

Toulouse Jean Jaurès

I S C I D

Mémoire de master - Parcours Graphisme Édition
Session 1 - Mai 2017

La Micro - Édition
Plateforme de développement
d'un univers personnel
Arthur Plateau

Sous la direction de : **Sophie LECOLE SOLNYCHKINE**
Responsable d'option : **Emmanuelle SANS**

Toulouse Jean Jaurès

I S C I D
Mémoire de master - Parcours Graphisme Édition

Session 1 • Mai 2017

La Micro-Édition
*Plateforme de développement
d'un univers personnel*

PLATEAU Arthur

Sous la direction de: **Sophie LECOLE SOLNYCHKINE**
Responsable d'option: **Emmanuelle SANS**

Remerciements à

- Sophie LECOLE SOLNYCHKINE ·
- Emmanuelle SANS ·
- Marie VOILLAT ·
- Eric PLATEAU ·
- Virginie CONTIER ·

(づゝ 3ゝ)づ

Sommaire

Introduction	10
I – Typologie de l'existant	
I.1 – Micro-édition	35
I.2 – Zines	40
II – La micro-édition, plateforme de création	
II.1 – Une liberté créative	51
II.2 – Une maîtrise totale	58
II.3 – L'individu	62
II.4 – Un moteur à la création	68
III – Systèmes d'impression & supports de communication	
III.1 – L'objet	74
III.2 – Les techniques d'impression	84
III.2.A – La photocopie	90
III.2.B – La sérigraphie	95
III.2.C – La risographie	101
III.2.D – Autres	107
III.3 – Détail poétique de la pratique	110

IV – Reproduction & multiples	
IV.1 – La série	118
V – Interactions sociétales	
V.1 – Une démocratisation	130
V.2 – Une voix pour les minorités	140
V.3 – Une expérience collective	152
V.4 – La distribution	162
VI – Impact politique	
VI.1 – Un médium politique	176
VI.2 – Face à la censure	182
VI.3 – Hors marché	190
VII – Évolutions & perspectives	
VII.1 – Internet & les nouvelles technologies	197
Bibliographie	206

La Micro - Édition, Plateforme de développement d'un univers personnel

Ce mémoire étudiera, en abordant différents plateaux, la place de la micro-édition dans la création et production graphique actuelle et sa capacité à être une plateforme de développement d'un univers personnel.

Ces recherches se porteront sur les divers terrains professionnels liés à la conception graphique et à l'édition dans son ensemble, et permettront de mesurer la place prise par le développement d'un univers personnel sur ces terrains.

À travers l'étude d'un état actuel et passé de la micro-édition, tout comme l'expérimentation directe de cette pratique et l'immersion dans ce milieu, nous analyserons les différents facteurs qui en sont constitutifs afin de répondre le plus exhaustivement possible à notre problématique. Cette méthodologie, mêlant recherche et création, amène à éprouver les hypothèses émises lors des études concrètement sur les terrains de la micro-édition, à mesurer leur impact sur le monde professionnel et à se les approprier, afin de constater directement l'implication des divers plateaux au sein d'une plateforme de développement d'un univers personnel.

Les références évoquées tout au long de ce mémoire proviendront de ce fait à la fois de travaux de chercheurs ayant effectué des recherches sur la micro-édition ou des thèmes s'y rapportant, mais aussi de propos et échanges d'acteurs directs et d'expérimentateurs de cette pratique, afin de profiter d'un espace de référence le plus large possible et d'aborder le sujet selon une variété de points de vue.

L'objet d'étude et de recherche de ce mémoire s'axe donc sur la micro-édition et ses caractéristiques, sur lesquelles nous allons apporter quelques précisions. La micro-édition est un domaine qui offre un panorama de publications généreux, produit par des créatifs aux profils multiples. Cette micro-édition est définie comme telle lorsque l'édition est réalisée par des artisans, à la différence de spécialistes industriels et se distingue de l'édition industrielle de par son tirage limité.

Les différents plateaux qui composent ce mémoire se connectent et s'agencent les uns aux autres sans ordre pré-établi afin de donner une vision d'ensemble de la micro-édition et en former un état des lieux non limitatif. Plutôt que de se laisser limiter par une fixité, une verticalité et une rigidité d'ans l'organisation du mémoire, le fonctionnement par plateaux s'accorde avec le concept d'une pluralité en mouvement et d'une horizontalité fluide.

Par une mise en rapport de plateau à plateau, variable et mobile, les plateaux expriment une réalité subjective et toujours en mouvement, sans commencement ni fin, ni hiérarchie aucune. Le mémoire prend alors la forme d'un système ouvert de multiplicités, reliées entre elles de manière non arborescente, dans un plan horizontal qui ne présuppose aucun centre. Ces divers cercles de convergence circulent sur des flux sémiotiques, sociaux et politiques.

En traitant d'agencements qui se définissent par leur multiplicité et non de certitudes ordonnées qui impliquent des dominants et des dominés, il est alors possible d'aborder des lignes d'articulation ou de segmentarité, des strates, des territorialités, mais aussi des lignes de fuite, des mouvements de déterritorialisation et de déstratification.¹

1 Gilles Deleuze et Félix Guattari, *Capitalisme et schizophrénie, tome 2 : Mille plateaux*, Ed. de Minuit, 7, rue Bernard-Palissy, 75006 Paris, 1980,

12 Les emojis comme entité de la conception graphique de ce
13 mémoire sont envisagés en tant que partie intégrante des
codes de la culture graphique et numérique et sont des
outils au même titre que des caractères typographiques ou
divers éléments graphiques. Ils peuvent être considérés
comme prenant la forme d'un langage à eux seuls, ou d'un
para-langage quand ils sont associés à du texte. Para-lan-
gage lorsqu'ils viennent compléter des propos et exprimer
du sens autrement, chose pour laquelle ils ont été conçus
en premier lieu. Langage dans le sens où ils permettent
de se créer une grammaire personnelle ou bien partagée,
gagnant en abstraction figurative et en signification en
tant que signe (comme les caractères de lettrage) ce qu'ils
perdent en universalité.²

À travers leur transposition dans un objet imprimé, ils ne
se limitent plus à être cantonnés à un langage numérique,
présent sur des supports virtuels et prennent une dimen-
sion nouvelle. Par le média imprimé, ils s'émancipent alors
de leur aphysicalité originale et obtiennent une forme
en tant que moyen de représentation physique et repré-
senté sur un objet tangible. L'initiation d'un glissement
de terrain vers les médias imprimés permet d'explorer de
nouveaux potentiels pour ces moyens de communication
récents et en mutation.

2 Gretchen McCulloch, *The Linguistic Secrets Found in Billions of Emoji - SXSW 2016 presentation*, URL = [<https://www.slideshare.net/SwiftKey/the-linguistic-secrets-found-in-billions-of-emoji-sxsw-2016-presentation-59956212>], date de consultation le 16/05/2017

Cette étude s'inscrit dans un contexte en forte mutation, où le monde de l'édition, tout comme l'industrie des médias dans son ensemble ainsi que les différents secteurs de la culture, évoluent fortement depuis les années 1980. Suite à de nombreux rachats, à l'internationalisation et aux renforcements des logiques financières, la majorité des médias traditionnels sont maintenant détenus par de grands groupes omnipotents qui sont dirigés par des intérêts financiers, et jouent avec les différents marchés. En conséquence à ce mouvement de sur-concentration et de renforcement des logiques industrielles, le secteur de l'édition perd en autonomie et est soumis aux logiques économiques, à la pression financière et commerciale.³

Le champ de l'édition peut actuellement être décrit comme un oligopole à franges, une structure asymétrique dans laquelle coexistent des conglomerats financièrement très puissants au nombre réduit, quelques éditeurs indépendants de taille moyenne et une myriade de micro-structures de type artisanal. Ce déséquilibre de puissance entre les conglomerats, majors ou oligopoles,⁴ et cette population d'éditeurs disparate prenant son indépendance ne cesse de s'accroître et s'accélère de façon inédite depuis les années 1960 au fur et à mesure que des mouvements importants de concentration financière et de rationalisation industrielle se poursuivent.⁵ Cette uniformisation, qui constitue le problème majeur du secteur de l'édition de nos jours, soumet les éditeurs à l'emprise du marketing sur la politique éditoriale, ce qui tend à l'uniformisation des livres. Les conglomerats n'éditent que ce qui est dans la même veine que ce qui a déjà rapporté, les livres produits doivent tous se ressembler, les best-sellers étant « le produit par excellence de la logique commerciale développée par la concentration. »⁶

3 Sophie Noël, *La petite édition indépendante face aux grands groupes ou le refus de l'uniformisation culturelle : le cas des éditeurs « engagés » en sciences humaines*, Colloque international « Mutations des industries de la culture, de l'information et de la communication » Septembre 2006, EHESS, France

4 Cecilia Bianchi, *L'édition associative française notes pour une étude*, Mémoire de master 2 recherche / septembre 2014, URL = [<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr>], date de consultation le 07/05/2017

5 Sophie Noël, *La petite édition indépendante face aux grands groupes ou le refus de l'uniformisation culturelle : le cas des éditeurs « engagés » en sciences humaines*, Colloque international « Mutations des industries de la culture, de l'information et de la communication » Septembre 2006, EHESS, France

6 Cecilia Bianchi, *L'édition associative française notes pour une étude*, Mémoire de master 2 recherche / septembre 2014, URL = [<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr>], date de consultation le 07/05/2017

Les créateurs et même les éditeurs perdent leur liberté d'expression, et le lecteur est manipulé. Au sein de ce marché de l'édition paradoxal, où les gros sont de plus en plus gros et les petits de plus en plus petits, la micro-édition est par essence à la marge, davantage même à mesure que les groupes avalent les titres indépendants.

Face à cet état du marché très tendu et très rapide qui rend la survie aléatoire, en réponse à cette concentration et malgré ce contexte policé, dans le but d'éviter l'uniformisation, des maisons d'édition à but non lucratif dans lesquelles le marketing n'a plus sa place directrice se constituent, et les petits éditeurs parviennent tout de même à occuper un espace réel, bien qu'économiquement insignifiant, qui est particulièrement révélateur des tensions liées aux bouleversements de ces dernières années. Malgré leur faible poids économique et leur fragilité financière, ces micro-structures de type artisanal se positionnent par rapport aux grands groupes et les petits et micro-éditeurs jouent un rôle non négligeable au sein du champ éditorial. Bien qu'ayant un impact restreint, cette nouvelle génération de petites structures d'édition indépendantes, engagées et alternatives, vient contester l'hégémonie des grands groupes et est le « signe d'une résistance des niches de création au mouvement d'homogénéisation et de rationalisation du secteur ».⁷

La place prise par la micro-édition a une importance symbolique réelle en maintenant le versant artisanal du métier d'éditeur, qui est le plus propice à la création, et en contribuant à la dynamique du champ de l'édition dans son ensemble à travers « des valeurs de pluralisme, d'indépendance, et de créativité qui jouent un rôle normatif encore très fort dans l'ensemble du champ, et auxquels même les plus gros se sentent tenus de faire référence. ».⁷ Elle est une édition en marge d'une reconnaissance commerciale et naît de la contestation.

7 Sophie Noël, *La petite édition indépendante face aux grands groupes ou le refus de l'uniformisation culturelle : le cas des éditeurs « engagés » en sciences humaines*, Colloque international « Mutations des industries de la culture, de l'information et de la communication » Septembre 2006, EHESS, France

La micro-édition peut être différenciée de la petite édition, selon Françoise Benhamou, par différents critères. Tout d'abord, les petits éditeurs restent des professionnels, tandis que les micro-éditeurs ont des activités plus spontanées et moins systématiques et la micro-édition est « plus éclectique, plus circonstancielle, plus fugace ».⁸

Ensuite, les micro-éditeurs cherchent donc moins à connaître la structure du marché de l'édition, tandis que les petits éditeurs évoluent du statut associatif vers une structure juridique commerciale dans une dynamique de professionnalisation.⁹ La micro-édition se distingue principalement des petits éditeurs en plaçant le fait de faire soi-même les objets comme un prérequis pour pouvoir atteindre une liberté intellectuelle, démocratiser l'art, permettre de garder le contrôle de ses propres créations⁹ et en adoptant des principes d'autoproduction, d'autofinancement et d'autodistribution, là où cette autonomie n'est pas au cœur des préoccupations des petits éditeurs.

Le principal reste de faire, sans se préoccuper du sérieux ou de la qualité du résultat, en s'inscrivant dans le mouvement DIY. DIY étant l'acronyme de « Do It Yourself », « Fais-le toi-même », une éthique de production et de diffusion qui consiste à assurer la réalisation d'un objet de A à Z, en dehors des circuits de production industrielle.⁹ Les projets de la micro-édition évoluent donc dans la culture DIY et la philosophie « Faites-le vous-même » qui valorise toute activité créatrice, en prônant une approche du faire « qui ne relève ni de l'acceptation scolaire du terme « pratique artistique », ni d'un artisanat ressuscitant le douteux concept de métier, ni non plus d'un quelconque « art brut » ».⁹

8 Christian Thorel dans *Publier, diffuser et distribuer. Quelles perspectives pour la petite édition ?* Forum organisé par le SNE, 9 mars 2004 [pages non citées], cité dans BenhaMou (B 17), « *La petite édition* », 2005, p. 37., cité dans Cecilia Bianchi, *L'édition associative française notes pour une étude*, Mémoire de master 2 recherche / septembre 2014, URL = [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr], date de consultation le 07/05/2017

9 Cecilia Bianchi, *L'édition associative française notes pour une étude*, Mémoire de master 2 recherche / septembre 2014, URL = [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr], date de consultation le 07/05/2017

La micro-édition et sa volonté de fonctionner de manière artisanale, cette nécessité du faire, selon l'éthique DIY, extérieure aux circuits commerciaux, pour le simple plaisir de créer des formes inédites, vient combler un manque dans tous les secteurs de l'édition et dans la démarche de nombreux créatifs de tout types. Que ce soit en bande dessinée, en dessin, en graphisme ou en art, des ouvrages voient le jour en s'incarnant dans les formes les plus variées, du recueil collectif au livre d'artiste, et offrent un panel éclectique et fertile d'éditions alternatives.

Le fanzinat suit cette même logique et « s'il y a 20 ans le fanzinat était surtout l'occasion de faire des livres autrement, aujourd'hui, les raisons seraient plus que jamais socio-économiques ». ¹⁰ En réponse à un secteur de l'édition classique qui souffre de saturation, le fanzine offre la possibilité aux jeunes auteurs de faire valoir leur originalité en prenant des chemins de traverse et de proposer une alternative aux mass-médias.

Pour Loïc Gaume, les créateurs s'emparent de ce moyen d'expression qui évolue afin de palier au manque d'ouvertures du côté d'autres types d'édition :

« La mentalité n'est plus la même [...], mais surtout cette forme est passée du politique à l'artistique, c'est ce qui me semble le plus évident aujourd'hui. [...] On vend son fanzine aujourd'hui, on ne le distribue plus pour faire passer des idées. Le fanzine s'est démocratisé avec des moyens d'impression plus faciles, et est tombé entre les mains des dessinateurs, photographes etc. Aujourd'hui, le fanzine a plus à voir avec l'édition indépendante qu'avec le tract politique. »

Loïc Gaume cité par Andrea C Henter, dans *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [http://mamereetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/], date de consultation le 07/05/2017

¹⁰ *Rebel Rebel #2 : fanzine art & culture*, URL = [https://www.fracpaca.org/dans-les-murs-evenements-a-venir_rebel-rebel-2-fanzine-art-culture], date de consultation le 07/05/2017

Aujourd'hui le fanzine est utilisé comme un espace d'expérimentation libre et vaste d'où découle un foisonnement de publications artisanales issues « de petites structures éditoriales, de collectifs de créateurs, d'ateliers de sérigraphie, de graphistes et d'écrivains publiant à faible tirage des travaux pointus, expérimentaux et de qualité ». ¹¹ Il évolue alors pour prendre « la forme de micro-éditions qui se multiplient en tout sens, représentant bien des confréries : photographes nomades, graffeurs, philosophes sauvages, artistes contemporains, poètes, illustrateurs trash... ». ¹¹

Jean-Christophe Menu constate une même sclérose de l'industrie du livre dans le domaine de la bande dessinée suite à une surproduction qui nivelle la qualité qui peut être proposée. La standardisation du roman graphique comme format éditorial conjuguée à une surenchère au niveau du livre-objet fait que la librairie et le format livre ne sont plus à même d'offrir un renouvellement du médium. Les grosses structures traditionnelles ne prennent plus de risques et n'éditent plus de créations sortant des schémas habituels. Pour lui, la revitalisation de la bande dessinée est possible en marge du système conventionnel, grâce à la micro-édition, dans une dynamique de création collective et de regroupements d'auteurs. ¹²

Les créateurs se retrouvent alors face à l'impossibilité d'exprimer leurs aspirations artistiques chez les éditeurs traditionnels et ne souhaitent pas demeurer confinés dans la marginalité du fanzinat. Cette situation est à l'origine de l'apparition de maisons d'éditions indépendantes ou plus justement alternatives, créées par les auteurs eux-mêmes. ¹³

11 Fanzinothèque de Poitiers, *Constellation*, exposition de micro-éditions, du 3 septembre au 8 octobre, maison de l'architecture, Poitiers, URL = [http://www.fanzino.org/2016/08/programmation-constellation-exposition-de-micro-editions-du-3-septembre-au-8-octobre-maison-de-larchitecture-poitiers/], date de consultation le 07/05/2017

12 Jean-Christophe Menu, *La bande dessinée et ses doubles*, cité par Benoît Crucifix, *Les puissances de l'avenir : Désert de Renaud Thomas*, URL = [http://www.du9.org/chronique/les-puissances-de-lavenir-desert/#footnote_2_11567], date de consultation le 07/05/2017

13 Cathy Becq, Rachel Brahy, *L'artiste et ses intermédiaires*, Les éditions Mardaga, Avenue Pasteur 6 - Bât. H — B — 1300 Wavre, Belgique, 2010

Ces alternatifs se singularisent par des approches thématiques, narratives et esthétiques inédites, créant une nouvelle dynamique. Cette production désintéressée casse le système, les intermédiaires et les enjeux mercantiles et se pose en alternative au monde de l'édition de bande dessinée.

