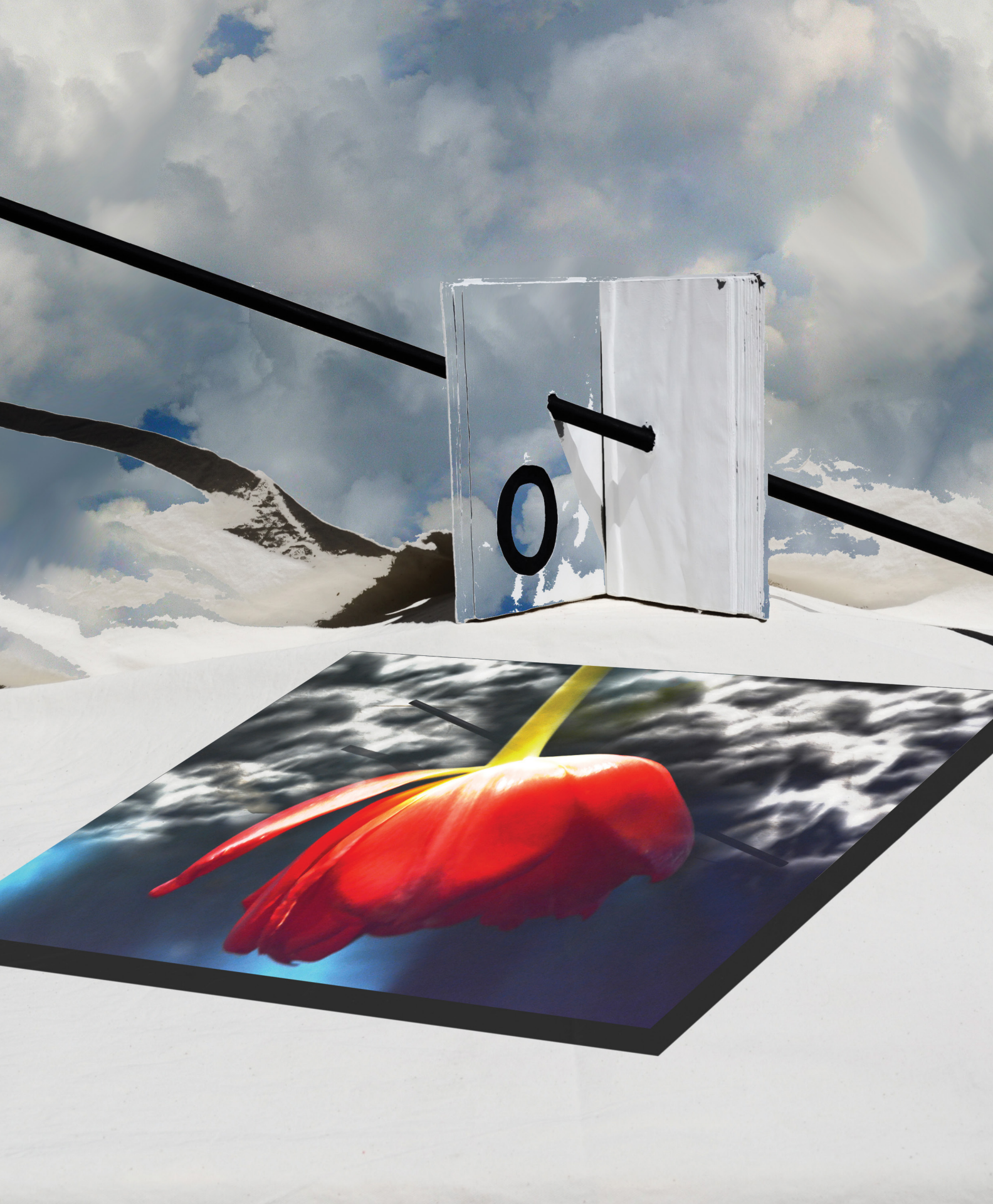
R corné, 4608 x 3072 pixels

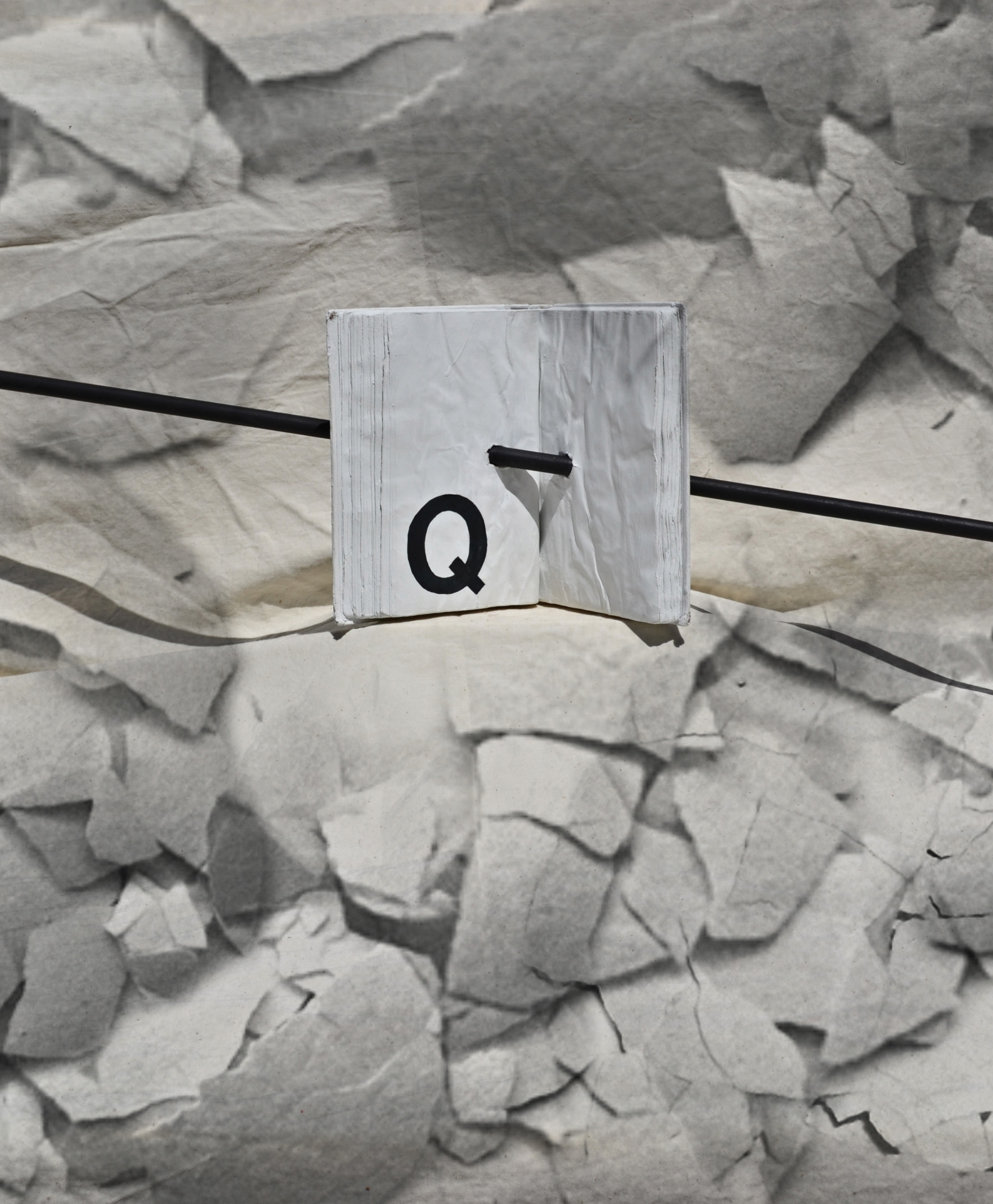

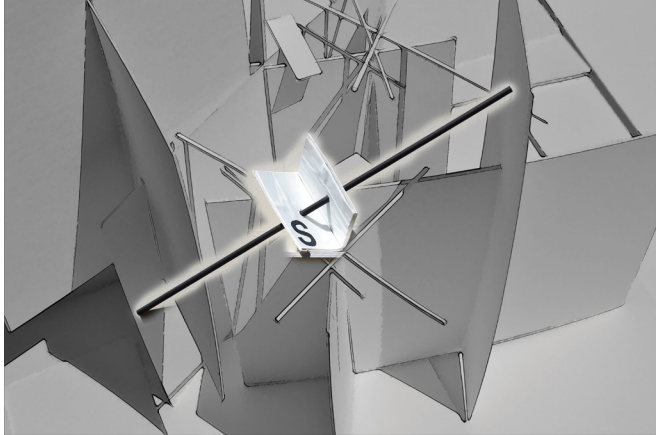

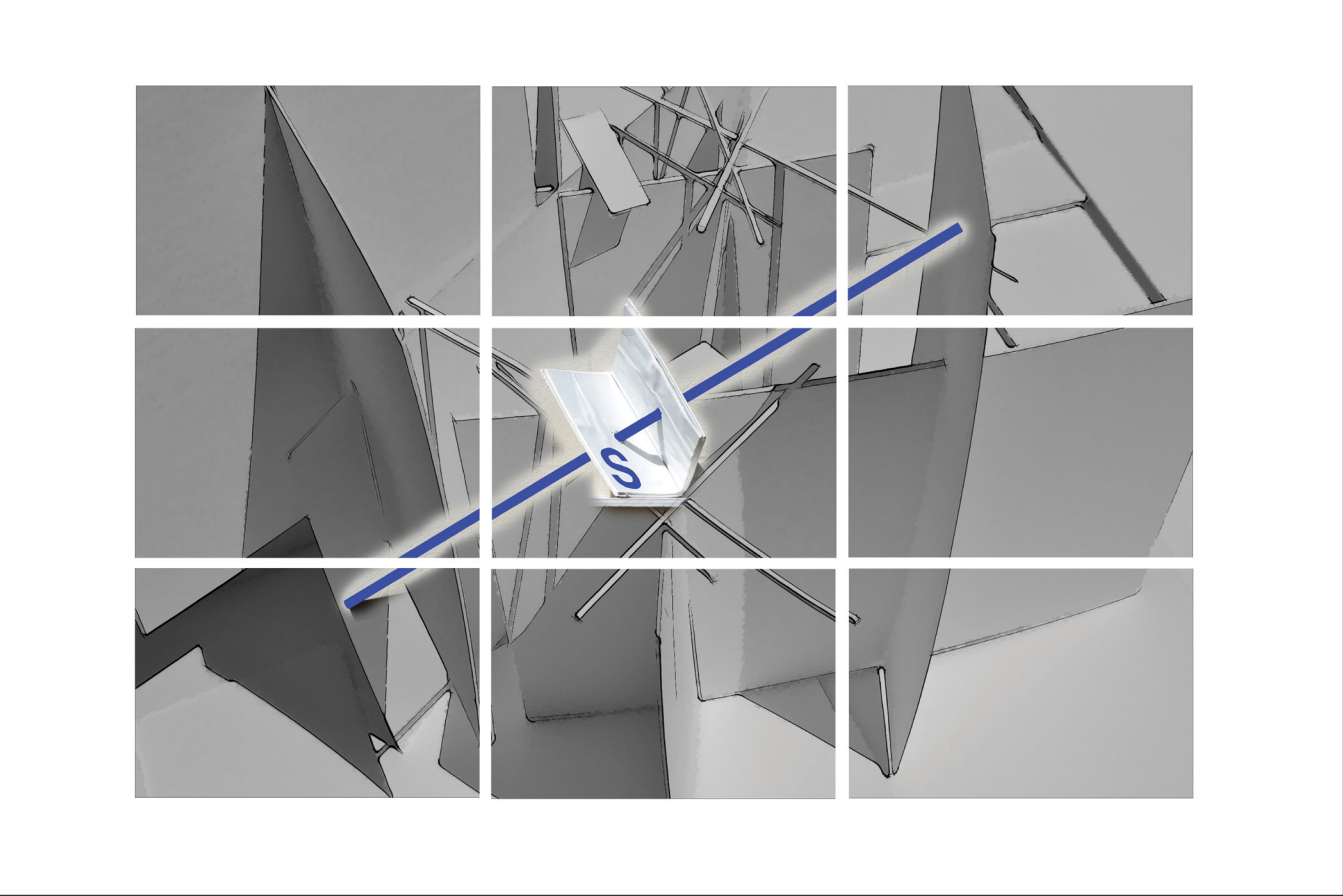

S avec maquette, 4608 x 3072 pixels

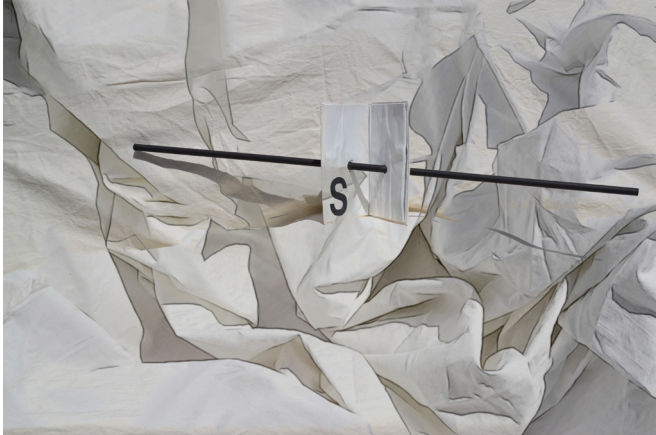

S flood, 4608 x 3072 pixels

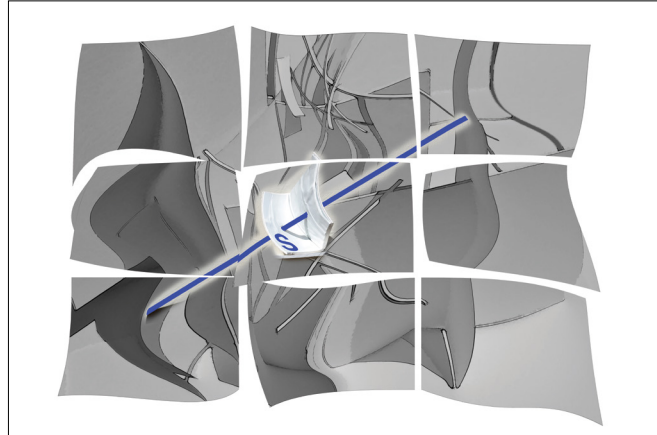

S tige bleu 2, 6000 x 4000 pixels

S sur tissu, 4608 x 3072 pixels

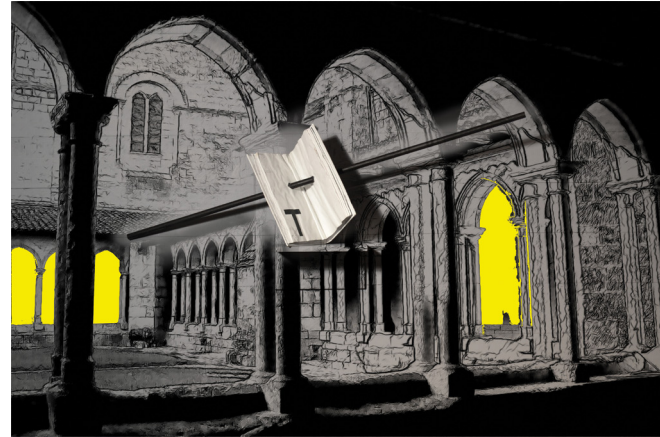

S tige bleu déformé, 6000 x 4000 pixels

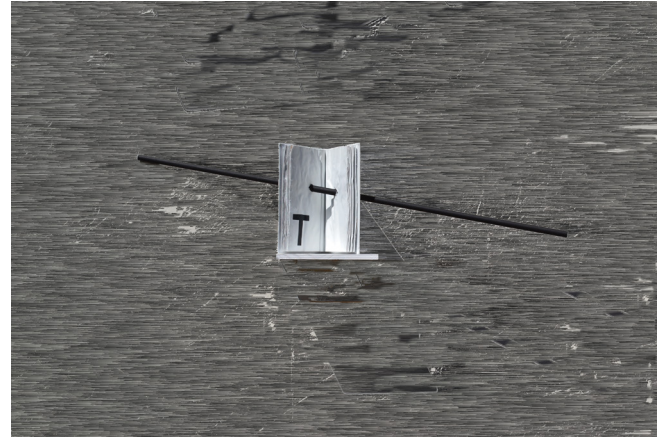

T au monastère, 4608 x 3072 pixels