Pour ce qui est des auteurs de manuscrits, en réponse aux nouveaux mécanismes de sélection mis en place par les éditeurs traditionnels, ils se tournent vers l'auto-édition, en y trouvant une alternative pour diffuser leurs productions et rencontrer un public.¹⁴

L'auto-édition, qui consiste à écrire un livre, le concevoir, le rêver, le penser, le mettre en page, l'imprimer puis finalement le vendre, et où l'auteur n'est plus un maillon de l'édition mais l'ensemble de la chaîne¹⁵, est considérée par beaucoup comme une édition de seconde catégorie. C'est une édition souvent produite en trop grande quantité et toutes catégories confondues, «à partir d'un photocopieur, d'un imprimeur ou chez cette nouvelle branche d'« éditeurs » non reconnus qui demandent de l'argent (parfois d'énormes montants) afin de publier un livre qui ne bénéficiera d'aucune direction littéraire ou orientation graphique ou esthétique, ni d'un travail typographique quelconque»,¹⁶ et où aucun éditeur n'a fait une sélection de ce qui est proposé à l'usage des réseaux commerciaux mais aussi des mentalités.

14 Djosse Tessy (ENS) et Bianca Tangaro (Enssib), *Auto-édition et éditeurs traditionnels : impacts, pratiques et opportunités*, URL = [<https://archinfo24.hypotheses.org/3245>], date de consultation le 06/05/2017], date de consultation le 07/05/2017

15 Fabrice Vigne, *Vous savez ce qu'elle vous dit l'auto-édition ? (Troyes épisode 42)*, URL = [<http://www.fonddutiroir.com/blog/?p=5736>], date de consultation le 07/05/2017

16 Catherine Cormier-Larose, *Microédition ou comment faire magnifiquement ce que tu veux*, URL = [<http://www.moutonnoir.com/2016/09/microedition-ou-comment-faire-magnifiquement-ce-que-tu-veux/>], date de consultation le 07/05/2017

Elle serait une édition par défaut, ce qui la placerait d'emblée en marge du champ littéraire, réservée aux auteurs qui sont contraints de publier par leurs propres moyens après avoir échoué auprès des éditeurs conventionnels. Et même si cette absence d'éditeur, intermédiaire qui filtre les créations et semble être le seul à même de valider leur dignité, en départageant les livres qui peuvent exister ou non, laisse la place à des livres ni faits ni à faire¹⁷, elle représente aussi un geste radical et libre, digne d'intérêt, de respect, de passion et de curiosité en permettant à tout un chacun de créer en dehors des circuits de l'industrie du divertissement et d'assumer pleinement la réalisation et la défense de son travail.

Il faut tout de même noter une différence majeure entre la micro-édition et l'autopublication. Si l'auto-publication permet à tout un chacun de publier ses écrits, la micro-édition place au cœur de ses préoccupations la question de l'esthétique et « est mue par une volonté de changer les choses, de bousculer l'ordre établi et de remettre au goût du jour la conscience sociale ».¹⁸

17 Fabrice Vigne, *Vous savez ce qu'elle vous dit l'auto-édition ? (Troyes épisode 42)*, URL = [<http://www.fonddutiroir.com/blog/?p=5736>], date de consultation le 07/05/2017

18 Catherine Cormier-Larose, *Microédition ou comment faire magnifiquement ce que tu veux*, URL = [<http://www.moutonnoir.com/2016/09/microedition-ou-comment-faire-magnifiquement-ce-que-tu-veux>], date de consultation le 07/05/2017

L'historien du livre Pascal Fulacher nous rappelle que le monde de l'édition n'est pas composé essentiellement par des littéraires et emploie le terme de micro-édition pour définir les structures créées par des artistes de livres illustrés.¹⁹

Dans le milieu de l'art, l'intérêt pour l'auto-édition et l'édition indépendante répond à la difficulté rencontrée aujourd'hui par les artistes et les éditeurs « d'exister en-dehors des réseaux informels et d'une visibilité principalement numérique. »²⁰

Alors que le milieu du livre subit les évolutions du marché, notamment avec l'arrivée d'Amazon, et qu'on peut constater des baisses autant dans la vente que dans l'édition de livres, on remarque que l'auto-édition grandissante a un impact considérable sur la manière dont le livre est considéré en proposant et permettant, paradoxalement, ce que le livre d'art compte de plus sophistiqué.²¹

Face à des musées qui sont contraints par les politiques économiques, les politiques de la ville et qui s'enferment dans du plus certain, les avant-gardes trouvent dans le livre un support pour s'exprimer. Elles font de l'édition un moyen privilégié de diffusion en exploitant le champ de création qu'est le livre d'artiste, hybride entre œuvre d'art et objet éditorial, et s'approprient le format éditorial et l'interrogent à travers le choix de l'auto-édition. Le bouleversement des modèles qu'a engendré le livre d'artiste donne ainsi à l'art contemporain un nouveau souffle grâce à cette pratique éditoriale dans le domaine des arts visuels.

19 Cecilia Bianchi, *L'édition associative française notes pour une étude*, Mémoire de master 2 recherche / septembre 2014, URL = [<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr>], date de consultation le 07/05/2017

21 *La presse alternative, entre la culture d'émancipation et les chemins de l'utopie*, URL = [<https://rebellyon.info/Colloque-sur-la-presse-alternative>], date de consultation le 07/05/2017

20 Ann Stouvenel, *Colophon / Librairie, Micro-édition en arts visuels*, URL = [<http://www.mainsdoeuvres.org/Colophon-Librairie-Micro-edition-en-arts-visuels.html>], date de consultation le 07/05/2017

Dès la fin des années 1970, face à la disparition des grands éditeurs, les artistes se lancent eux-mêmes dans l'édition en créant leur propre structure de micro-édition, en prenant de plus en plus de place dans l'édition de livres illustrés.²²

Pour Apolline Schöser « la micro-édition, c'est quand les créateurs prennent les devants en essayant de développer des micro-façons de micro-produire des micro-économies pour faire vivre leur travail ». ²³ Se forgeant leurs propres solutions, les collectifs d'artistes peuvent alors se permettre de se démarquer des formats classiques du marché et évoluent aux frontières de l'art contemporain et de l'édition indépendante dans un monde assez inclassable.

On peut considérer que, de nos jours, les frontières entre les deux médiums que sont le livre d'artiste et le fanzine deviennent poreuses. Selon Andrea C Henter, la distinction faite entre les fanzines et les livres d'artiste découlerait des théoriciens des années 1980 qui, « en ayant trop bien réussi à faire reconnaître le livre d'artiste par le monde de l'art, auraient créé une distinction artificielle entre des publications d'artiste qui circulent dans l'institution et les autres éditions qui circulent dans des réseaux alternatifs ». ²⁴

22 Cecilia Bianchi, *L'édition associative française notes pour une étude*, Mémoire de master 2 recherche / septembre 2014, URL = [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr], date de consultation le 07/05/2017

23 *Micro-édition: la BD emprunte les chemins de traverse*, URL = [http://www.sayyess.com/2015/7307/micro-edition-la-bd-emprunte-les-chemins-de-traverse/], date de consultation le 07/05/2017

24 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [http://mame-reetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/], date de consultation le 07/05/2017

À l'origine, le livre d'artiste possède les caractéristiques du livre contemporain fabriqué industriellement, qui sont aussi des caractéristiques que l'on peut retrouver dans la production de fanzines. Le livre d'artiste s'inscrit dans l'esprit de débrouille DIY et d'indépendance du fanzine, cette publication indépendante ancrée dans la philosophie du DIY, de la contre-culture 60's et du punk 70's.

La différence majeure que l'on puisse définir entre eux serait donc leurs réseaux de diffusion, alternatifs pour les fanzines, qui sortent peu du cercle fermé de l'art contemporain pour les livres d'artistes, de plus en plus édités par des galeries.²⁵ L'art prend donc une part importante dans la micro-édition et l'auto-édition, ainsi l'édition indépendante en arts visuels représente une librairie en mouvement.

25 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [<http://mame-reetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/>], date de consultation le 07/05/2017

Des acteurs de l'écriture, de la bande dessinée, du dessin, du graphisme, de l'art ou de milieux moins connectés au domaine de l'édition, proposent au sein de la micro-édition un ensemble de publications singulières qui s'incarnent sous les formes les plus variées et uniques envisageables, donnant corps à un panel éclectique et fertile d'éditions alternatives. Cette production, libre et autogérée, enrichit l'univers graphique et rédactionnel des parutions classiques,²⁶ permettant à la micro-édition, forme d'autonomie et d'indépendance, d'affirmer son existence en dehors du circuit production-travail.²⁷

Bien que la micro-édition puisse être caractérisée par la production imprimée tirée à très peu d'exemplaires, il est plus juste de la définir comme « un microcosme au sein du monde de l'édition que de la réduire à une simple question de taille »²⁸, ainsi que par des idéaux, des principes et une histoire. La micro-édition est donc composée d'une myriade de structures complémentaires qui occupent des créneaux délaissés par le circuit de l'édition conventionnel offrant un espace d'expérimentation pour les créateurs qui veulent développer au-delà du fanzine. Cette nouvelle génération d'éditeurs comble une lacune laissée par les professionnels, dans un paysage éditorial en pleine restructuration, en produisant un compromis entre l'édition artisanale et le fanzine de luxe.²⁸

En ce sens, elle s'inscrit en totale opposition avec l'édition de masse, se dédouanant de la nécessité qu'ont les réseaux classiques des imprimeurs conventionnels de calculer le nombre minimum de tirage sur les investissements matériels (taille des machines, infrastructures, équipements connexes) et des potentiels de vente (connaissance des marchés) et ayant pour seul but de rendre visible le travail d'un auteur.²⁹

26 Arnaud Dubuc, *Le fanzine comme alternative au secteur de l'édition classique*, URL = [<http://www.arc-culture.be/blog/le-fanzine-comme-alternative-au-secteur-de-ledition-classique/>], date de consultation le 07/05/2017

27 CRACK! UTOPIE & MICRO-ÉDITION CONTRE U.D.I.Y [UN-DO IT YOURSELF], URL = [<http://www.fanzino.org/2014/09/crack-utopie-micro-edition-contre-u-d-i-y-un-do-it-yourself/>], date de consultation le 07/05/2017

28 Cecilia Bianchi, *L'édition associative française notes pour une étude*, Mémoire de master 2 recherche / septembre 2014, URL = [<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr>], date de consultation le 07/05/2017

29 CRACK! UTOPIE & MICRO-ÉDITION CONTRE U.D.I.Y [UN-DO IT YOURSELF], URL = [<http://www.fanzino.org/2014/09/crack-utopie-micro-edition-contre-u-d-i-y-un-do-it-yourself/>], date de consultation le 07/05/2017

En abordant différents plateaux, selon divers aspects, ce mémoire dressera un panorama de la micro-édition, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, en s'attardant particulièrement sur les entités contemporaines de ce domaine qui permettent d'illustrer au mieux sa pluralité.

Nous verrons en quoi la micro-édition est une invitation à la création et comment, en la centralisant sur un individu unique, elle conduit à envisager d'autres chemins créatifs.

La notion de plateforme d'un univers personnel sera au cœur des différents plateaux étudiés, l'individu ayant une place prédominante dans la micro-édition.

Selon André Berge, l'œuvre d'art incarne un univers parfait, un univers personnel, et l'essentiel pour l'artiste consiste à construire cet univers personnel. Le sens de l'œuvre artistique réside alors en une tentative d'y parvenir. La nécessité de construire cet univers se trouve dans le besoin de se prémunir contre les choses désagréables et les agressions du monde extérieur, car il faut que l'univers soit construit pour que l'on puisse y vivre. Il est intrinsèquement rattaché à l'instinct de conservation de l'individu et agit comme une défense contre ce qui risque de le désagréger, en le plaçant dans un univers non chaotique, et donc construit, afin de subsister.³⁰

L'expression de cette identité se trouve au cœur de la production de zines, qui prône un idéal d'expression pure. Le créateur de zine se refuse en effet à laisser n'importe lequel des ordres et règles sanctifiés socialement limiter une expression individuelle.³¹

30 Sous la direction de André Berge, Anne Clancier, Paul Ricœur et Lothar-Henry Rubinstein, *Entretiens sur l'art et la psychanalyse*, LaHaye, Mouton, Paris, 1968

31 Stephen Duncombe, *Notes from Underground: Zines and the Politics of Alternative Culture*, Verso, 6 Meard Street, London W1V 3HR, 1997

L'expression par un créateur d'un univers personnel issu d'une forte personnalité artistique lui permet de se moquer de ce qui semble généralement admis, en choisissant un chemin solitaire. Selon Hansjörg Gisiger, il y a ainsi toujours ceux qui nagent à contre courant face à des modes d'expression qui dominent une époque, et qui s'avèrent souvent être parmi les meilleurs. L'écueil à exprimer un univers personnel qui ne peut être rattaché à ce dénominateur commun qu'est l'individu, est que sa production peut alors rester incompréhensible pour la plupart des spectateurs.³²

On retrouve cette idée dans la notion de style tel que défini par Malraux, qui dans une optique très subjective peut être assimilé à une projection de l'individualité de l'artiste.³³ C'est à travers cette création artistique, qui en devient profondément stimulante et désirable, que l'individu apprend à se connaître lui-même et à se découvrir un et multiple, à travers les possibles qu'il invente et les choix qu'il opère. L'activité créatrice doit, pour ce faire, s'émanciper de la routine des tâches maîtrisables et répétitives, prévisibles dans leurs résultats. Selon Pierre-Michel Menger,³³ la ressource du travail artistique est d'inventer et d'expérimenter à partir de soi comme être multiple, que le sentiment dominant soit celui de la liberté et de la maîtrise de la décision créatrice ou celui de l'urgence. De plus, « cet individualisme est à la fois le principe et le résultat de cette concurrence qui s'opère entre artistes dans leur recherche systématique de l'originalité esthétique. C'est aussi le produit de la conception, [...] selon laquelle l'artiste est l'individu par excellence, la personne accomplie dans l'essence de son humanité. »

32 Hansjörg Gisiger, *De l'art, de l'artiste et de la création*, Éditions L'Âge d'Homme, Lausanne, Suisse, 2000

33 Pierre-Michel Menger, « *L'art analysé comme un travail* », *Idées économiques et sociales* 2009/4 (N° 158), p. 23-29. DOI 10.3917/idee.158.0023

L'individu créateur ne se limite pas, « mais en entrepreneur innovateur, dont l'action et l'importance ne se limitent pas à des innovations stylistiques, mais se mesurent aussi à sa capacité d'inventer de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux moyens de diffusion et de commercialisation de son œuvre », ³⁴ il combine des caractéristiques, des compétences et des pratiques propres à l'indépendance entrepreneuriale.