T sur jaune, 4608 x 3072 pixels

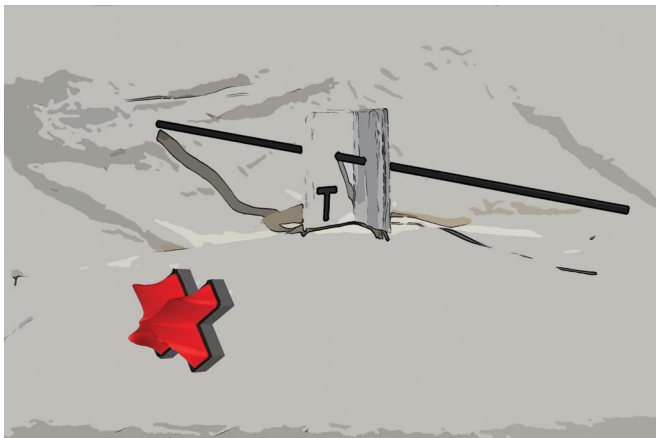

T sur aiguille, 4608 x 3072 pixels

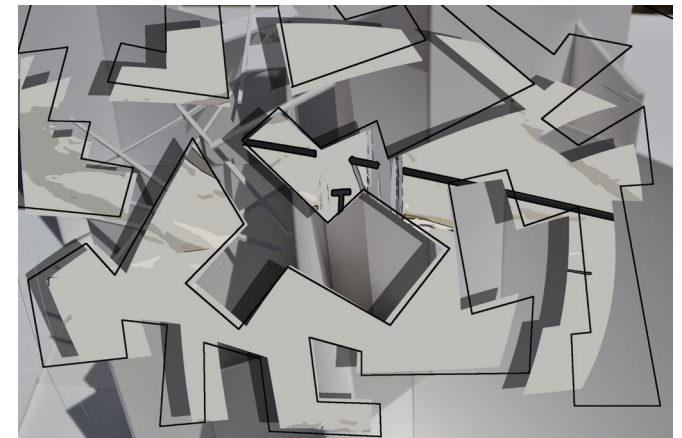

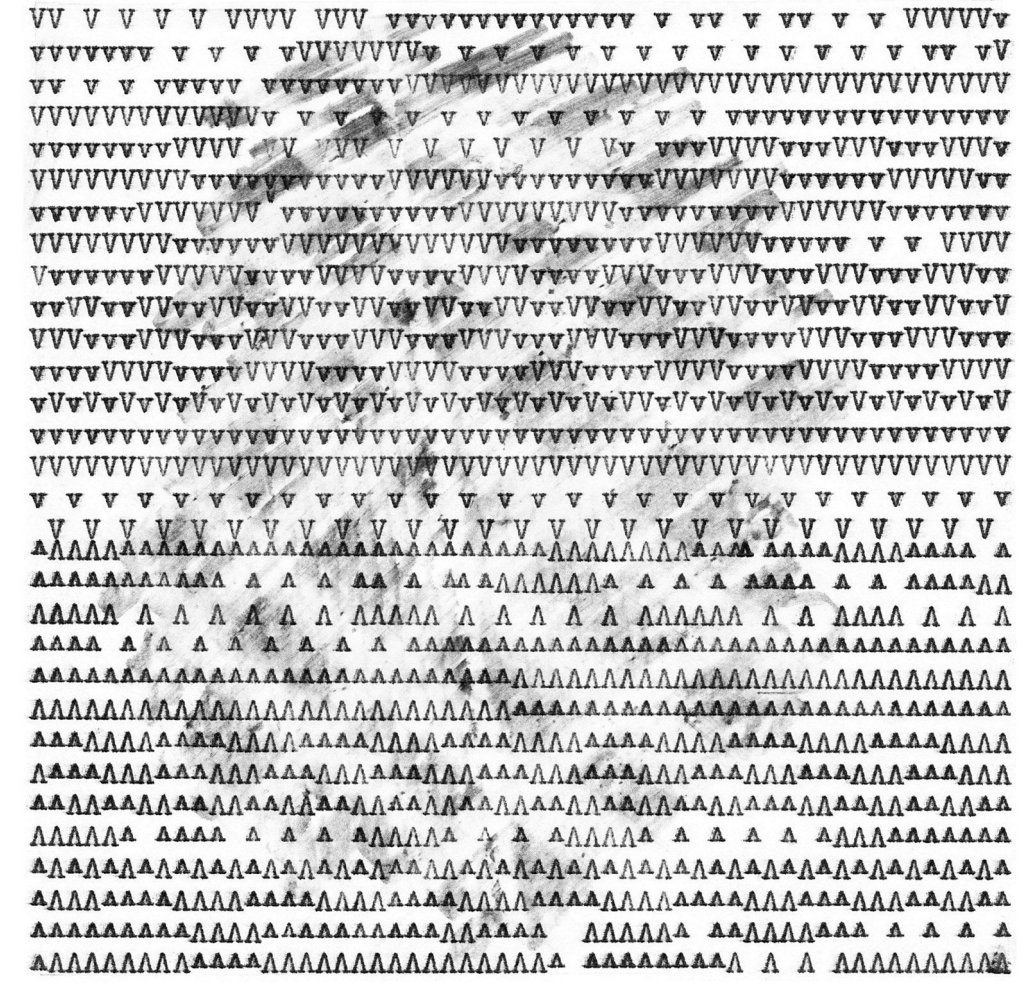
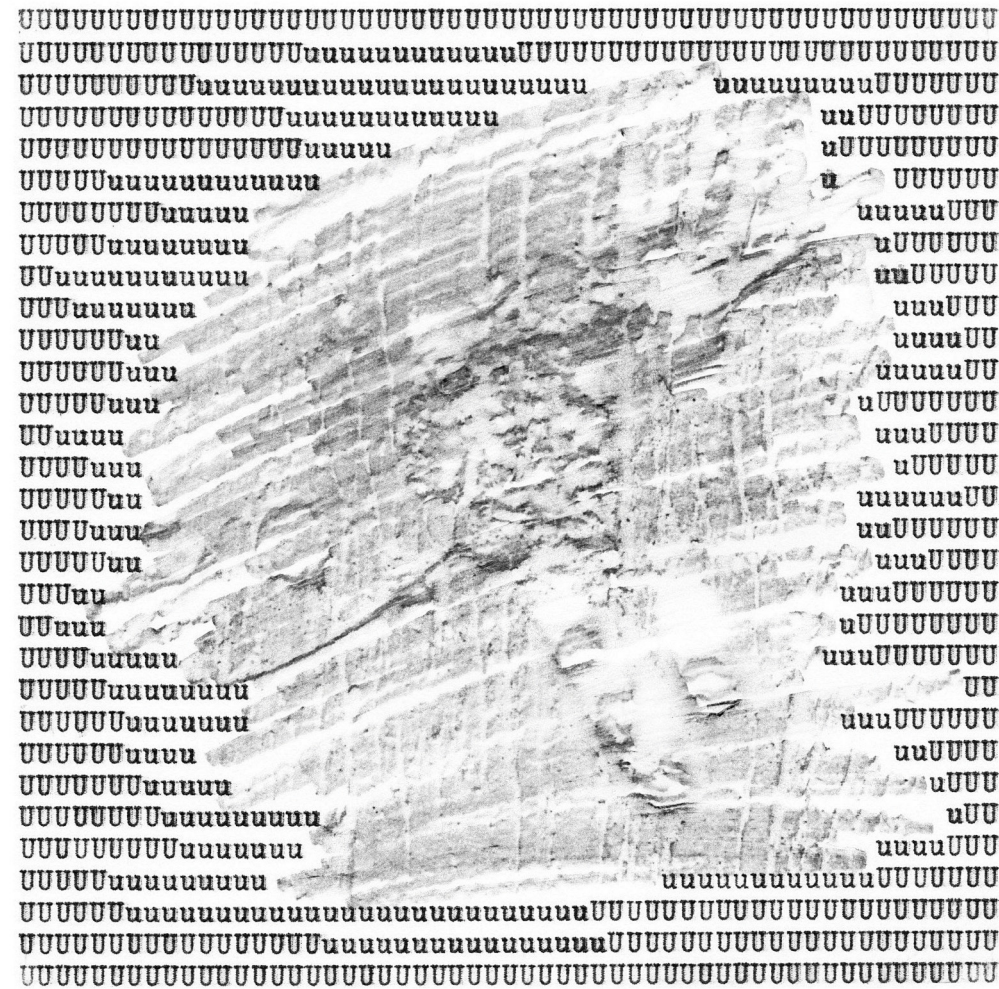
T en hiver, 4605 x 3069 pixels

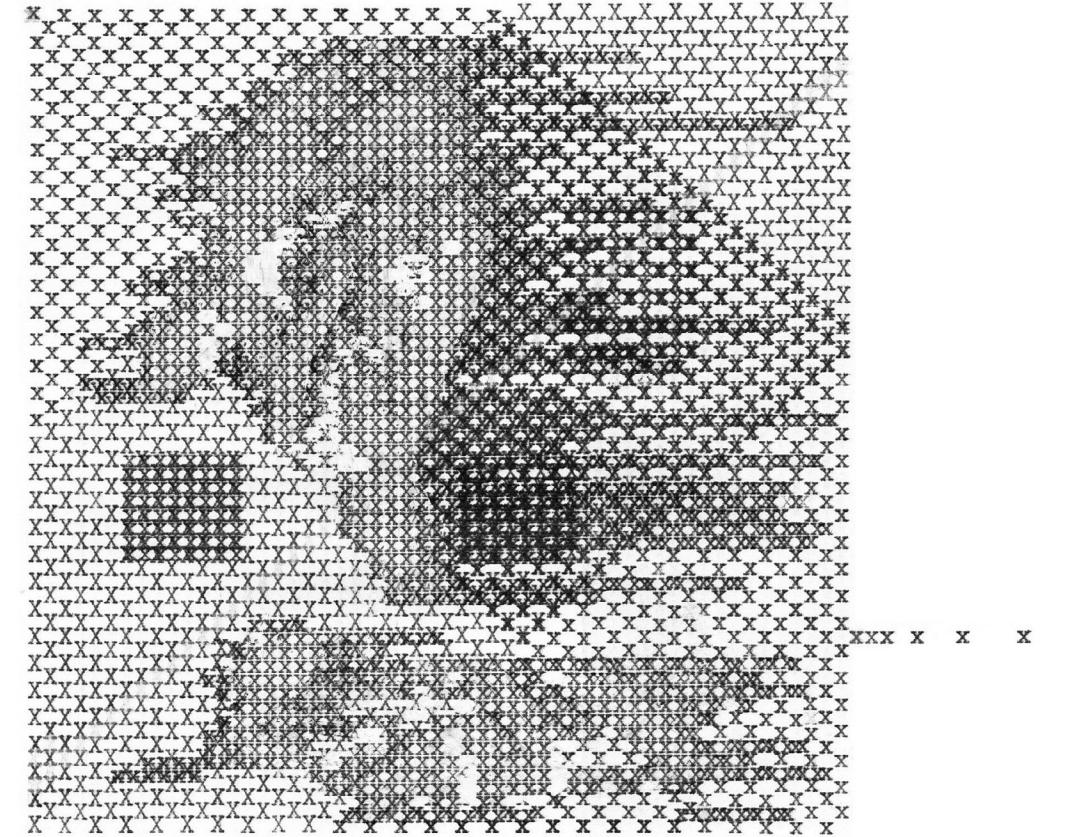
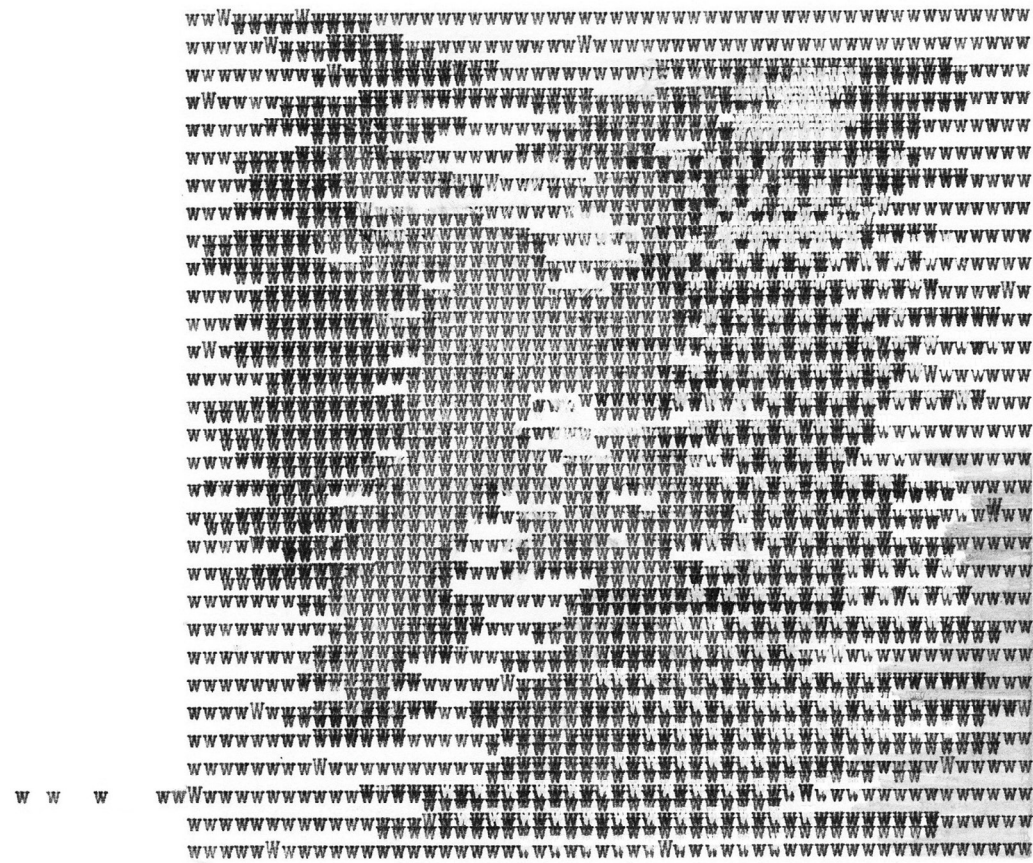
T en BD, 4608 x 3072 pixels