Selon ce modèle, « l'impératif d'accomplissement créateur a un fondement directement individualiste : l'essence même de la production libre est le déploiement de l'idiosyncrasie individuelle et le travail créateur de l'artiste en est l'incarnation la plus haute et la plus pure. » ³⁴ Le créateur s'apparente alors à une petite firme, à travers une pratique de la pluriactivité et à travers ses initiatives entrepreneuriales. Au sein de ce régime d'invention artistique, chaque créateur est appelé à se singulariser et à individualiser sa production.

Pour Mark C. Taylor, l'individu possède des qualités intrinsèques qui permettent de comprendre son hétérogénéité, une forme d'individualisme qui accorde une importance aux choix délibérés des acteurs et aux effets inattendus de leurs actions, en célébrant l'invention individuelle. L'originalité de l'artiste n'est pas innée, et celle-ci se construit grâce au travail de l'œuvre qui l'amène à dépasser son individualité immédiate. Il est alors intéressant de distinguer la matière, source d'inspiration de l'artiste, et la manière, qui permettent au créateur d'adopter une visée singulariste dans un monde commun. La liberté d'être-soi revêt donc un pouvoir d'autolimitation, d'affirmation de soi, du style de l'artiste. ³⁵ Cet univers personnel propre à l'individu le caractérise, tout comme il porte la marque de sa personnalité créative.

34 Pierre-Michel Menger, « *L'art analysé comme un travail* », *Idées économiques et sociales* 2009/4 (N° 158), p. 23-29. DOI 10.3917/idee.158.0023

35 Christian Bessy, Pierre-Marie Chauvin, « *Pierre-Michel Menger, Le travail créateur. S'accomplir dans l'incertain*, 2009, Gallimard-Seuil, Paris, coll. « Hautes Études », 667 p. », *Revue Française de Socio-Économie* 2010/2 (n° 6), p. 167-174.

Suite à cet état des lieux de l'édition contemporaine, ce mémoire cherche à interroger la place de la micro-édition à l'ère de l'édition de masse et à définir en quoi elle peut se positionner en tant qu'alternative artistique et démocratique en adoptant des formes émergentes, fugitives, situées en marge des réseaux institutionnels et commerciaux dominants.

Il s'agit ici d'explorer cet espace d'expérimentation aux formes multiples qu'est la micro-édition et de dresser un état des lieux des possibles infinis qu'elle offre en identifiant les différentes formes éditoriales. La question de la micro-édition est abordée dans la perspective d'interroger son rôle dans la création de plateformes de développement d'univers personnels par ses acteurs, en mettant en lumière la façon dont la scène indépendante travaille et se questionne entre création, production, pratiques individuelles et collectives, démarches collaboratives... et autour des enjeux esthétiques, techniques, économiques, pratiques, artistiques, politiques, des places attribuées ou prises par les auteurs et les lecteurs... qui forment le contexte de la micro-édition.

Les technicités liées au terrain de la micro-édition nous conduiront à traiter de l'esthétique produite par un projet de micro-édition, qui bien qu'elle soit propre à son auteur, est directement influencée par les différents procédés d'impression et matériaux mis à sa disposition, ainsi que par les processus de création. Ces questionnements au sujet de la production de la micro-édition amènent de plus à la problématique de la série, de l'objet édité au sein de celle-ci et du statut qu'il y prend. Il sera aussi question de l'évolution de la micro-édition suite à l'arrivée des nouvelles technologies, ainsi que des nouveaux modes d'échanges et de façons d'aborder les pratiques collaboratives et collectives qu'elles ont amenés.

La micro-édition s'inscrit dans un contexte qui l'influence et qu'elle influence. Des relations s'y font et des échanges surprenants en résultent. L'individu évolue au sein de groupes, est en lien avec son public et communique avec lui par le biais de ses productions. Celles-ci ont alors la possibilité de prendre un rôle de passeur d'idée, qui donne une voix à des minorités ainsi qu'à des propos (littéraires comme plastiques) d'un type nouveau. Ce sont ces multiples implantations de la micro-édition au sein de la vie sociale que nous présentons, ainsi que l'espace qu'elle occupe dans les terrains professionnels propres au graphisme, afin de conclure sur une approche plus appliquée de la micro-édition, et de dégager la manière dont les créateurs peuvent l'intégrer dans leur pratique et le positionnement qu'ils peuvent adopter vis à vis de leurs sources de revenus. Cela nous permettra d'aborder les contextes sociopolitique, économique et politique auxquels la micro-édition est liée.

Ce mémoire interroge les différents plateaux qui constituent la micro-édition et leur importance dans une plateforme de développement d'un univers personnel. Cette étude sera réalisée par rapport au domaine de la conception graphique, mais s'étendra aussi à celui de la production et de la diffusion des visuels réalisés, de façon à cerner une pratique dans son ensemble et à aborder la totalité des terrains couverts par la micro-édition.

Du fait de la multiplicité de la micro-édition, un enjeu majeur de ce mémoire sera de couvrir les divers plateaux de celle-ci, mais aussi d'en avoir une vision complète, en conjuguant aux propos théoriques et études de chercheurs le retour d'acteurs de la micro-édition, et l'analyse de structures éditoriales et de diffusion. Cette diversité des approches permettra de traiter la complexité du thème de recherche autour de plateaux définis et représentatifs de la micro-édition dans son ensemble. Ces axes de réflexion autour des thématiques de la micro-édition ont pour vocation à cerner les enjeux liés aux spécificités propres à ce type d'activité éditoriale et au statut du créateur individu au sein de ce vivier créatif, et d'en proposer un point de vue panoramique.

La problématique d'une micro-édition constituant une plateforme de développement d'un univers personnel, invite à ouvrir les voies de recherche et oriente la réflexion vers des perspectives de réponses multiples. Pour ce faire, je chercherai à éprouver les idées soulevées tout au long du développement des éléments de réponses en les expérimentant et en cherchant des corrélations et tensions entre différentes sources, issues de différents milieux et terrains, en profitant de la sorte des ressources de la recherche et du domaine professionnel.

La micro-édition est ici étudiée non seulement comme espace permettant la création, la production et la diffusion d'exemplaires multiples, mais avant tout comme une modalité créatrice de l'invention des formes et des contenus, un univers où se réinventent les pratiques, démultipliant le champ déjà très large de l'édition.

I--Typologie de l'existant

1.1 – Micro-édition

La micro-édition ne peut être définie ni par des critères quantitatifs, tels que le nombre de tirages, de parutions à l'année, de salariés (ou de leur absence), du chiffre d'affaire (ou de son absence...), ni par des critères qualitatifs. De part l'absence de règles et de critères délimitant son fonctionnement, la micro-édition se caractérise par sa capacité rapide à englober de nouvelles formes, à faire évoluer ses critères et ses repères. La définition de la micro-édition est toujours remise en question et entre dans le domaine de l'expérimentation, la difficulté qu'on a à la saisir renforçant son intérêt.

Historiquement, elle se développe dès les années 1960 aux États-Unis, au cœur de la culture underground et DIY, initiée par la publication de fanzines.

Elle représente les acteurs les plus méconnus du milieu du livre, une foule qui fait face aux douze maisons dominantes, qui totalisent à elles seules 80 % des ventes. Les micro-éditeurs constituent de ce fait des structures indépendantes qui prennent les places laissées vides dans l'espace éditorial,³⁶ demeurant méconnus du grand public et des institutions, et investissant une strate différente du monde de l'édition.³⁷

36 Robyn Chapman, Chuck Forsman (Oily Comics), Keenan Marshall Keller (Drippy Bone Books), Justin Skarhus and Raighne Hogan (2D Cloud), and Anne Koyama (Koyama Press), *Micro-Press and Beyond*, SPX 2014 Pane, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=fNA4Z-DioH2I>], date de consultation le 14/01/2016

37 Julie Sabatier, *DIY, Portland, DIY, Portland: Self Publishing, A Letter from Portland's Zinesters and Small Press Readers*, URL = [www.radio4all.net/index.php/program/19021], date de consultation le 21/01/2017

La micro-édition se développe ainsi à l'ombre de la grande scène éditoriale et permet de bousculer ses codes traditionnels. Là où la majorité de la culture et des arts contemporains y sont soumis, la micro-édition évite les restrictions et la domination du marché et attire artistes et audiences dans une réponse à la prédictibilité omniprésente de ce qui est proposé dans les médias traditionnels, produit dans un esprit commercial, qui n'apporte aucun challenge à la réflexion. Les artistes s'en emparant profitent de sa liberté, subvertissent et ignorent toutes règles. Cela offre un espace fertile d'où une multitude de choses étranges émergent.³⁸

Le petit éditeur favorise la création au profit et a une démarche marquée, comme le montre Legendre Bertrand : « la définition des choix éditoriaux, le travail avec les auteurs et l'attention portée aux aspects techniques de la production sont au cœur de sa conception du métier ».³⁹ Ces éditeurs novateurs, même s'ils pèsent très peu sur l'ensemble du milieu, offrent un espace d'expression aux créateurs indépendants et favorisent l'existence de productions qui sont issues d'une conception artistique et indépendante de l'édition et de la diffusion.

« Les matériaux, les espaces, les nuits blanches des éditeurs et des auteurs, les découverts bancaires, la durée de vie de ces projets d'édition participent de leur forme. »

Gilles Acézat, Dominique De Beir, Océane Delleaux et Catherine Schwartz,
Edith, Un atlas de la microédition : quelles routes pour quels enjeux ?,
ESADHaR. Rouen. 20 février 2016

38 Dan Mitchell et Sara MacKillop, "Artist self-publishers subvert and ignore the publishing rulebook" say ASP curators, URL = [http://www.itsnicethat.com/articles/artist-self-publishers-fair-ica-asp-2-080916], date de consultation le 31.01.2017

39 Legendre Bertrand, « *Regards sur les petits éditeurs* », Culture études, 1/2007 (n°1), p. 1-12. URL = [http://www.cairn.info/revue-culture-etudes-2007-1-page-1.htm], date de consultation le 02.02.2017

Ces formes éditoriales reposent sur des techniques peu coûteuses et sur une dimension artisanale très forte, qui réveillent les qualités de l'objet-livre. Elles ouvrent des possibilités éditoriales conférant une dimension artistique au livre, qui n'est plus seulement un support pratique de diffusion mais une véritable œuvre d'art. Les publications sont alors autant d'œuvres, disponibles et accessibles, qui restent libres des carcans induits par les institutions

Cette économie limite n'est jamais un frein à l'ambition des artistes mais la définit et leur assure une omnipotence sur leur production. Les idées, images et textes, sont réalisés par des artistes ayant saisi les restrictions et la liberté des médias imprimés⁴⁰ et privilégient la dimension visuelle et graphique de la maquette et du livre en tant qu'objet d'art.

La micro-édition partage des particularités avec le livre d'artiste, la bibliophilie et le marché de l'art. Clive Phillipot inclut ainsi les livres d'artistes dans la production littéraire alternative, indépendante (small press ou micro-édition) ou souterraine (underground), et les définit comme ainsi :

« Les livres d'artistes participent néanmoins de ce que les scientifiques ont appelé littérature grise : brochures et rapports difficiles à identifier, qui circulent à la périphérie du monde de l'édition, contiennent des informations ésotériques et intéressent un nombre limité de personnes. [...] Une accumulation curieuse de publications éphémères contenant des idées, à la fois verbales et visuelles, qui rendent publiques, dans une mesure limitée, des idées non orthodoxes, singulières, voire impopulaires, qui souvent sont utiles à la critique ou pour faire fermenter la société et qui mettent en cause nos manières de penser. »⁴¹

40 Dan Mitchell et Sara MacKillop, "Artist self-publishers subvert and ignore the publishing rulebook" say ASP curators, URL = [http://www.itsnicethat.com/articles/artist-self-publishers-fair-ica-asp-2-080916], date de consultation le 31.01.2017

41 Clive Phillipot et al., « *Booktrek : la prochaine frontière*. 1990 », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 19-20., DOI 10.3917/nre.002.0019

Pour avoir un aperçu de la multiplicité des notions qui caractérisent la micro-édition, on peut reprendre la définition qu'en fait Jésus Mohamed Bertoyas :

« La micro-édition, le fanzinat, l'opuscule photocopié est habité d'une certaine modestie de moyens, d'assemblage, de diffusion, privilégiant d'autres réseaux, plus humains, rarement subventionnés, quelquefois rageurs ou mieux à prix libre, emballés dans une économie informelle non imposable et brassant des sommes dérisoires, remboursant les frais d'impression. Travail de passionnés, paluches noircies à la nécessaire nécessité du faire.

[...]

La micro-édition est portée par les « sub-cultures », la SF, la contes-tation de droite comme de gauche, les libertés sexuelles venues des années 70, les mouvements hippie, provo, punk, le graphzine échappé des années 80, le mail art fauché. Un plaquage au réel peu archivé, fertilisant une conscience et pourtant imbibé de la pisse des chiottes obscures de l'Histoire. Un goût prononcé pour le collectif, l'invitation, l'échangisme imprimé. »⁴²

36 La micro-édition, en tant que mode d'expression et de diffusion alternatif, est le terrain favorable à des créations contemporaines, alternatives, contre-culturelles, marginales et émergentes, dynamiques actuelles, qui constituent un véritable patrimoine commun et vivant, témoin d'une histoire culturelle parallèle,⁴³ et reflète les tendances contemporaines et l'évolution de la société.

42 Jésus Mohamed Bertoyas, *GRAND SALON de la MICRO-ÉDITION #2*, 14 & 15 mai 2011, GRRRND ZERO Gerland, URL = [http://grand-salon.fr/presentations2.html], date de consultation le 30.01.2017

43 Fanzinothèque de Poitiers, *Pour-quoi ?*, URL = [http://www.fanzino.org/pourquoi-2/], date de consultation le 07/05/2017

1.2 – Zines

Aborder les zines est une façon d'appréhender la diversité et la richesse de la micro-édition, car ceux-ci sont intrinsèquement liés, comme le créateur de Super Loto Éditions l'exprime :

« L'auto-édition est en quelque sorte la volonté de faire, avec enthousiasme et les mains dans l'encre, sur le principe du fanzine qui comme pour beaucoup m'a mis le pied à l'étrier. »⁴⁴

La pratique du fanzine est apparue en même temps que l'industrialisation, période qui a conduit à une dépossession des moyens de production. Cette recherche d'autonomie se traduit par une attitude active par rapport au fait de produire. Tout comme pour la micro-édition, il est donc particulièrement difficile d'expliquer ce qu'est un zine, d'en donner une définition précise et définitive, ou bien même de définir des caractéristiques qui lui seraient propres. C'est un type de médium extrêmement varié, du fait que tout le monde se l'approprie de la façon dont il le désire et qu'il n'y a aucun contexte pré-établi. Il s'agit d'une expression personnelle, variée et spontanée, d'un espace de création qui ne veut pas se conformer à quel système que ce soit, qui est fait selon les propres termes de chacun et que l'on peut mener à bien quels que soient les moyens à notre disposition.⁴⁵

Le zine est ainsi une publication faite main que tout le monde peut faire,⁴⁶ produite pauvrement et distribuée de façon indépendante, avec des tirages souvent compris entre 1 et 500 copies.⁴⁷ Il peut contenir des histoires, bandes dessinées, recettes, interviews, photos, et tout ce que le créateur veut y inclure.⁴⁸

44 *Super Loto Éditions par Christian Rosset*, URL = [<http://www.du9.org/entretien/super-loto-editions/>], date de consultation le 06/12/2016

45 *Amsterdam Zine Jam*, URL = [<https://vimeo.com/77936821>], date de consultation le 14/01/2016

46 *Fanzine_CFA talk with Ethan Minsker*, URL = [<https://vimeo.com/110285079>], date de consultation le 14/01/2016

47 *Nicki Sabalu, How to make a zine*, URL = [<https://vimeo.com/18312616>], date de consultation le 06/12/2016

48 *LA Zine FEST 2014 Promo*, URL = [<https://vimeo.com/86531286>], date de consultation le 14/01/2016

Un fanzine, de la contraction de fan et de magazine, est un zine particulier, magazine publié de façon indépendante et dirigé spécifiquement sur une source de sujet,⁴⁹ souvent issu de la culture populaire. Une autre particularité du fanzine est son absence des circuits de distributions traditionnels.⁵⁰ Il est fait par passion, par envie⁵¹ et né du désir de partager l'information plutôt que celui du profit.⁵² Un fanzine a pour seule finalité que celle d'être fait, il n'est pas produit pour atteindre d'autres buts, comme un moyen de promotion ou dans l'idée d'être rentable.⁵³

Lors d'une journée d'étude à la Fanzinothèque de Poitiers dédiée à dresser un état des lieux sur le panorama du fanzine dans le monde et dans les bibliothèques, Gianluca Umiliacchi le définit simplement de la sorte : « le fanzine, c'est l'art du passionné »,⁵⁰ tout comme pourraient l'être la cuisine ou bien le macramé. Ces publications, occasions de pratiques d'amateurs sans grande prétention,⁵⁴ qui ne nécessitent aucune forme d'expertise ou d'érudition et n'ont pas de définition légale, restent une pratique de loisir qui permet à des non-professionnels de présenter leurs productions ou de partager activement leur passion commune.⁵⁵ Le fanzine est ainsi pour certains « l'occasion de faire l'apologie du quotidien, de parler de petites histoires anodines, sans grande envergure, de récits de vie éclatés, comme parfois les expériences peuvent l'être... »⁵⁶

49 Ethan H. Minsker, *Fanzine Talk with Ethan Minsker of Psycho Moto Zine @ Project-Nerd*, URL = [https://vimeo.com/147476458], date de consultation le 06/12/2016

50 Florian Ligner, *Les 20 ans de la Fanzinothèque de Poitiers, 1ère rencontre internationale de fanzinothèques, 14 mai 2009*, URL = [http://www.fanzino.org/on-n-est-pas-tout-seul/], date de consultation le 23.01.2017

51 *Perspectives de la Presse alternative, fanzines, revues, journaux, unissons-nous !*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=ZGE4ma6M9FY], date de consultation le 15/03/2016

52 Nicki Sabalu, *How to make a zine*, URL = [https://vimeo.com/18312616], date de consultation le 06/12/2016

53 *Grapas, un documental sobre fanzines*, URL = [https://vimeo.com/38496152], date de consultation le 14/01/2016

54 Arnaud Dubuc, *Le fanzine comme alternative au secteur de l'édition classique*, URL = [http://www.arc-culture.be/blog/le-fanzine-comme-alternative-au-secteur-de-ledition-classique/], date de consultation le 07/05/2017

55 *Paris : forum du fanzine et des éditions modestes*, samedi 30 avril 2016 au Petit Ney, URL = [https://infokiosques.net/spip.php?article1324], date de consultation le 07/05/2017

56 Arnaud Dubuc, *Le fanzine comme alternative au secteur de l'édition classique*, URL = [http://www.arc-culture.be/blog/le-fanzine-comme-alternative-au-secteur-de-ledition-classique/], date de consultation le 07/05/2017

Si « on peut trouver les premières traces de fanzines dans les livres d'artistes de la fin du XIXe siècle. Stéphane Mallarmé et Charles Cros, Guillaume Apollinaire et André Derain, mais également les surréalistes comme Tristan Tzara et Joan Miró, Pierre Reverdy et Georges Braque »⁵⁷ et que ces artistes contribuent au développement de livres collaboratifs qui vont rassembler écrivains, artistes, typographes et éditeurs, leur version contemporaine découle avant tout des publications qui ont émergé aux USA pendant les années 1920 et 1930. Celles-ci relèvent de la culture populaire et apparaissent dans les pages de courrier des lecteurs des magazines de science-fiction.

Ces revues d'amateurs sont à la fois créées et diffusées par ces passionnés, qui sont alors boudés par la presse. Cet engagement qui les pousse à commenter et partager ces objets souterrains va devenir le dénominateur qui rassemblera les auteurs de fanzine malgré leur extrême diversité,⁵⁸ sa publication restant toujours liée à d'autres pratiques.⁵⁹

Le fanzine peut alors être considéré comme une parution spécialisée, réalisée à moindre frais, avec peu de moyens et sans visée lucrative, par des amateurs et passionnés par un sujet ou un domaine particulier,⁶⁰ devenant un livre pour fans de différents types de cultures underground. De ce fait, « ces objets par nature éphémère sont les témoins d'une culture alternative en mouvement touchant à toutes les pratiques artistiques. »⁶¹

57 Émilie Mouquet, « *F comme fanzines...* ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005], date de consultation le 07/05/2017

58 Samuel Delahaye, *La Fanzinothèque de Poitiers : 25 ans au service de la micro-édition*, URL = [http://www.forum-avignon.org/fr/contribution-la-fanzinotheque-de-poitiers-25-ans-au-service-de-la-micro-edition-par-samuel-delahaye], date de consultation le 07/05/2017

59 Fanzinothèque de Poitiers, *Fanzine ?*, URL = [http://www.fanzino.org/fanzine/], date de consultation le 07/05/2017

60 Cf. *Bibliothèques et fanzines*, mémoire de DCB, sous la direction de Pascal Robert, Enssib, 2014, URL = [http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64223-bibliotheques-et-fanzines], date de consultation le 07/05/2017

61 Samuel Delahaye, *La Fanzinothèque de Poitiers : 25 ans au service de la micro-édition*, URL = [http://www.forum-avignon.org/fr/contribution-la-fanzinotheque-de-poitiers-25-ans-au-service-de-la-micro-edition-par-samuel-delahaye], date de consultation le 07/05/2017

Ces éditions indépendantes, en rupture avec la presse officielle et commerciale ayant un contenu spécialisé défini par les grands groupes, naissent de la volonté de proposer une alternative⁶² et de créer un support d'expression afin de partager des passions ignorées par la presse à grand tirage.⁶³

Si l'on peut considérer la publication de *The Comet*, qui regroupe les échanges épistolaires de ces amateurs et compile des contenus divers liés à la science-fiction tels que des critiques de romans, écrits amateur, conceptualisation et commentaires, comme le premier fanzine, la première occurrence de ce terme date d'octobre 1940 où Louis Russell Chauvenet, lui-même amateur de science-fiction, l'emploie dans son auto-publication *Detours*.⁶⁴ La naissance du fanzine provient donc des « volontés singulières d'exprimer et de partager son intérêt pour des cultures encore peu reconnues par la société et d'exercer sa créativité. »⁶⁵

Les créateurs de tous types se sont peu à peu approprié ce support pour partager leur passion. Bien que la création et la diffusion des fanzines contemporains s'inscrivent toujours dans les mêmes principes que ceux du début de son existence, l'esprit et la démarche étant toujours identiques, en gardant la volonté de faire soi-même de A à Z, les contenus, les formes et les aspects se démultiplient. De nombreux types de fanzines voient le jour, la plupart se situant dans le champ culturel au sens large. Cinéma, littérature, théâtre, musique, arts plastiques, bande dessinée...⁶⁶

62 Cf. *Bibliothèques et fanzines*, mémoire de DCB, sous la direction de Pascal Robert, Enssib, 2014, URL = [http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64223-bibliotheques-et-fanzines], date de consultation le 07/05/2017

63 *La bibliothèque du livre d'artiste, Les fanzines & graphzines*, URL = [http://www.bibart.org/2013-08-20-16-53-47/les-fonds/fonds-des-publications/fanzines-graphzines], date de consultation le 07/05/2017

64 Jeff Prucher, *Brave New Words : The Oxford Dictionary of Science Fiction*, Oxford University Press, 2007, p. 60., cité par Cf. *Bibliothèques et fanzines*, mémoire de DCB, sous la direction de Pascal Robert, Enssib, 2014, URL = [http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/

notices/64223-bibliotheques-et-fanzines], date de consultation le 07/05/2017

65 Émilie Mouquet, « *F comme fanzines...* ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005], date de consultation le 07/05/2017

66 *La bibliothèque du livre d'artiste, Les fanzines & graphzines*, URL = [http://www.bibart.org/2013-08-20-16-53-47/les-fonds/fonds-des-publications/fanzines-graphzines], date de consultation le 07/05/2017

Mais aussi fanzines-travaux de recherche, fanzines d'expression plus politique en devenant alors un espace de revendication et de contestation, lieu de contre-culture, espace d'expression libre, d'explosion créative. On retrouve ici une caractéristique du fanzine, dans sa capacité à se réinventer selon les besoins et les idées de chacun, adoptant autant de visages qu'il y a de créateurs, et renouvelant les pratiques et les modes de pensée.⁶⁷

Bien qu'il soit réducteur de proposer une typologie du fanzine, on peut définir certains types qui se sont dégagés au cours de l'évolution de ce médium, ce qui donne une idée de la diversité et de la richesse des productions actuelles.

Dans cette multitude de publications, on peut distinguer les perzines, pour personal fanzines, qui sont des productions centrées sur l'expression personnelle. Ceux-ci se distinguent des journaux intimes par leur vocation à être diffusés et lus par un public. L'auteur exprime et agence, à travers la forme autant que la rédaction du zine, ses sentiments complexes en partageant ses émotions, en confrontant son expérience à celles des autres, entre sphère publique et sphère privée.⁶⁸ Les fanzines littéraires offrent aux auteurs la possibilité de « se lancer dans l'écriture, seuls ou collectivement, avec ou sans contrainte de thème ou de contraintes formelles, selon le type de fanzine. »⁶⁸ Ils condensent fréquemment la création littéraire à la création graphique. Les fanzines d'essai, de critique et d'actualité politique s'inscrivent dans la lignée des placards et de la presse alternative et radicale depuis la fin du XIXe siècle.⁶⁸

67 Arnaud Dubuc, *Le fanzine comme alternative au secteur de l'édition classique*, URL = [<http://www.arc-culture.be/blog/le-fanzine-comme-alternative-au-secteur-de-ledition-classique/>], date de consultation le 07/05/2017

68 Émilie Mouquet, « F comme fanzines... ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005>], date de consultation le 07/05/2017

Les fanzines de musique, de cinéma, et de culture en général rassemblent divers passionnés et couvrent les domaines culturels délaissés par les courants dominants et tentent de les approfondir, en développant une curiosité documentée, consciente et critique.⁶⁹ Les fanzines de BD et d'illustration font partie des plus prolifiques. Ils peuvent soit être un tremplin permettant de faire ses armes et d'être repéré par d'autres types d'éditeurs, soit être une fin en soi, les auteurs bénéficiant de ce domaine de liberté où tous les sujets sont abordés sans tabou.⁶⁹

Les graphzines, contraction des mots graphique et magazine, répondent aussi aux mêmes caractéristiques que les fanzines et sont une manière de mettre le monde en images et en couleurs. Il s'agit d'albums d'images qui, s'ils ne sont pas toujours dépourvus de texte, placent le travail de composition avant celui de la signification du texte en soi.⁷⁰ La mise en page des graphzines est plus visuelle, plus graphique, et leur lecture est active, en faisant appel à l'imaginaire du lecteur. Celui-ci est invité à voir autrement, par un jeu avec les codes et les apparences : « La typographie, les lignes, les formes, les couleurs et les contrastes, les échelles et la graisse deviennent des dispositifs qui servent à raconter une histoire. »⁷¹ Ces libertés et expérimentations formelles en font un objet atypique.

69 Émilie Mouquet, « *F comme fanzines...* ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005>], date de consultation le 07/05/2017

70 *La bibliothèque du livre d'artiste, Les fanzines & graphzines*, URL = [<http://www.bibart.org/2013-08-20-16-53-47/les-fonds/fonds-des-publications/fanzines-graphzines>], date de consultation le 07/05/2017

71 Michael Rock, *Teal Triggs, Fanzines : la révolution du DIY*, trad. de l'anglais par Claire Réach, Pyramid 2010, cité par Émilie Mouquet, « *F comme fanzines...* ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005>], date de consultation le 07/05/2017

La popularisation de la culture punk et alternative des années 1970, et de la philosophie DIY qui y trouve un large écho,⁷² conduit à un déclin de l'utilisation du fanzine en tant qu'objet de contestation et de questionnement. Dès les années 1990 il se voit récupéré par une presse avide de sophistication graphique.⁷³

Cette récupération est encore renforcée de nos jours, quand, en pleine crise des périodiques, son esthétique est réinjectée dans la communication de grands groupes qui en créent des productions faussement négligées, mais réalisées par une équipe de professionnels, pour promouvoir leur produits. Un médium qui s'est développé sur la nécessité d'exprimer une pensée à contre-sens de la culture de masse devient alors matière à servir les intérêts marchands de cette même culture nouvelle.⁷⁴

Malgré tout cela, la culture du fanzine se perpétue encore et toujours, espace d'expression libre se réinventant sans cesse, restant en marge des codes culturels dominants, hébergeant une variété de pratiques qui font la richesse et le vrai potentiel artistique de ce médium aux contenus et aspects multiples, objet de création à part entière.⁷³

72 *La bibliothèque du livre d'artiste, Les fanzines & graphzines*, URL = [http://www.bibart.org/2013-08-20-16-53-47/les-fonds/fonds-des-publications/fanzines-graphzines], date de consultation le 07/05/2017

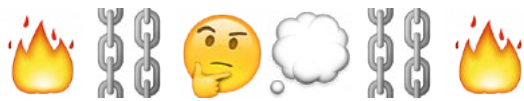
74 Clarence Edgard-Rosa, *Le fanzine, objet no future qui se réinvente toujours un futur*, URL = [https://usbeketrica.com/article/le-fanzine-objet-no-future-qui-se-reinvente-toujours-un-futur], date de consultation le 07/05/2017

73 Émilie Mouquet, « *F comme fanzines...* ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005], date de consultation le 07/05/2017

II - La micro-édition, plateforme de création

II.1 – Une liberté créative

Le modèle éditorial dominant soumet les créateurs aux exigences de leur éditeur.⁷⁵ Dans une telle situation, où l'industrie du livre et des médias subordonne les artistes et les prive d'un accès aux débouchés établis, leur unique solution s'ils veulent recouvrer une liberté créative consiste selon Higgins⁷⁶ à éditer leurs œuvres eux-mêmes.

Lorsque le marché mainstream ne propose que des relectures de ce qui a déjà fonctionné d'un point de vue commercial, les éditeurs indépendants s'offrent la liberté de chercher de la nouveauté, en ayant comme objectif premier de faire pour faire, et non pas de faire pour vendre ou bien pour couronner leur entreprise de succès.⁷⁷

Alors que la publication grand public tend à aller vers toujours plus de conformisme dans son offre, le milieu indépendant alternatif fait passer le coup de cœur et l'intérêt pour les caractéristiques particulières des auteurs avant les prévisions et les considérations financières⁷⁸ et permet la diffusion de créations qui n'auraient pas été montrées autrement.⁷⁹

75 Erwin Dejasse, *Contre-Culture*, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée, URL = [<http://neuvie-meart.citebd.org/spip.php?article722>], date de consultation le 21.01.2017

76 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

78 Francis Vadillo, *UnderGrande + Commentaires sur carton brut, Hécatoombe*, Janvier 2015, Genève

79 *Œuvre Unique(s), Le Dernier Cri*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=ShFvVhczA58>], date de consultation le 21/01/2016

77 Signet Interactive, *What can Mainstream Media Outlets Learn from the Independents?* Part. 1, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=9g8QRGdPeyA>], Part 2 : URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=rNOu7SMpbfo>], Part 3 URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=6CYdIWx4ZCQ>], Part 4 URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=WaZZQjktouQ>], Part 5 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=zMVT2P05p_4], date de consultation le 07/12/2016

C'est ainsi que « la plupart des auteurs choisissent le fanzine pour pouvoir développer une pratique amateur, jouir d'une grande liberté éditoriale ou encore, tout simplement, avoir accès à l'édition ». ⁸⁰

La micro-édition, en s'autofinançant, prend toutes les libertés et évolue dans un registre qui s'émancipe de la logique marchande et capitaliste. ⁸¹

« En imprimant et diffusant soi-même à petite échelle, les collectifs d'artistes peuvent ainsi se permettre de se démarquer des formats classiques du marché, tant au niveau du fond que de la forme. » ⁸²

Indépendant, auto-édité, imprimé à un faible tirage, financièrement désintéressé, détaché de toute considération commerciale, l'objet a donc une vraie liberté de forme et d'esprit et permet à ses créateurs d'exercer une créativité sans limite.