T sur maquette tramé, 4608 x 3072 pixels

Livre lettré U

2014

Livre lettré W

2014

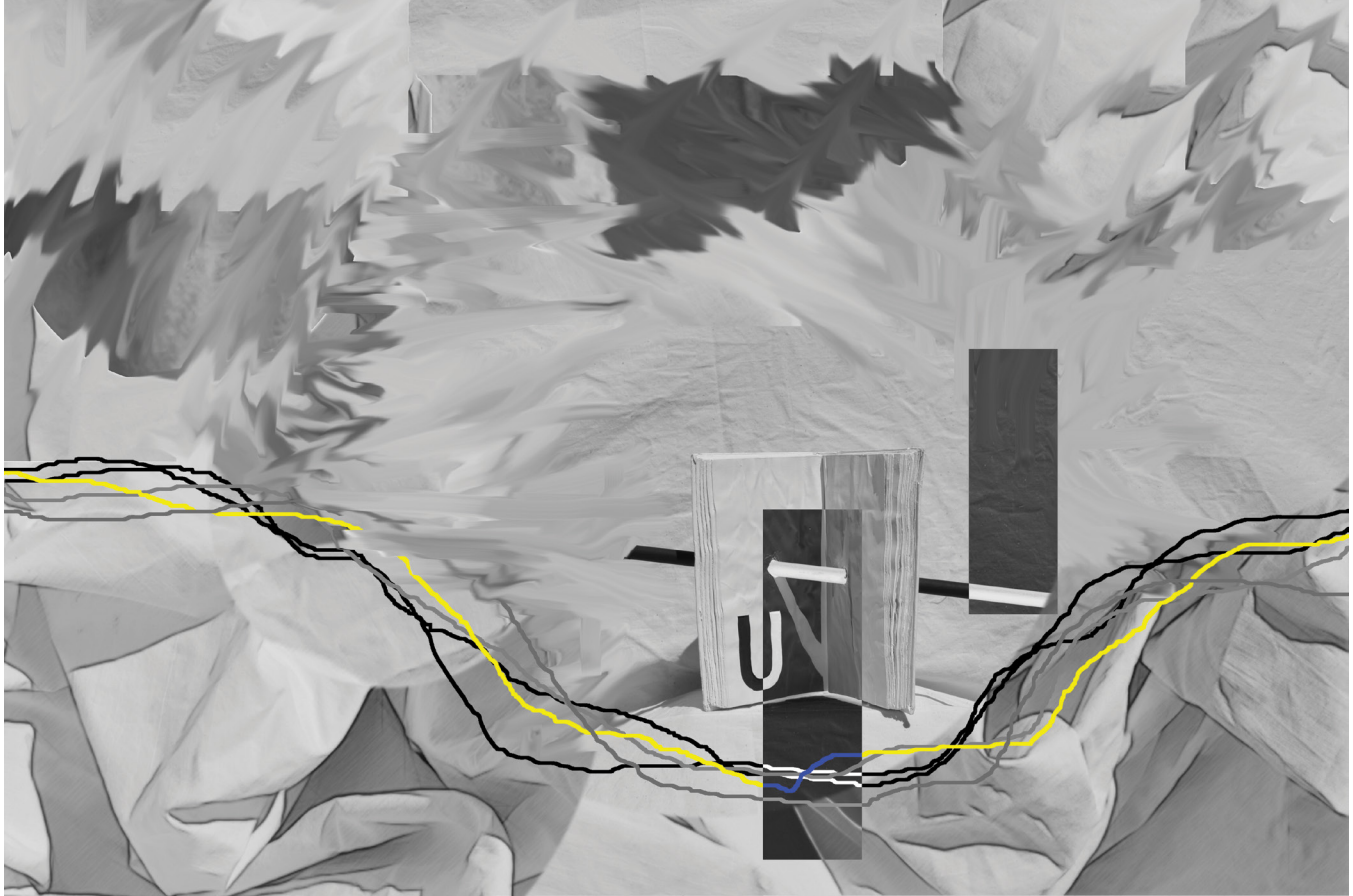

Livre lettré V

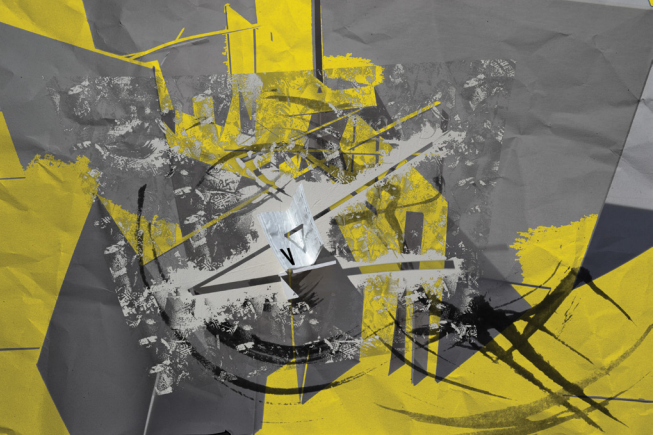

Livre lettré X

U au doigt, 4608 x 3072 pixels

V au trait de pinceau, 4608 x 3072 pixels

V sous lentille, 4608 x 3072 pixels

Estampe numérique W

2016

W aux nuages, 4608 x 3072 pixels

W et Da Vinci, 4608 x 3072 pixels

Estampe numérique X

2016

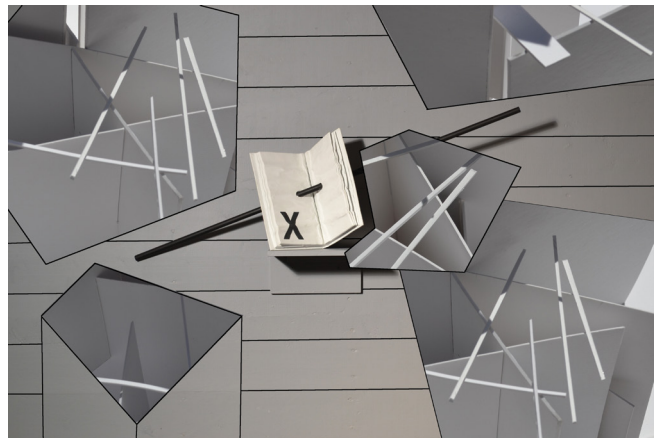

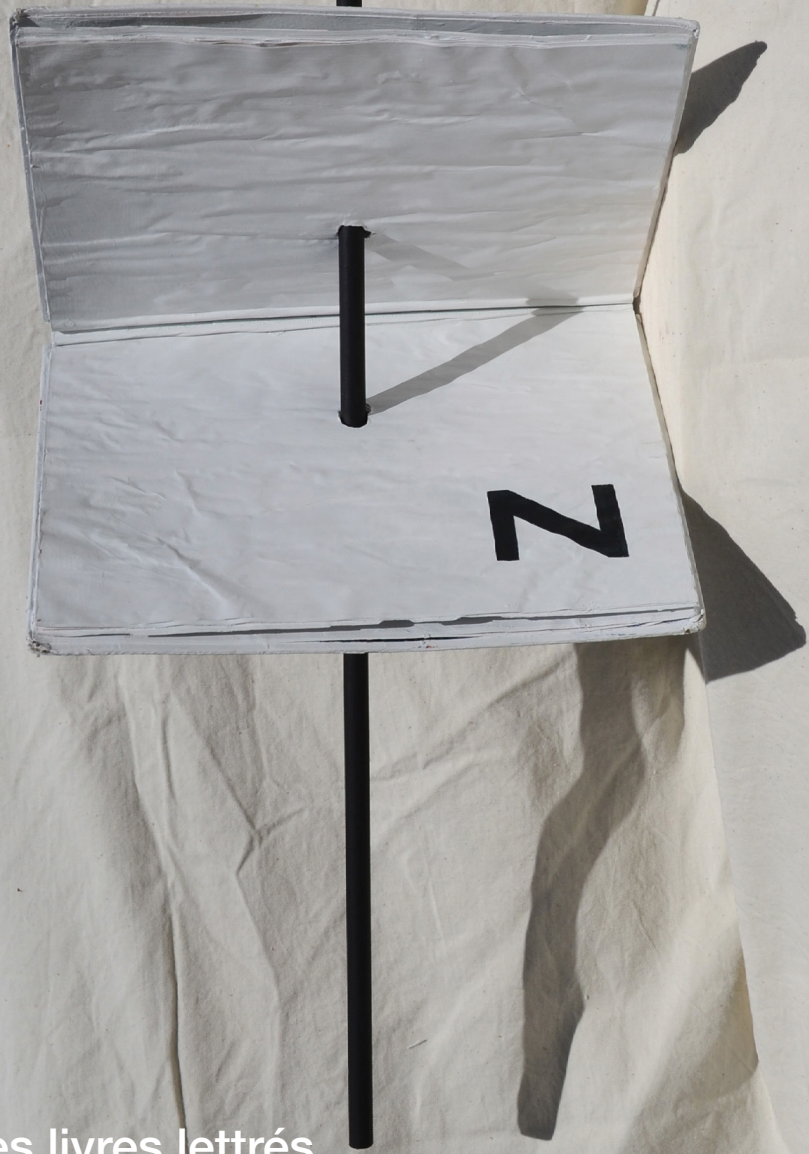
X au papillon, 4608 x 3072 pixels

X sur papillon, 4608 x 3072 pixels

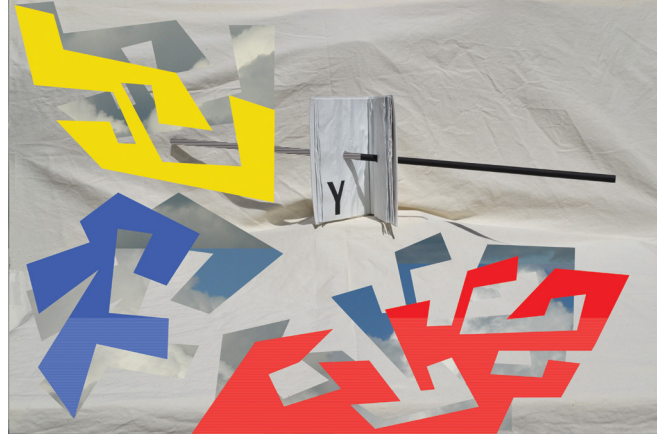
X et maquette, 4608 x 3072 pixels

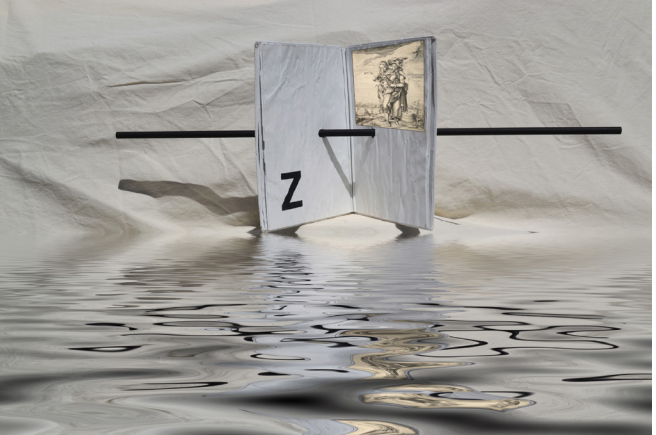

Y tramé 3 couleurs, 4608 x 3072 pixels

Y tramé sur nuage, 4620 x 3072 pixels

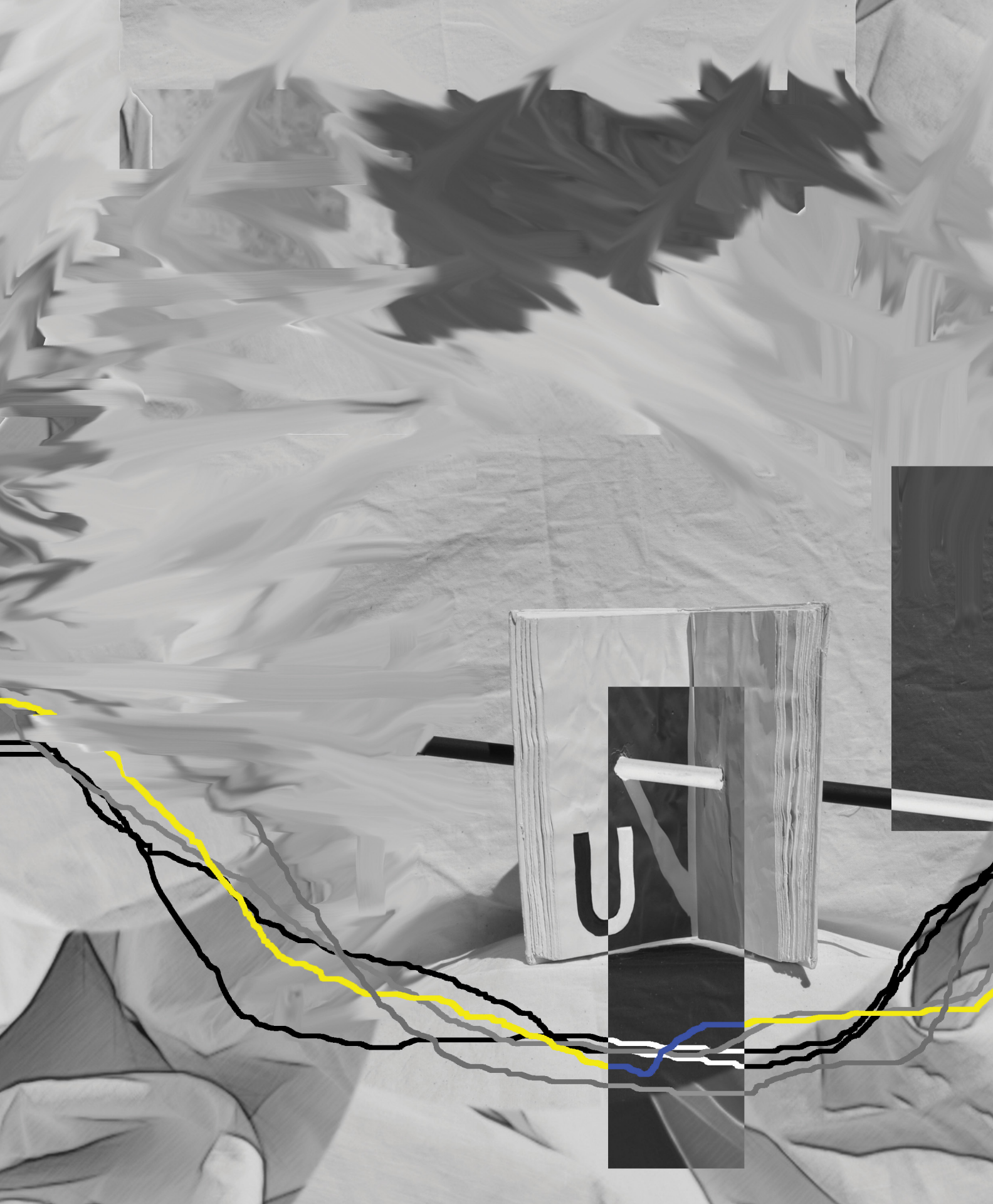

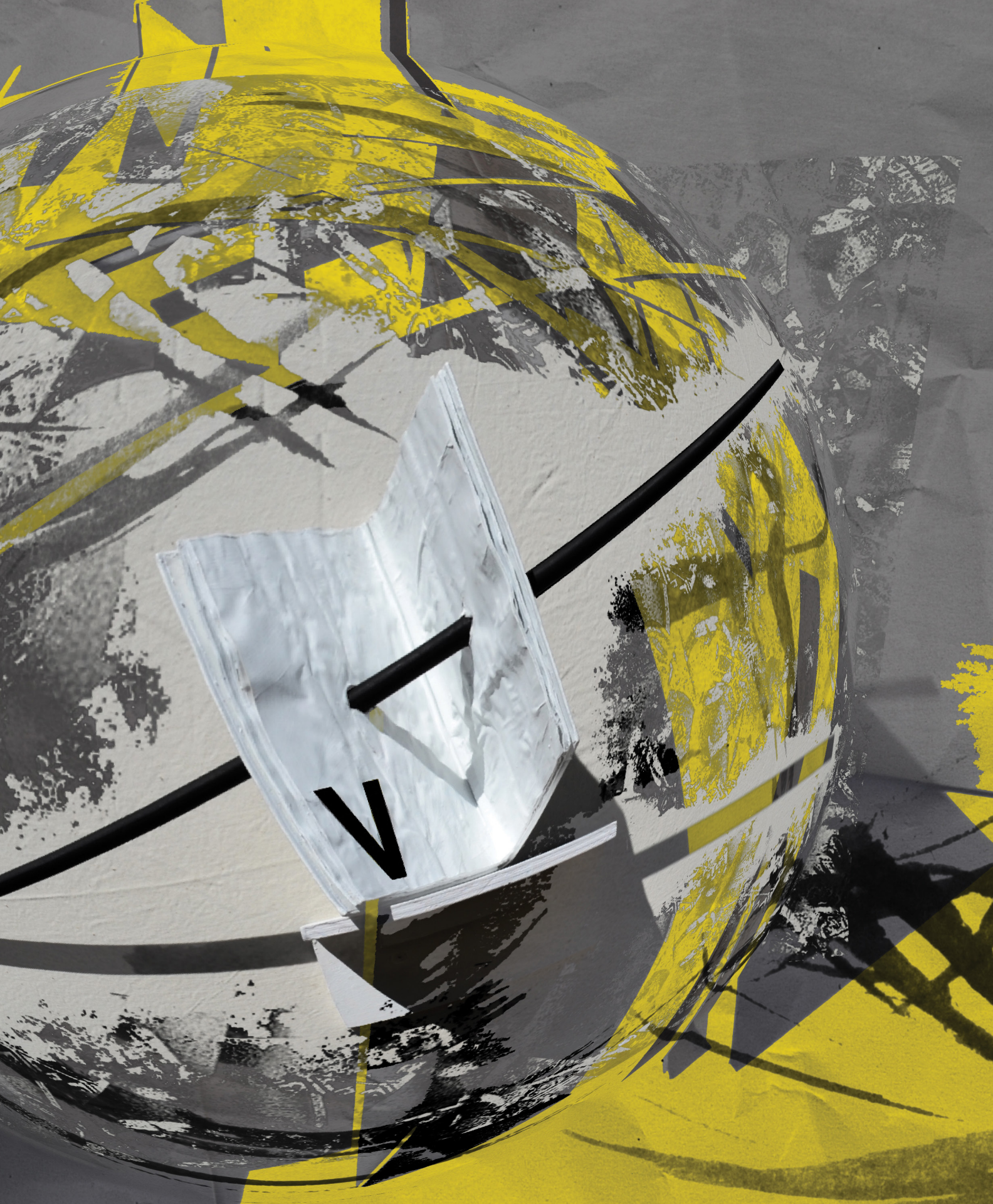
Z à la gravure, 4608 x 3072 pixels

Z aux 3 calques, 4608 x 3672 pixels

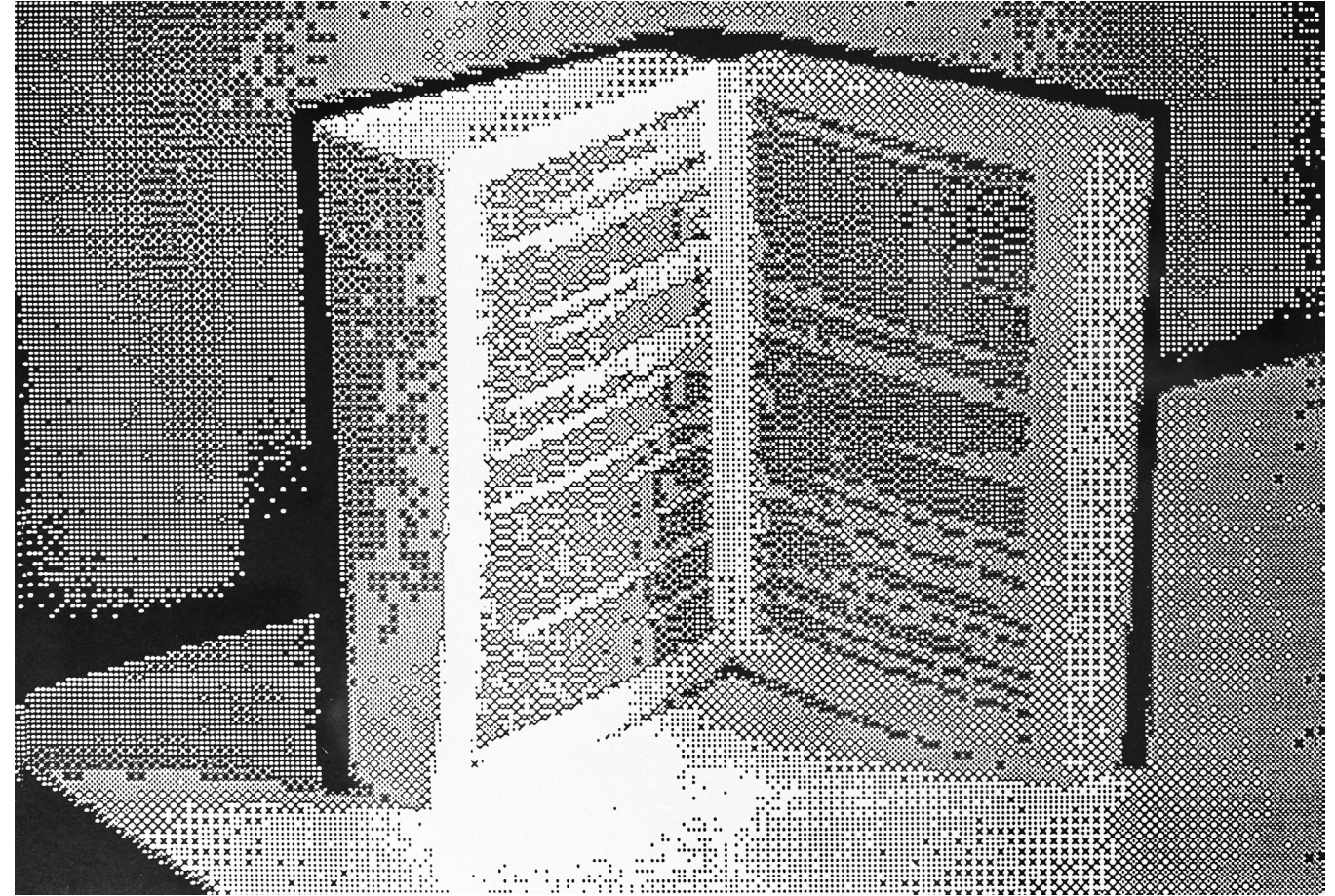

Livre en cage	1986	p. 11	K dactylographié	1984	p. 56
			Livre lettré K	2014	p. 59
A dactylographié	1984	p. 20	K à l'étourneau	2016	p. 62
Livre lettré A	2014	p. 22	K aux nuages	2016	p. 62
A au carré rouge	2016	p. 24			
A au pollen	2016	p. 24	L dactylographié	1984	p. 57
A à l'herbe	2016	p. 24	Livre lettré L	2014	p. 59
A à l'escalier	2016	p. 24	L sur drap	2016	p. 63
A réfléchi	2016	p. 25			
A protégé	2016	p. 25	M dactylographié	1984	p. 64
A au chien	2016	p. 25	Livre lettré M	2014	p. 66
			M encerclé	2016	p. 68