Rebel Rebel #2 : fanzine art & culture, URL = [https://www.fracpaca.org/dans-les-murs-evenements-a-venir_rebel-rebel-2-fanzine-art-culture], date de consultation le 07/05/2017

80 Arnaud Dubuc, *Le fanzine comme alternative au secteur de l'édition classique*, URL = [http://www.arc-culture.be/blog/le-fanzine-comme-alternative-au-secteur-de-ledition-classique/], date de consultation le 07/05/2017

81 Catherine Cormier-Larose, *Microédition ou comment faire magnifiquement ce que tu veux*, URL = [http://www.moutonnoir.com/2016/09/microedition-ou-comment-faire-magnifiquement-ce-que-tu-veux], date de consultation le 07/05/2017

82 *Micro-édition: la BD emprunte les chemins de traverse*, URL = [http://www.sayyess.com/2015/7307/micro-edition-la-bd-emprunte-les-chemins-de-traverse/], date de consultation le 07/05/2017

Cette production dans le simple but de produire, sans enjeux ni pression et sans chercher à être vu par le plus d'audience possible, court-circuite les éditeurs mainstream et offre une liberté créatrice totale.⁸³ Chacun a alors la possibilité de créer selon ses propres termes et de sortir des projets qui lui tiennent à cœur, sans avoir à se soucier du jugement d'une maison d'édition, qui évaluerait le potentiel de vente ou bien les briderait afin de correspondre à un marché existant et défini.⁸⁴ Cette autonomie de production, conjuguée à la liberté d'expression gagnée par ceux qui choisissent de ne plus attendre après un éditeur pour qu'il définisse l'objet et le contenu à réaliser, leur permet d'exprimer ce qu'ils ont à dire en empruntant une multitude de formes différentes.⁸⁵

Cette forte liberté de la micro-édition permet à ses créateurs de faire « l'apologie de l'inexprimable... de l'étrange, du bizarre... », ⁸⁶ de plus, « des mélanges, des fusions, des explosions, des amalgames sont proposés et réalisés. on peut tout essayer, tout expérimenter. »⁸⁶ Cet univers éditorial sans linéarité, où les genres se mélangent et où on joue avec l'étrangeté, rend possible l'expérimentation et crée les conditions nécessaires à une création hors contrôle, libre, secrète et inattendue.⁸⁷

83 Belinda Cai, *Zines: The Power of DIY Print* (short documentary), URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=oiqQr-VrW9XY>], date de consultation le 06/12/2016

84 Signet Interactive, *What can Mainstream Media Outlets Learn from the Independents?*
Part 1 : URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=9g8QRGdPeyA>],
Part 2 : URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=rNOu7SMpbfo>],
Part 3 URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=6CYdIWx4ZCQj>],
Part 4 URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=WaZZQjktouQ>],
Part 5 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=zMVT2P05p_4],
date de consultation le 07/12/2016

85 FANZINES MONSTRES, *Exposition de la fanzinothèque mobile Le cri de l'encre et de Papy Art à la bibliothèque de l'université Jean Moulin Lyon 3*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=H6hwMIamV9M>],
date de consultation le 14/01/2016

86 Arnaud Dubuc, *Le fanzine comme alternative au secteur de l'édition classique*, URL = [<http://www.arc-culture.be/blog/le-fanzine-comme-alternative-au-secteur-de-ledition-classique/>], date de consultation le 07/05/2017

87 Arnaud Dubuc, *Le fanzine comme alternative au secteur de l'édition classique*, URL = [<http://www.arc-culture.be/blog/le-fanzine-comme-alternative-au-secteur-de-ledition-classique/>], date de consultation le 07/05/2017

La culture DIY, principe cardinal de la micro-édition, ainsi que sa pratique même, se sont développées avec la naissance du mouvement Punk, lorsque que ses acteurs ont dû trouver un moyen de se produire eux-mêmes. Cette volonté de s'opposer à une industrie qui dépossède les artistes en leur imposant des intermédiaires offre aux créateurs une vraie émancipation, comme le souligne Fabien Hein.⁸⁸ L'indépendance du créateur se concrétise alors par la création d'un marché lui-même indépendant,⁸⁹ afin de permettre la continuité d'une contre-culture et les échanges en son sein.

Ces pratiques sont adoptées par des créatifs provenant de tous milieux, comme des graphistes qui ne parviennent pas à faire valoir leurs créations ainsi que les attrait d'un investissement esthétique auprès des gros éditeurs et créent leur propre structure éditoriale. Ils se libèrent de la sorte des impératifs de rentabilité que l'édition subit et qui conduisent à produire des biens de consommation plutôt que des biens culturels.⁹⁰

La culture DIY ouvre des moyens de faire des choses au-delà du managérialisme, sans avoir la nécessité de posséder un grand capital ou bien d'être dépendant des subventions dans un monde culturel où tout est sur-professionnalisé.

88 Hélène Bienvenu, *Les Punks, pionniers du DIY*, Usbek & Rica, URL = [<https://usbeketrica.com/les-punks-pionniers-du-diy/>], date de consultation le 01/01/2016.

89 Benjamin Caraco, « Fabien Hein, *Do it yourself ! Autodétermination et culture punk* », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2012, mis en ligne le 31 août 2012, consulté le 05 novembre 2015. URL = [<http://lectures.revues.org/9079>], date de consultation le 19/01/2017

90 Catherine de Smet, *Notre Livre (France)*, dans Graphisme en France 2003, Délégation aux arts plastiques, Paris, 2003

La micro-édition est ainsi caractérisée par le fait de tout faire soi-même, accompagnant le travail d'une incroyable et grisante liberté de pensée et d'action. Cette pratique du DIY devient une manière de fonctionner et conduit à explorer « des styles d'écriture et des publications qui se situent en dehors des sentiers institutionnels de la littérature et de la chaîne habituelle des librairies ». ⁹¹

Elle invite à contourner et à dépasser les conventions existantes sur les façons de penser qui restreignent les libertés, que ce soit dans les espaces de travail, les académies, l'industrie, le parlement... ⁹²

Atteindre cette liberté personnelle ainsi qu'une honnêteté psychologique passe par la nécessité de se débarrasser de tout ce qui nous conditionne, des images qui nous sont apposées et qui ne nous correspondent pas, auxquelles on ne peut pas s'identifier, ainsi que de la notion de commercialisation. On parvient de la sorte à quelque chose de complètement neuf et de très franc, à faire ce que l'on veut plutôt que ce que les autres attendent ou ce que le genre préconise. ⁹³

91 Catherine Cormier-Larose, *Microédition ou comment faire magnifiquement ce que tu veux*, URL = [<http://www.moutonnoir.com/2016/09/microedition-ou-comment-faire-magnifiquement-ce-que-tu-veux>], date de consultation le 07/05/2017

92 Sultanah Parvin, *Interview with curator Hamja Ahsan, DIY Cultures is a catalyst for change in the zine and arts world*, Media Diversified, URL = [<https://mediadiversified.org/2016/05/28/diy-cultures-is-a-catalyst-for-change-in-the-zine-and-arts-world-interview-with-curator-hamja-ahsan/>], date de consultation le 25.01.2017

93 Don Letts, *Punk - Attitude*, avril 2005, Capitol Entertainment

En dépassant les limites et barrières imposées par les bonnes mœurs, on peut alors vraiment créer en fonction de ce que l'on est et donner naissance à des formes d'expressions multiples et innovantes.⁹⁴ Expérimenter aux limites des sous-cultures conduit à redessiner ces frontières et à créer de nouvelles voies pour la création.⁹⁵ La micro-édition amène ainsi les artistes à appréhender de nouvelles manière de créer afin de ne pas faire l'évident,⁹⁶ en leur donnant le contrôle et la liberté dont ils ont besoin pour exprimer ce qu'ils veulent et de produire quelque chose de différent de tout ce que l'on peut trouver d'autre.⁹⁷ Une façon de définir la création en micro-édition, changeante de par son évolution et sa flexibilité, serait de parler « d'un médium dont la plus grande qualité serait finalement de rester un espace ouvert d'exploration pour les artistes. »⁹⁸

Et ainsi, même lorsque leur forme se professionnalise et que leur tirage augmente, les créations conservent leur statut de frondeur invétéré⁹⁹ nourri par la liberté et la diversité des expressions rendues possibles par la micro-édition.

94 Terry Zwigoff, *David Lynch presents Crumb*, Superior Pictures, 1994

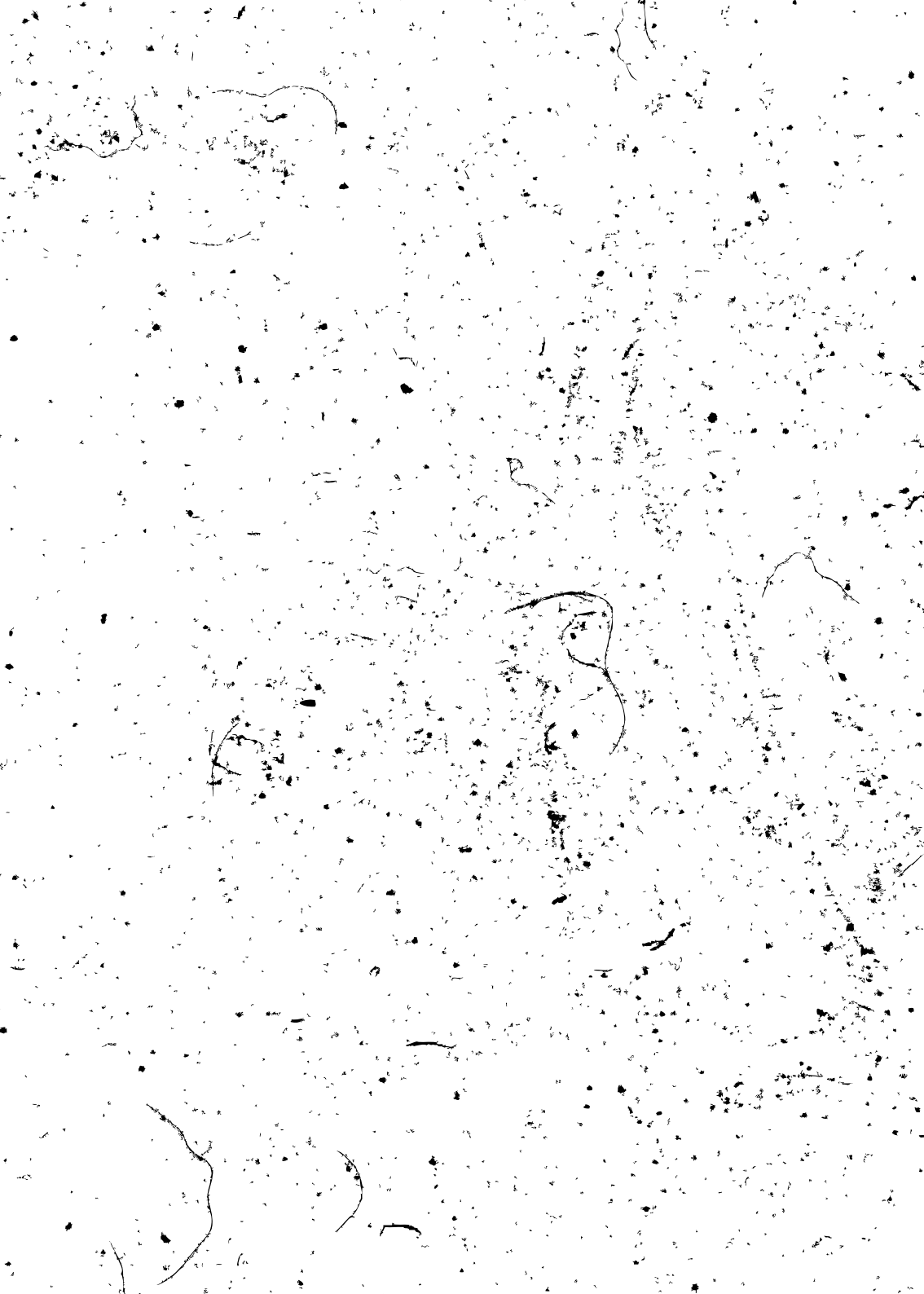
95 *Under The Influence*, *New York Hardcore*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=tRoEdcBgH2Q] date de consultation le 08/12/2016

96 *The Nobrow Story*, OFFSET 2014, URL = [https://vimeo.com/116138050], date de consultation le 18/01/2017

97 *Fanzine_CFA talk with Ethan Minsker*, URL = [https://vimeo.com/110285079], date de consultation le 14/01/2016

98 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [http://mame-reetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/], date de consultation le 07/05/2017

99 Clarence Edgard-Rosa, *Le fanzine, objet no future qui se réinvente toujours un futur*, URL = [https://usbeketrica.com/article/le-fanzine-objet-no-future-qui-se-reinvente-toujours-un-futur], date de consultation le 07/05/2017

II.2 – Une maîtrise totale

Cela fait sens pour les designers d'agir comme leurs propres éditeurs, comme l'affirme Rollo Press en paraphrasant William Morris : « Posséder les moyens de production est le seul moyen de regagner le plaisir dans le travail, et cela est en retour considéré comme un prérequis pour la production d'art appliqué et de beauté ». ¹⁰⁰

Cette maîtrise totale est aussi un moyen de s'assurer de produire l'objet que l'on désire, comme le montre l'exemple de Pierre Larousse, qui se fait auteur, imprimeur et éditeur afin que personne ne puisse altérer l'un des articles de son dictionnaire. ¹⁰¹ La micro-édition promet à l'artiste cette autonomie totale dans sa manœuvre, et lui permet de rester maître de l'expérimentation. ¹⁰²

Par la suite, Tèchne, centre autogéré et prototype de l'édition artistique alternative créé en 1969, dont l'expérience synthétise les pratiques éditoriales underground, a inventé de nouvelles pratiques de communication et de diffusion se situant en marge de la culture de masse dominante, afin de défendre un nouveau statut pour l'artiste, qui revendique une autonomie totale. ¹⁰³

« Contrôler les choses plutôt que de se laisser contrôler par elles »

Jean-Yves Mollier, *Une autre histoire de l'édition française*, Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris, 2015

¹⁰⁰ Rick Poyner, *Press Print, The latest chapter in the history of designers who self-publish*, Print Mag, URL = [http://www.printmag.com/article/press-print/], date de consultation le 21/01/2016

¹⁰¹ Ian McKaye, chanteur de Black Flag, cité par Michael Azerrad, *Our Band Could Be Your Life*, Back Bay Books, New York, 2001, chapitre « Minor Threat », Catherine Guesde, « L'éthique du hardcore », *Multitudes* 2012/4 (n° 51), p. 208-211. DOI 10.3917/mult.051.0208

¹⁰² *La presse alternative, entre la culture d'émancipation et les chemins de l'utopie*, URL = [https://rebellyon.info/Colloque-sur-la-presse-alternative/], date de consultation le 07/05/2017

¹⁰³ Annalisa Rimmaudo, « *Les éditions Tèchne et le livre d'artiste en Italie dans les années 1960 et 1970* », *Nouvelle revue d'esthétique* 2008/2 (n° 2), p. 81-86. DOI 10.3917/nre.002.0081

La liberté de création passe par cette autonomie et cette proximité avec les différentes pratiques, que dès le début les Punks s'approprient en mettant en place tout un écosystème participatif basé sur les fanzines, afin de contrôler l'ensemble de la chaîne de production et de distribution, ainsi que leur communication.¹⁰⁴ La pratique du fanzine nécessite en effet de se saisir de toutes les étapes et clés de la production, d'avoir une vision globale et complète et une maîtrise de la création à la diffusion.¹⁰⁵

Lawrence Alloway décrit le livre d'artiste comme une situation contrôlée par une seule personne, où chacun développe ses propres outils de production, son réseau de création et ses modes de diffusions,¹⁰⁶ afin de trouver ses propres solutions aux problèmes.¹⁰⁷

En effet, pour mener à bien cette envie de recherche et de projets, il est nécessaire pour l'artiste de posséder ses propres moyens de production, techniques et physiques,¹⁰⁸ comme le décrivent les membres de FrenchFourch : « Nous agissons sur chaque étape de la fabrication d'une édition afin de tout affiner et de tout s'approprier. »¹⁰⁹ Les techniques d'impression artisanales permettent alors à l'artiste de produire un objet fini tel qu'il l'a imaginé en premier lieu.¹¹⁰

104 Hélène Bienvenu, *Les Punks, pionniers du DIY, Usbek & Rica*, URL = [https://usbeketrica.com/les-punks-pionniers-du-diy/], date de consultation le 01/01/2016

105 *Entretien avec Cécile Guillemet de la Fanzinothèque de Poitier*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=yp_CuV1Poow], date de consultation le 21/01/2016

106 Lawrence Alloway, « *Artists as Writers, Part Two : The Realm of Language* », *Artforum*, avril 1974, p. 34.

107 *Under The Influence, New York Hardcore*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=tRoEdcBgH2Q], date de consultation le 08/12/2016

108 *Œuvre Unique(s), Le Dernier Cri*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=ShFvVhczA58], date de consultation le 21/01/2016

109 FrenchFourch, *À Propos*, URL = [http://www.frenchfourch.com/?page_id=8], date de consultation le 23.01.2017

110 *Super Loto Éditions par Christian Rosset*, URL = [http://www.dug.org/entretien/super-loto-editions/], date de consultation le 06/12/2016

Celui qui fait le choix de travailler en tant que créatif indépendant apprend donc à tout faire, mise en page, impression, distribution, planification, recherche de moyens pour donner l'opportunité à un public de voir ce qu'il crée... Il n'a de la sorte pas la nécessité de compter sur quelqu'un d'autre, et peut ainsi proposer quelque chose de façon très spécifique en gardant le contrôle en tout point.¹¹¹

Les rôles d'auteur et d'éditeur sont alors condensés en une seule entité, et le créateur va choisir le papier, le format, le type d'impression, de reliure, la technique de diffusion, le prix du livre... et bénéficié de toutes ces activités que l'on attribue généralement à l'éditeur et qui sont autant d'outils supplémentaires dont il va pouvoir se servir afin de générer quelque chose d'incroyablement riche.¹¹²

111 Signet Interactive, *What can Mainstream Media Outlets Learn from the Independents?*

Part. 1 : URL = [https://www.youtube.

com/watch?v=9g8QRGdPeyA],

Part 2 : URL = [https://www.youtube.com/watch?v=rNOu7SMpbfo],

Part 3 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=6CYdIWx4ZCQ],

Part 4 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=WaZZQjktouQ],

Part 5 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=zMVT2Po5p_4],

date de consultation le 07/12/2016

112 Francis Vadillo, *UnderGronde + Commentaires sur carton brut*, Hécatoombe, Janvier 2015, Genève

Par la micro-édition, en réduisant la chaîne des intermédiaires à sa plus simple expression, les artistes défendent leur principe ultime, à savoir le fait de rester maîtres de ce qu'ils expérimentent, et d'acquérir une autonomie et une liberté artistique totales ainsi qu'une grande souplesse en terme de production. L'auteur ne dépend plus de personne, n'a pas de compte à rendre et ne subit aucune pression extérieure, ce qui lui octroie une liberté de création maximale à travers la maîtrise totale de la conception de l'objet.¹¹³ Cette liberté se traduit souvent esthétiquement par « une grande fraîcheur, des idées sacrament originales et du politiquement incorrect en masse. »¹¹⁴

La micro-édition donne ainsi à des créateurs qui ne correspondent pas à ce que les gros éditeurs commercialisent, souvent issus de l'underground, un espace où ils peuvent rester maîtres de leurs créations et les diffuser comme ils le souhaitent.

113 Cathy Becq, Rachel Brahy, *L'artiste et ses intermédiaires*, Les éditions Mardaga, Avenue Pasteur 6 - Bât. H—B—1300 Wavre, Belgique, 2010

114 *Micro-édition: la BD emprunte les chemins de traverse*, URL = [<http://www.sayyess.com/2015/7307/micro-edition-la-bd-emprunte-les-chemins-de-traverse/>], date de consultation le 07/05/2017

II.3– L'individu

Bien que d'origine collective, la production de zine tend à s'individualiser et à devenir l'œuvre d'un auteur,¹¹⁵ la multitude de traitements graphiques singuliers s'épanouissant dans l'espace offert par la micro-édition, témoignant d'une volonté d'expression indéfectiblement personnelle, en rupture avec toute tradition.¹¹⁶

De la même façon, les livres d'artistes se sont développés à l'intersection d'une pratique de l'art solitaire et d'un esprit de réseau.¹¹⁷ L'édition y est valorisée en tant que moyen d'action artistique, s'appuyant sur une idéologie contre-culturelle, « en associant un souci d'organisation collective et un sentiment de communauté d'une part, avec une logique individualiste exacerbant l'expression de soi et les libertés individuelles d'autre part. »¹¹⁸

La posture d'autonomie reposant sur l'autoédition ou sur la création de structures éditoriales en marge du monde de l'art officiel, favorise cette quête d'autonomie, adjointe d'une subversion des normes sociétales et culturelles, par des pratiques alternatives. Le livre d'artiste engage une réception individuelle et est une situation contrôlée par une seule personne, l'artiste - auteur - éditeur, auto-produisant ses livres.¹¹⁹

115 *Grapas, un documental sobre fanzines*, URL = [https://vimeo.com/38496152], date de consultation le 14/01/2016

116 Erwin Dejasse, *Contre-Culture*, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée, URL = [http://neuvie-meart.citebd.org/spip.php?article722], date de consultation le 21.01.2017

117 Leszek Brogowski, Anne Mœglin-Delcroix, « *Livres d'artistes. L'esprit de réseau* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 7-10., DOI 10.3917/nre.002.0007

118 Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* » : l'utopie démocratique du livre d'artiste, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

119 Lawrence Alloway, « *Artists as Writers, Part Two : The Realm of Language* », Artforum, avril 1974, p. 34.

La micro-édition offre aux artistes l'opportunité de montrer leur travail personnel,¹²⁰ sans avoir à se plier aux envies d'un producteur de contenu, en s'affranchissant de la publication de projets commerciaux.¹²¹ Elle lui offre ainsi tout l'espace d'authenticité qui peut faire cruellement défaut à l'artiste contemporain, devenant « cet espace fertile d'audace, d'innovation voire de transgression que l'art contemporain ne peut plus se permettre. »¹²²

Elle permet ainsi aux créatifs émergents de se faire une place, et de donner naissance à des genres nouveaux, en faisant évoluer les frontières.¹²⁴ Pour Kate Linker, c'est ainsi « qu'un secteur « bon marché » ou « alternatif » fournit un antidote au « style » unique et homogène, habituel dans les techniques artistiques ». ¹²³ Les auteurs produisent alors pour eux-mêmes, dans le but d'exprimer quelque chose de personnel,¹²⁵ et construisent leur identité par rapport à ce mode de fonctionnement.¹²⁶

« Certains graphistes ont récemment donné une nouvelle impulsion à leur pratique en décidant de produire leurs propres contenus, de signer leurs travaux et de se redéfinir eux-mêmes en tant que « créateurs » ».

Ellen Lupton, Avant propos, dans Helen Armstrong, *Le Graphisme en Textes, lectures indispensables*, Édition Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2011

120 *The Nobrow Story*, OFFSET 2014, URL = [https://vimeo.com/116138050], date de consultation le 18/01/2017

121 John Robb, *Punk Rock and DIY Creativity*, TEDxSalford, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=meHrnHjRRu8], date de consultation le 20/01/2017

122 *La presse alternative, entre la culture d'émancipation et les chemins de l'utopie*, URL = [https://rebelyon.info/Colloque-sur-la-presse-alternative], date de consultation le 07/05/2017

123 Pete Ashton talk at the Birmingham Zine Festival 2010, *The emergence of the British Small Press Comics scene in the early 1980s*, URL = [https://vimeo.com/14873087], date de consultation le 07/12/2016

124 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

125 Don Letts, *Punk - Attitude*, avril 2005, Capitol Entertainment

126 *Entretien avec Cécile Guillemet de la Fanzinothèque de Poitiers*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=yp_CuV1Poow], date de consultation le 21/01/2016

S'exerçant directement du créateur au lecteur, sans aucune couche intermédiaire qui ne vienne l'altérer, dans une version brute respectant l'intention de l'auteur quant à sa lecture,¹²⁷ la micro-édition est un moyen d'exprimer qui l'on est, de progresser en tant qu'artiste et individu, et de partager son histoire avec le monde.¹²⁸

Le livre d'artiste redéfinit le rapport à l'œuvre grâce à sa présence et à son inscription dans la vie quotidienne, ainsi que son aspect auto-réflexif, qui invite à reconsidérer autrement l'art.¹²⁹ Il prône l'exploration d'aspects pluriels, qui conduit à l'expression d'une singularité extrême.¹³⁰

La culture DIY est un idéal d'autodétermination qui invite chaque individu à créer sa propre culture.¹³¹ Cette posture d'indépendance créatrice affirmée pousse à « abandonner les questions de faisabilité technique et à réellement façonner un univers entièrement inédit ».¹³²

Cette volonté pour un artiste-éditeur de faire circuler ses idées grâce à un support idéal et incorruptible était déjà présente chez les constructivistes dans les années 1910 et chez les futuristes dans les années 1930, qui y répondaient via l'auto-édition.

127 *L.A. Zine Fest 2013*, URL = [https://vimeo.com/57773930], date de consultation le 14/01/2016

128 *LA Zine FEST 2014 Promo*, URL = [https://vimeo.com/86531286], date de consultation le 14/01/2016

129 Leszek Brogowski, *Éditer l'art. Le livre d'artiste et l'histoire du livre*, Editions Incertain Sens, 2016, Rennes

130 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

131 Catherine Guesde, « *L'éthique du hardcore* », *Multitudes* 2012/4 (n° 51), p. 208-211. DOI 10.3917/mult.051.0208

132 Ellen Lupton, *Avant propos*, dans Helen Armstrong, *Le Graphisme en Textes, lectures indispensables*, Édition Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2011

Celle-ci bouleverse le statut de l'artiste, qui devient tour à tour éditeur ou graphiste, ainsi que la manière de produire et diffuser l'art contemporain. Elle permet en effet de transmettre le plus fidèlement possible la parole d'un artiste individu, qui auto-édite des livres qui ne ressemblent qu'à lui, des volumes plus intimes, en se débarrassant de la nécessité de se trahir chez un autre éditeur à filtre.¹³³

Le statut de l'artiste est aussi remis en question puisque celui-ci ne demeure plus le spécialiste d'un seul médium et s'approprie de nouveaux moyens non artistiques d'expression, « comme le réseau postal ou le tampon, utilise indifféremment le texte, la photographie, le dessin, l'impression ».¹³⁴

Mais la micro-édition ne s'arrête pas aux seuls artistes, et modifie le statut de tout individu face à la création, donnant à chacun un espace où s'exprimer en tant que soi.

133 Fabrice Vigne, *Vous savez ce qu'elle vous dit l'auto-édition ? (Troyes épisode 42)*, URL = [http://www.fonddutiroir.com/blog/?p=5736], date de consultation le 07/05/2017

134 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [http://mame-reetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/], date de consultation le 07/05/2017

Face à une société technocratique s'inscrivant dans un système normatif où le citoyen est réduit à «un rouage au service d'une machinerie sociale qui vise à construire un devenir collectif au détriment des aspirations subjectives de chaque individu»,¹³⁵ le DIY propose une volonté d'émancipation individuelle.

William Morris met en avant la responsabilité politique de l'artiste et le rôle majeur de la culture et des arts dans l'émancipation sociale et politique de tout individu, en invitant à une critique radicale de l'art conventionnel d'une époque, ainsi que des nouvelles conditions imposées aux individus par l'industrialisation et l'urbanisation.¹³⁶

Les valeurs de l'autoproduction, l'autodistribution, l'auto-promotion et l'autogestion et les conséquences d'autolimitations d'ordre économique (peu de moyens), structurelle (faible croissance possible, confidentialité de la production) et éthique que Fabien Hein donne au DIY, replacent l'individu au centre de la création contestataire en l'invitant à faire ses propres choses et à les faire lui-même, et attribuent au modèle organisationnel DIY une portée politique forte.¹³⁷

Cette forme d'autodétermination et de débrouillardise revendiquée, cet esprit de curiosité et de liberté,¹³⁸ fournissent les outils nécessaires pour échapper au contrôle du système dominant de production des biens culturels.¹³⁹ L'individu est alors à même de se nourrir de l'état d'esprit économique et politique de la société et dispose d'une plateforme pour les traduire dans sa propre forme de création.¹⁴⁰

- 135 Erwin Dejasse, *Contre-Culture*, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée, URL = [<http://neuvie-meart.citebd.org/spip.php?article722>], date de consultation le 21.01.2017
- 136 Annick Lantenois, *Le Vertige du funambule*, B42, Paris, 2010
- 137 Benjamin Caraco, « Fabien Hein, *Do it yourself ! Autodétermination et culture punk* », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2012, mis en ligne le 31 août 2012, consulté le 05 novembre 2015. URL = [<http://lectures.revues.org/9079>], date de consultation le 19/01/2017
- 138 *Entretien avec Marie Bourgoin de la Fanzinothèque de Poitier*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=FzvXcWf-Bulo>], date de consultation le 21/01/2016
- 139 Alain Mueller, « Fabien HEIN, *Do It Yourself : Autodétermination et culture punk* », Volume ! [En ligne], 10 : 2 | 2014, mis en ligne le 30 juin 2014, consulté le 16 octobre 2015. URL : <http://volume.revues.org/4099>
- 140 Don Letts, *Punk - Attitude*, avril 2005, Capitol Entertainment,

II.3 – Un moteur à la création

« Tant que le livre restera par la force des choses un objet à manipuler, tant qu'il n'aura pas été supplanté par des formes auto-sonores ou cinémato-sonores, il nous faudra attendre chaque jour de nouvelles inventions fondamentales dans le domaine de sa production »

El Lissitzky, « *notre livre (URSS)* », 1926, repris dans Claude Leclanché-Boulé, *Le Constructivisme. Typographies et photomontages*, 1984, Flammarion, Paris, 1991

Face à une presse qui comprend de nombreuses contraintes, telles que les pressions économiques et les restrictions techniques, qui agissent comme un frein à l'expression personnelle, le fanzine, en s'en dégageant, devient un moteur pour l'action.¹⁴¹ Celui-ci, en faisant fi des soucis de rentabilité et des obligations de plaire, devient propice à l'expérimentation, une dynamique dorénavant majoritairement absente de l'édition et de l'aspect commercial qui s'en est emparé.¹⁴²

Détachée de toutes ces considérations économiques qui brident la création, la micro-édition est un champ d'expression totalement libre pour ses concepteurs et un terrain d'expérimentation permanent, le fanzine étant un laboratoire, un banc d'essai,¹⁴³ autant d'opportunités d'essayer, d'explorer au-delà des habitudes¹⁴⁴ et des styles artistiques.¹⁴⁵

141 Fabien Hein, « *Le critique rock, le fanzine et le magazine : « Ça s'en va et ça revient »* », Volume !, 5 : 1 | 2006, URL = [http://volume.revues.org/651], date de consultation le 22.01.2017

142 Cf. *Bibliothèques et fanzines*, mémoire de DCB, sous la direction de Pascal Robert, Enssib, 2014, URL = [http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64223-bibliotheques-et-fanzines], date de consultation le 07/05/2017

143 Samuel Étienne, « *« First & Last & Always » : les valeurs de l'éphémère dans la presse musicale alternative* », Volume !, 2 : 1 | 2003, URL = [http://volume.revues.org/2303], date de consultation le 25.01.2017

144 Ibn Al Rabin, Baladi, Andréas Kündig, Yves Levasseur et Benjamin Novello, *La Fabrique de fanzines, par ses ouvriers mêmes*, Édition Atrabile, Case Postale 30, 1211 Genève 21, Suisse 2011

145 Tom Booth, *The Wall, Modern Day Music Poster 2*, Bad Town, Royaume Unis, 2012

Le fait de travailler dans une même scène réduite et d'avoir des interactions avec ses nombreux acteurs produit une compétition positive et favorise la productivité de tous.¹⁴⁶ Il s'agit alors de se positionner en précurseur, de rechercher et de se confronter à la difficulté,¹⁴⁷ de briser les règles et de créer quelque chose d'inconventionnel.¹⁴⁸ Chaque livre produit est alors différent, on se retrouve constamment face à l'inconnu,¹⁴⁹ et chaque nouveau projet est à la fois l'occasion de développer une recherche plastique autre et de se remettre en question.¹⁵⁰

Par l'expérimentation aux marges du monde de l'art et du livre, la pratique du livre d'artiste explore de nouvelles possibilités créatrices, et propose un renouvellement de l'art par le livre. Les limites imposées par les marchés de l'art et de l'industrie culturelle sont ainsi dépassées,¹⁵¹ et la production issue de la micro-édition combat la médiocrité des contenus qui y sont proposés.¹⁵²

À la remise en cause des modèles culturels, la micro-édition adjoint une remise en cause radicale des modèles familiaux, sociétaux ou idéologiques¹⁵³ et dans les domaines ou milieux qui ne comportent ni contraintes ou censure, se défait des poncifs et des références communes.¹⁵⁴