B dactylographié	1984	p. 21			
Livre lettré B	2014	p. 23	N dactylographié	1984	p. 65
B à la bouche	2016	p. 26	Livre lettré N	2014	p. 67
B au bord de l'eau	2016	p. 26	N rouge sur papier froissé	2016	p. 69
B au crayon	2016	p. 26	N sur papier froissé 3	2016	p. 69
Nature morte à la lettre B	2016	p. 27	N sur papier froissé	2016	p. 69
B au labyrinthe	2016	p. 27			
B sous feuille	2016	p. 27	O dactylographié	1984	p. 70
B équilibré	2016	p. 27	Livre lettré O	2014	p. 74
			O à la tulipe	2016	p. 76
			O sur papier froissé	2016	p. 76
C dactylographié	1984	p. 28			
Livre lettré C	2014	p. 32	P dactylographié	1984	p. 71
C sur satin	2016	p. 34	Livre lettré P	2014	p. 74
C brossé	2016	p. 34	P sur tissu jaune	2016	p. 77
C bleu	2016	p. 34			
D dactylographié	1984	p. 29	Q dactylographié	1984	p. 72
Livre lettré D	2014	p. 32	Livre lettré Q	2014	p. 75
D sur sel	2016	p. 35	Q sur écailles	2016	p. 78
E dactylographié	1984	p. 30	R dactylographié	1984	p. 73
Livre lettré E	2014	p. 33	Livre lettré R	2014	p. 75
E cavalier Da Vinci	2016	p. 36	R au nuage et labyrinthe	2016	p. 79
E maquette	2016	p. 36	R au nuage flood 2	2016	p. 79
			R bleu	2016	p. 79
			R corné	2016	p. 79
F dactylographié	1984	p. 31			
Livre lettré F	2014	p. 33	S dactylographié	1984	p. 92
F Da Vinci	2016	p. 37	Livre lettré S	2014	p. 94
F Da Vinci 2	2016	p. 37	S avec maquette	2016	p. 96
			S flood	2016	p. 96
			S sur tissu	2016	p. 96
			S tige bleu déformé	2016	p. 96
			S tige bleu 2	2016	p. 97
G dactylographié	1984	p. 38			