146 Michael DeForge, Simon Hanselmann & Patrick Kyle, *SPX 2014 Panel - Inkstuds Live*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=fiXyPNjIlcc>], date de consultation le 14/01/2016

147 Francis Vadillo, *UnderGronde + Commentaires sur carton brut*, Hécatombe, Janvier 2015, Genève

148 Mike Perry, *Pulled, A catalog of screen printing*, Princeton Architectural Press, 37 East Seventh Street New York, New York 10003, 2011

149 *Super Loto Éditions par Christian Rosset*, URL = [<http://www.du9.org/entretien/super-loto-editions/>], date de consultation le 06/12/2016

150 FrenchFourch, *À Propos*, URL = [http://www.frenchfourch.com/?page_id=8], date de consultation le 23.01.2017

151 Leszek Brogowski, *Éditer l'art. Le livre d'artiste et l'histoire du livre*, Éditions Incertain Sens, 2016, Rennes

152 *Grapas, un documental sobre fanzines*, URL = [<https://vimeo.com/38496152>], date de consultation le 14/01/2016

153 Erwin Dejasse, *Contre-Culture*, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée, URL = [<http://neuvie-meart.citebd.org/spip.php?article722>], date de consultation le 21.01.2017

154 Alice Twemlow, *Auteurs, politique, pouvoir, classe et argent : dynamique sociale de la critique de design*, Colloque Design graphique, les formes de l'histoire, 27 et 28 novembre 2014, Centre Pompidou, École nationale supérieure des arts décoratifs, URL = [<http://indexgrafik.fr/design-graphique-les-formes-de-lhistoire/>], date de consultation le 07/12/2016

D'un point de vue purement matériel, la réduction de moyens et de modes d'expression sont bénéfiques à la créativité de l'auteur, et créent une beauté à eux-seuls.¹⁵⁵ Une « disposition humaine tendue vers la résolution de problèmes pratiques » ou « forme d'intelligence pratique dont la mise en œuvre s'effectue sans perte d'énergie, ni de temps et sans l'aval d'aucune instance » est alors convoquée.¹⁵⁶ Comprendre et maîtriser ses outils permet à l'artiste d'être moins craintif et plus ambitieux.¹⁵⁷

En cherchant à se débrouiller avec les compétences et outils à sa disposition, et sans avoir besoin d'une commande d'un client pour produire quelque chose, l'artiste évoque des perspectives différentes dans son travail.¹⁵⁸ Libéré des contraintes, des recherches éditoriales, et du besoin de rentabilité, il peut se concentrer sur le fait qu'un projet doit exister,¹⁵⁹ le fanzine devenant alors une simple excuse au faire sans pression éditoriale.¹⁶⁰

Sans enjeux et prétexte à une production expérimentatrice, la micro-édition est un vivier de la création, une anthologie de création qui ressortent par leurs différences et leur volonté d'outrepasser les normes de façon à proposer quelque chose d'original et d'excitant.¹⁶¹

155 Don Letts, *Punk - Attitude*, avril 2005, Capitol Entertainment

156 Benjamin Caraco, « *Fabien Hein, Do it yourself ! Autodétermination et culture punk* », Lectures, Les comptes rendus, 2012, URL = [http://lectures.revues.org/9079], date de consultation le 19/01/2017

157 Brett Novak, *Shepard Fairey : Obey This Film*, URL = [https://vimeo.com/97174655], date de consultation le 18/01/2017

158 Caroline Moore, *How Punk Rock Made Me a Better Entrepreneur*, URL = [https://vimeo.com/89444127], date de consultation le 20/01/2017

159 *Édition Tête à tête, interview, Regard sur la bande dessinée alternative*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=BVdSRVHc3Ec], date de consultation le 21/03/2016

160 *Grapas, un documental sobre fanzines*, URL = [https://vimeo.com/38496152], date de consultation le 14/01/2016

161 Tom Booth, *The Wall, Modern Day Music Poster*, Bad Town, Royaume Unis, 2011

III - Systèmes d'impression & supports de communication

III.1 – L'Objet

Dieter Roth commence dès le début des années 1960 à utiliser les techniques des médias de masse pour explorer les qualités physiques du livre et à s'interroger sur son rôle de médium dans les arts visuels.¹⁶² Le livre est en effet un objet doué d'un volume et d'un poids spécifiques avec des variables multiples : il est rigide ou souple, sa surface apparaît au toucher plus ou moins lisse, la couverture et les pages présentent une organisation interne particulière.¹⁶³

Dans le cas de la micro-édition, la définition de ces qualités tactiles et visuelles reviennent à l'auteur du livre, il devient alors maître des opérations de fabrication et gère l'ensemble des paramètres dont le suivi lui échappait auparavant et amputait ses créations.¹⁶³

L'ensemble de la matérialité du livre ainsi que chaque élément constituant son identité sont explorés, tels que le papier, le pliage, l'impression... et le livre est conçu comme œuvre d'art singulière.¹⁶⁴ Le fanzine est ainsi « un moyen de questionner les codes traditionnels du livre et de la lecture ». ¹⁶⁵

« Le livre d'artiste n'est pas un livre d'art.
Le livre d'artiste n'est pas un livre sur l'art.
Le livre d'artiste est une oeuvre d'art. »
– Guy Schraenen

Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [<http://mamereetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/>], date de consultation le 07/05/2017

162 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

163 Catherine de Smet, *Notre Livre (France)*, dans Graphisme en France 2003, Délégation aux arts plastiques, Paris, 2003

164 Gilles Froger, « *Leszek Brogowski. Éditer l'art : le livre d'artiste et l'histoire du livre* », Critique d'art 36 (Automne 2010), URL = [<http://critiquedart.revues.org/1447>], date de consultation le 10.01.2016

165 Émilie Mouquet, « *F comme fanzines...* ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005>], date de consultation le 07/05/2017

Dès les années 1910 pour Dada, puis durant les années 1920 pour les surréalistes, l'auto-édition est employée en tant que médium malléable afin de questionner le statut de l'œuvre.¹⁶⁶ Dans les années 1960 les mouvements d'avant-garde comme Fluxus remettent en cause la conception classique de l'art. Au même moment, le livre d'artiste fait son apparition dans l'histoire de l'art. C'est un moyen pour les artistes conceptuels, qui s'en servent principalement comme d'un espace d'archivage à des interventions qui seraient perdues autrement, de « dématérialisation de l'œuvre d'art et « un désir de rompre avec un art rétinien » pour « investir le champ du langage ».¹⁶⁷

Cette volonté de renouveler le livre jusque dans son concept même s'exprime dans les éditions de Tèchne en 1969, qui ont révélé le pouvoir de cet objet qu'est le livre par l'exploration de nouvelles modalités déclenchant de nouvelles manières de communiquer et possibilités d'expression. Le livre n'est plus considéré comme un simple contenant ou support mais bien comme un message en soi.¹⁶⁸ Les artistes des avant-gardes remettent en cause les frontières entre les différentes formes d'expression artistique, entre art visuel et textuel, entre art noble et amateurisme, entre vie et art, par le livre d'artiste en tant que médium hybride.¹⁶⁹

166 *La presse alternative, entre la culture d'émancipation et les chemins de l'utopie*, URL = [<https://rebellyon.info/Colloque-sur-la-presse-alternative/>], date de consultation le 07/05/2017

167 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [<http://mame-reetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/>], date de consultation le 07/05/2017

168 Annalisa Rimmaudo, « *Les éditions Tèchne et le livre d'artiste en Italie dans les années 1960 et 1970* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 81-86. DOI 10.3917/nre.002.0081

169 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [<http://mame-reetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/>], date de consultation le 07/05/2017

Si l'on revient à notre époque, on peut observer un renouveau de l'artisanat d'art qui se traduit dans le monde du graphisme par un regain d'intérêt pour l'objet choisi, façonné sur mesure, comme l'évoquent Tristan Pernet et Guillaume Guilpart du Paris Print Club.¹⁷⁰

Dans un contexte où « l'avant-garde dialogue mal avec les logiques rentables des institutions culturelles le livre-objet s'avance comme la meilleure réponse de la création contemporaine face à la fermeture que lui oppose le très courtisan milieu de l'art. »¹⁷¹

Certains artistes, comme Camille Lévêque et Anna Louinguine, substituent ainsi l'espace physique de l'exposition à l'espace de publication, le lieu d'édition, afin de penser intégralement le contenant de l'œuvre, considérant que le contenant est aussi important que le contenu. L'auto-édition leur offre la liberté d'être maîtres de l'objet de A à Z, d'envisager la création des livres en prenant l'aspect de la confection en compte, de penser ses facteurs de monstration, de sa couverture au grammage de ses pages, de définir les modes d'interactivité à entretenir avec le lecteur, et de tisser une relation intime avec lui.¹⁷²

« Notre rapport à l'objet est tout à fait spirituel, quasi religieux, nous sommes grandes collectionneuses et affectionnons l'objet, et les objets de la mémoire. Le livre symbolise magnifiquement une sorte de mémoire éternelle, de transmission d'arts et de savoir. [...] Nous travaillons sur l'objet livre mais en repoussant ses limites, avec des accompagnements sonores, des éléments uniques (photos) comme une boîte de famille. »

Camille Lévêque à propos de *d'Orpheus Standing Alone* (Anna Louinguine et Camille Lévêque, livre d'art), cité dans : Mathias Deshours, *Et si l'art contemporain trouvait un nouveau souffle grâce à l'auto-édition?*, URL = [http://www.slate.fr/story/107443/art-contemporain-auto-edition. date de consultation le 08/05/2017

170 *Paris Print Club : 22 jeunes graphistes font revivre l'artisanat d'art*, URL = [http://etapes.com/paris-print-club-22-jeunes-graphistes-font-revivre-l-artisanat-d-art], date de consultation le 18/01/2017

171 *La presse alternative, entre la culture d'émancipation et les chemins de l'utopie*, URL = [https://rebellyon.info/Colloque-sur-la-presse-alternative], date de consultation le 07/05/2017

172 Mathias Deshours, *Et si l'art contemporain trouvait un nouveau souffle grâce à l'auto-édition?*, URL = [http://www.slate.fr/story/107443/art-contemporain-auto-edition, date de consultation le 08/05/2017

En réaction au monde connecté et digital qui est maintenant une norme, bain numérique où tout est disponible mais noyé dans un flot, un fétichisme de l'objet, accompagné d'une appétence grandissante pour ce qui a du caractère, voit le jour,¹⁷³ internet ne permettant pas certaines choses telles que les textures, odeurs, reliefs, couleurs...¹⁷⁴ Le Paris Print Club poursuit cette recherche qualitative dans une approche exhaustive de la chaîne du livre, en réfléchissant collectivement à chacune des dimensions sensibles possibles de l'objet imprimé, en convoquant chaque possibilité d'intervention comme un choix éditorial décisif.¹⁷³

« Ce qui nous lie se touche, se respire et se partage. »

FrenchFourch, À Propos,

URL = [http://www.frenchfourch.com/?page_id=8], date de consultation le 23.01.2017

75

La multiplication des blogs, de tumblr et d'internet dans son ensemble n'a en effet pas signé la mort de la publication indépendante, mais a rendu plus accessibles les méthodes de distribution et favorisé la création tactile et physique. Chacun a de la sorte une raison particulière de rester attaché à ce médium, comme la curiosité et l'envie de pouvoir constamment expérimenter pour Benjamin Sommerhalder, le fait de proposer des productions spéciales et uniques incompatibles avec internet pour Luke Ramsey. Ou encore pour Rich Jacobs¹⁷⁵ la qualité d'impression que l'on ne peut atteindre qu'avec un photocopieur, avec son lot de grain, de distorsions, de textures et de motifs, l'inattendu, qui naissent quand quelqu'un est créatif dans sa façon d'exploiter cet outil.

173 *Paris Print Club : 22 jeunes graphistes font revivre l'artisanat d'art*, URL = [http://etapes.com/paris-print-club-22-jeunes-graphistes-font-revivre-l-artisanat-d-art], date de consultation le 18/01/2017

174 *Entretien avec Marie Bourgoïn de la Fanzinothèque de Poitier*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=FzvXcWf-Bulo], date de consultation le 21/01/2016

175 *Austin McMANUS, Zine Culture, Juxtapoz, High Speed Productions, 1303 Underwood Ave, San Francisco, Ca, USA, 2013*

Pour Michael DeForge aussi, les choses ne sont pas vraiment terminées tant qu'elles n'ont pas été imprimées et il faut prendre la peine de les produire par nous-mêmes. Tout ce qu'il conçoit l'est avec la finalité d'être imprimé, d'être réalisé concrètement et d'être exposé à travers des pages tangibles¹⁷⁶ : « Le format est une forme fonctionnelle répondant à un but précis. »¹⁷⁷

Cette approche du livre intègre la forme comme médium et a pour volonté de la mettre au service du sens. Cet espace d'expérimentation éditoriale explore la nature du livre, celle d'un objet physique destiné à l'impression, qui suppose la définition d'une forme, d'une tonalité et d'une maquette, prenant la forme d'un travail personnel conceptuel autour des limites du livre.¹⁷⁸ En interrogeant l'aspect du livre et sa façon de faire écho au travail qu'il présente, le créateur met en place un dialogue fort entre l'objet et le travail publié.

Le produire par soi-même est la meilleure façon d'expérimenter les formes et les supports du livre, en bénéficiant d'un large spectre de modes d'expression, ce qui permet à chaque individu de se l'approprier, selon ses envies, ses capacités et ses moyens.¹⁷⁹

176 Michael DeForge Interview, For FORGE. Issue 5, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=9AWIzB45Tvs], date de consultation le 14/01/2016

177 El Lissitzky, *Notre Livre (U.R.S.S.)*, 1926, dans Helen Armstrong, *Le Graphisme en Textes, lectures indispensables*, Édition Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2011

178 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [http://mame-reetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/], date de consultation le 07/05/2017

179 Émilie Mouquet, « *F comme fanzines...* ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005], date de consultation le 07/05/2017

Le livre d'artiste offre cette diversité de potentialités qui en font sa matérialité et qui invitent à être explorées : papier, impression, page de titre, colophon, typographie, formats étranges,¹⁸⁰ pli du papier que l'on touche et que l'on appréhende différemment en fonction du support et l'encre, cette matière précurseur de l'expression libre qui a permis la mise en forme des idées... Ces différents éléments lui confèrent un ethos matériel proche du DIY,¹⁸¹ et promettent une profusion d'esthétiques et de contenus. L'objet est donc l'avenir du livre.¹⁸²

Mais le livre est aussi moteur de création lorsque l'on s'interroge à un niveau poétique ou littéraire.¹⁸³ Kate Linker évoque cette liberté créatrice selon ces termes : « Le livre est moins une forme, avec les contraintes matérielles que cela implique, qu'un cadre ou une matrice. Il fonctionne comme un réceptacle informel, à la définition minimale, susceptible d'accueillir des contenus variés sans exclusive. »¹⁸⁴

La maison d'édition Perish Publishing prédit une époque proche où les livres façonnés en tant qu'objets d'art de façon inventive régneront et considère le livre en lui-même comme un objet de l'art. Le contenu ne peut pas être séparé de la forme, et ces principes servent de méthode pour challenger les artistes qu'elle édite ainsi que leur propre pratique.¹⁸⁵ Le livre est alors l'espace de monstration d'une proposition artistique qui fait corps avec les pages, telle une œuvre d'art produite in-situ.¹⁸⁶

180 *LA ZINE FEST*, URL = [https://vimeo.com/37143233], date de consultation le 14/01/2016

181 Benoît Crucifix, *Les puissances de l'avenir : Désert de Renaud Thomas*, URL = [http://www.du9.org/chronique/les-puissances-de-lavenir-desert/#footnote_2_11567], date de consultation le 07/05/2017

182 *FANZINES MONSTRES, Exposition de la fanzinothèque mobile Le cri de l'encre et de Papy Art à la bibliothèque de l'université Jean Moulin Lyon 3*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=H6hwMlamVgM], date de consultation le 14/01/2016

183 Leszek Brogowski, *Éditer l'art. Le livre d'artiste et l'histoire du livre*, Editions Incertain Sens, 2016, Rennes

184 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

185 Asia Harvey, Q&A: Alex Durlak, Ryan Dodgson & Jayme Keith, Perish Publishing (Toronto), Project Space, URL = [http://projectspace.ca/artist-series-alex-durlak-perish-publishing], date de consultation le 19/01/2017