Livre lettré G	2014	p. 40	T dactylographié	1984	p. 93
G à l'anneau	2016	p. 42	Livre lettré T	2014	p. 95
G façon Sketchup	2016	p. 42	T au monastère	2016	p. 98
G façon Sketchup tronqué	2016	p. 42	T sur jaune	2016	p. 98
G Sketchup exclusion	2016	p. 42	T en BD	2016	p. 98
			T sur aiguille	2016	p. 99
			T en hiver	2016	p. 99
			T sur maquette tramé	2016	p. 99
H dactylographié	1984	p. 39			
Livre lettré H	2014	p. 41	U dactylographié	1984	p. 100
H à Da Vinci	2016	p. 43	Livre lettré U	2014	p. 104
H aux marguerites	2016	p. 43	U au doigt	2016	p. 106
H au trait rouge	2016	p. 43			
H à la fissure	2016	p. 43	V dactylographié	1984	p. 101
			Livre lettré V	2014	p. 104
			V au trait de pinceau	2016	p. 107
			V sous lentille	2016	p. 107
I dactylographié	1984	p. 54			
Livre lettré I	2014	p. 58			
Nature morte à la lettre I	2016	p. 60			
J dactylographié	1984	p. 55			
Livre lettré J	2014	p. 58			
J avec extrusion	2016	p. 61			
J La Cité Interdite	2016	p. 61			

W dactylographié	1984	p. 102
Livre lettré W	2014	p. 105
W aux nuages	2016	p. 108
W et Da Vinci	2016	p. 108
X dactylographié	1984	p. 103
Livre lettré X	2014	p. 105
X au papillon	2016	p. 109
X sur papillon	2016	p. 109
X et maquette	2016	p. 109
Y dactylographié	1984	p. 110
Livre lettré Y	2014	p. 112
Y tramé 3 couleurs	2016	p. 114
Y tramé sur nuage	2016	p. 114
Z dactylographié	1984	p. 111
Livre lettré Z	2014	p. 113
Z à la gravure	2016	p. 115
Z aux 3 calques	2016	p. 115
Volume digitalisé	1986	p. 127

Né à Rimouski (Québec) en 1946, Marc-André Roy vit et travaille à Montréal. Il amorce sa carrière de sculpteur en 1980. Artiste multidisciplinaire, il se fait aussi connaître par ses performances, dont l'intervention urbaine *Splash*, co-conçue avec Claude Lamarche et primée au Festival International du Film sur l'Art (Mention spéciale FIFA 1981).

À la fin des années 80, il entreprend une série de livres-objets (collection du Musée d'art de Joliette, 1987). Ces sculptures de papier l'amènent ensuite à représenter des livres sous une forme numérique dans une série intitulée *Volume digitalisé*, réalisée dans le cadre de l'exposition *Réalités Médiatisées* (collection Bibliothèque et Archives Canada, 1986).

Les 26 livres-objets et leurs photos présentés dans cette publication sont en continuité avec cette démarche. L'artiste manie une caméra numérique qu'il couple à un ordinateur, et orchestre différentes mises en scène qui sont ensuite enregistrées puis imprimées au jet d'encre sur papier : poèmes électroniques sous forme d'estampes numériques.

Achevé d'imprimer
sur les presses de Graphiscan
Montréal (Québec)
3e trimestre 2022

Cette démarche est traversée par le souffle de la poésie : poésie alphabétique, poésie lettriste, poésie concrète, poésie sonore, poésie numérique. Méta-livre, cette publication témoigne que l'art est un langage poétique.

ISBN 978-2-9818032-2-1

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022

Bibliothèque et Archives Canada, 2022

3e trimestre 2022