186 Jérôme Dupeyrat, *Seth Siegelau: exposer, publier...*, URL = [http://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/seth-siegelau-exposer-publier], date de consultation le 20/01/2017

Les formats et les médiums d'expressions qu'offrent le papier permettent de réaliser des projets plus originaux et créatifs, qui sont moins limités,¹⁸⁷ tels que des livres à système, des objets radicaux qui ont une identité forte.¹⁸⁸

Sa physicalité lui permet aussi d'atteindre une deuxième, troisième audience... et offre aussi à son auteur la possibilité de décider de le laisser quelque part où il sera découvert au gré du hasard.¹⁸⁹

Toute création de micro-édition est alors conçue dans une esthétique déterminée et recherchée,¹⁹⁰ et les auteurs l'utilisent comme un « espace libre et vaste d'expérimentation dans lequel le fond est autant pensé que la forme ». ¹⁹¹

La micro-édition offre donc aux créateurs l'opportunité de produire des ouvrages aux formats insolites, des livres-objets en série limitée qui élargissent la pensée éditoriale, et qui questionnent la dimension formelle de l'objet imprimé. Un objet commun et accessible tel que le livre promet alors un inépuisable réservoir de potentialités, invitant aux expérimentations les plus diverses, et laissant place aux paroles les plus hétérogènes.¹⁹²

187 *Grapas, un documental sobre fanzines*, URL = [https://vimeo.com/38496152], date de consultation le 14/01/2016

188 Francis Vadillo, *UnderGronde + Commentaires sur carton brut, Hécatombe*, Janvier 2015, Genève

189 *Fanzine_CFA talk with Ethan Minsker*, URL = [https://vimeo.com/110285079], date de consultation le 14/01/2016

190 Catherine Cormier-Larose, *Microédition ou comment faire magnifiquement ce que tu veux*, URL = [http://www.moutonnoir.com/2016/09/microedition-ou-comment-faire-magnifiquement-ce-que-tu-veux], date de consultation le 07/05/2017

191 Fanzinothèque de Poitiers, *Constellation*, exposition de micro-éditions, du 3 septembre au 8 octobre, maison de l'architecture, Poitiers, URL = [http://www.fanzino.org/2016/08/programmation-constellation-exposition-de-micro-editions-du-3-septembre-au-8-octobre-maison-de-l-architecture-poitiers/], date de consultation le 07/05/2017

192 Un inventaire, Made in geneve, *Livres d'artistes et leurs éditeurs-créateurs genevois*, l'atelier micro-éditions de la HEAD – Genève à la BAA

L'objet éditorial en tant que médium artistique et culturel est un instrument politique au-delà d'un médium au service d'idées esthétiques. En tant que genre d'art original de masse, c'est un espace alternatif absolu, lieu d'invention, qui offre un moyen de réagir et d'entrer en résistance contre le système.¹⁹³

La perception de son contenu est structurée par chacune des actions matérielles qui entrent en jeu dans la conception d'un tel objet, telles que le choix de la typographie, le concept de mise en page, les couleurs, la relation entre texte et image, ainsi que le choix de ce média en particulier.¹⁹⁴

Selon Walter Benjamin, une production radicale ou révolutionnaire n'est effective au sein d'une publication que si le média lui-même exprime physiquement cette radicalité.¹⁹⁵ Le livre est un instrument de révolte contre le pouvoir et un symbole de liberté, dont la facilité de production et de diffusion en font un instrument de création défensive mis au service de la lutte des classes et de la révolution.¹⁹⁶

Lorsque les individus peuvent disposer de leurs propres outils pour disséminer leurs idées, l'art prend alors toute sa valeur en tant que moyen de communication.¹⁹⁷

193 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

194 Annick Lantenois, *Le Vertige du funambule*, B42, Paris, 2010

195 Benjamin, W. 1982 [1934]. « *The author as producer* » in F. Frascina et C. Harrison (eds), *Modern art and modernism : a critical anthology*, Londres, P. Chapman, p. 213-216., cité par Samuel Étienne, « « *First & Last & Always* » : les valeurs de l'éphémère dans la presse musicale alternative », Volume !, 2 : 1 | 2003, URL = [http:// volume.revues.org/2303], date de consultation le 25.01.2017

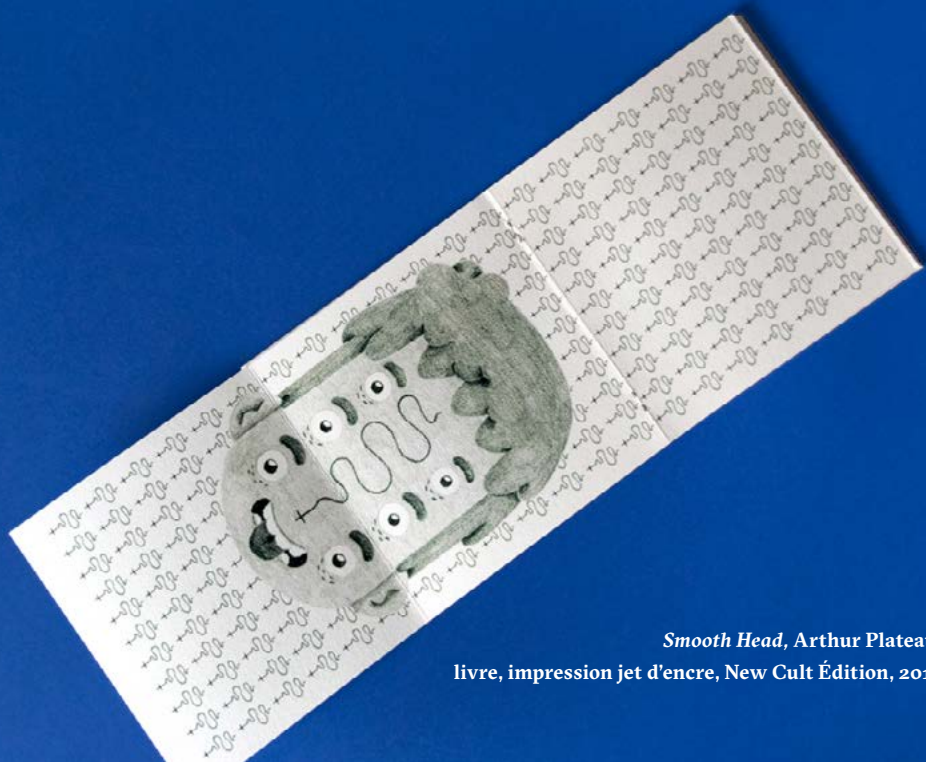
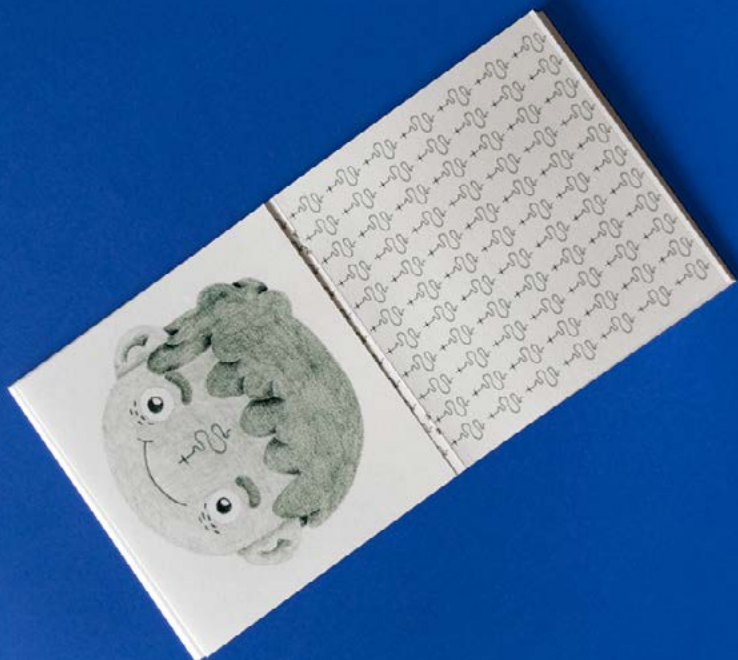
196 Annalisa Rimmaudo, « *Les éditions Tèchne et le livre d'artiste en Italie dans les années 1960 et 1970* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 81-86. DOI 10.3917/nre.002.0081

197 Shepard Fairey/Obey, *OFFSET 2012. Saturday*, URL = [https://vimeo.com/61197466], date de consultation le 18/01/2017

Creepy Girls that I like, Arthur Plateau,
mini-zine, impression jet d'encre sur papier irisé, New Cult Édition, 2016

Smooth Head, Arthur Plateau,
livre, impression jet d'encre, New Cult Édition, 2013

III.2 – Les techniques d'impression

Dans les années 1990, l'essor des nouvelles technologies numériques, avec la PAO (production assistée par ordinateur), bouleversent le secteur du livre et sa chaîne de valeur. La terminologie micro-édition qualifie d'ailleurs plus justement l'acronyme PAO lorsqu'il est question de publication assistée par ordinateur avec des outils micro-informatiques. Ce sont ces mêmes outils qui révolutionnent l'ensemble du processus de publication en rendant accessibles à un très grand nombre d'utilisateurs des outils éditoriaux de pointe pour la première fois dans l'histoire. Cette micro-édition impacte le paysage de la chose imprimée et le révolutionne en créant une nouvelle culture éditoriale, un nouveau marché et de nouvelles compétences. La conception, la production, la distribution ou encore la consommation de ces biens culturels évoluent. Davantage que les progrès faits en informatique, c'est le fait que cette technologie soit relativement bon marché qui lui octroie ce pouvoir révolutionnaire. Tout un chacun peu maintenant disposer chez lui des outils pour contrôler la totalité de son ouvrage, jusqu'aux technologies qui serviront à la reproduction.¹⁹⁸

198 Pfeiffer Andreas. *Brève histoire de la micro-édition*. In: Linx, hors-série n°4, 1991. Texte et ordinateur. Les Mutations du Lire- Ecrire. pp. 39-44, URL = [http://www.persee.fr/doc/linx_0246-8743_1991_hos_4_1_1186], date de consultation le 07/05/2017

Quelles que soient les ramifications dans les professions de l'édition, la micro-édition a transformé à tout jamais une chose essentielle : la manière de s'exprimer sur une feuille de papier.

Pfeiffer Andreas. *Brève histoire de la micro-édition*. In: Linx, hors-série n° 4, 1991. Texte et ordinateur. Les Mutations du Lire- Ecrire. pp. 39-44, URL = [http://www.persee.fr/doc/linx_0246-8743_1991_hos_4_1_11861]. date de consultation le 07/05/2017

La variété de supports d'expression ainsi que les différentes techniques d'impression permises par la micro-édition enrichissent les possibilités créatives uniques offertes par ce type de publication. Au-delà d'avoir la possibilité de réaliser l'ensemble de la production soi-même en s'éditant, cela réduit aussi les coûts en évitant d'avoir à payer des sommes considérables auprès d'un imprimeur, principalement lorsque l'on désire exploiter des procédés d'impression et de façonnage particuliers.

Les nouvelles technologies et les moyens de reproduction, en devenant plus accessibles et en offrant la possibilité de s'équiper chez soi, ont largement participé à l'essor de la micro-édition.¹⁹⁹ Les techniques comme l'offset et la photocopie commerciale permettent de se libérer des réseaux de production et de diffusion de l'art.²⁰⁰

199 *Techniques d'impression et micro-édition*, CENTRE CULTUREL BELLE-GARDE, Médiatrice : Nadia Ehrmann
Intervenants : Hors-Cadre Impressions (atelier de sérigraphie), Nicomix (artiste, sérigraphe, micro éditeur), IPN (atelier de gravure, sérigraphie, collectif d'artistes),
Le 8 mars 2016 de 19h00 à 21h00

200 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [<http://mame-reetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/>], date de consultation le 07/05/2017

Libre de toute pression éditoriale, le livre devient protéiforme, propice à l'expérimentation, proposant une profusion d'esthétiques et de contenus en repensant à chaque fois les techniques de production.

La micro-édition permet à l'auteur d'imprimer avec des imprimantes de petite taille ayant des niveaux de qualité bien supérieurs à ceux de l'imprimerie offset, et de produire des images multiples et des livres sans disposer des ressources d'une maison d'édition. Parmi ces techniques d'impression, on retrouve notamment la photocopie, la risographie, la sérigraphie, la polycopie et l'impression jet d'encre, que les artistes explorent et détournent pour créer avec des moyens réduits.

Cette approche offre une alternative qualitative et quantitative aux artistes qui désirent reproduire des œuvres en ayant des critères élevés de qualité. En cela, la micro-édition est le contraire de l'édition de masse et a pour but « de rendre visible le travail d'un auteur sans passer par les réseaux classiques des imprimeurs conventionnels, chez lesquels le nombre minimum de tirage est calculé sur les investissements matériels (taille des machines, infrastructures équipements connexes) et des potentiels de vente (connaissance des marchés) ». ²⁰¹

Certains médiums permettent donc de réduire les dépenses liées à la production des œuvres et de les vendre en série par la suite. ²⁰² Grâce à des options d'impressions nombreuses, le contexte technologique raccourcit considérablement le chemin entre un artiste et son ouvrage imprimé. ²⁰³

201 *CRACK! UTOPIE & MICRO-ÉDITION CONTRE U.D.LY [UN-DO IT YOURSELF]*, URL = [<http://www.fanzino.org/2014/09/crack-utopie-micro-edition-contre-u-d-i-y-un-do-it-yourself/>], date de consultation le 07/05/2017

202 Œuvre Unique(s), *Le Dernier Cri*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=ShFvVhczA58>], date de consultation le 21/01/2016

203 *La presse alternative, entre la culture d'émancipation et les chemins de l'utopie*, URL = [<https://rebellyon.info/Colloque-sur-la-presse-alternative>], date de consultation le 07/05/2017

Il est alors possible de s'offrir le luxe d'utiliser des techniques d'impression exceptionnelles, malgré un coût de fabrication largement supérieur à celui d'éditeurs plus classiques.²⁰⁴

Les procédés d'impression peuvent être utilisés pour renforcer l'intention du projet, de manière à ce que telle image ne puisse être représentée de la sorte qu'en utilisant ce procédé spécifique. Les techniques utilisées, telles que l'offset, l'impression typographique, le gaufrage, l'embossage, la sérigraphie, la dorure à chaud ou la découpe, sont alors employées de façon créative lorsqu'elles sont les plus adaptées pour présenter un projet en particulier.²⁰⁵ Textes et images produits sont alors indissociables du dispositif et du média qui les donne à voir et à lire, et les transforme.²⁰⁶

La micro-édition produit des objets manufacturés de façon artisanale, au sein d'ateliers ou au domicile même des créateurs.²⁰⁷ Les nouvelles technologies se combinent avec celles pratiquées auparavant, des technologies domestiques qui ont permis de développer des productions non industrielles avec une efficacité remarquable, et la pratique de l'estampe et du multiple comme la gravure, la sérigraphie, la typographie plomb, la photocopie et le tampon cohabitent avec la PAO pour donner lieu à des livres à faible tirage, rendant possible des formes innovatrices de micro-édition.²⁰⁸

204 *Super Loto Éditions par Christian Rosset*, URL = [<http://www.dug.org/entretien/super-loto-editions/>], date de consultation le 06/12/2016

205 Asia Harvey, Q&A: *Alex Durlak, Ryan Dodgson & Jayme Keith*, Perish Publishing (Toronto), Project Space, URL = [<http://projectspace.ca/artist-series-alex-durlak-perish-publishing/>], date de consultation le 19/01/2017

206 Annick Lantenois, *Le Vertige du funambule*, B42, Paris, 2010

207 Émilie Mouquet, « F comme fanzines... ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005>], date de consultation le 07/05/2017

208 Un inventaire, Made in geneve, *Livres d'artistes et leurs éditeurs-créateurs genevois*, l'atelier micro-éditions de la HEAD – Genève à la BAA

Renouer avec des techniques anciennes et délaissées par la production de masse contemporaine conduit à un usage des systèmes d'impression spécifiques et des matériaux au mieux et limite les choix possibles lorsqu'une direction est définie. Il est alors nécessaire de se concentrer sur ce que l'on peut faire avec le médium et les matériaux qui sont à notre disposition, sur la façon de communiquer avec ceux-ci, et chercher à offrir la meilleure image que l'on puisse réaliser avec,²⁰⁹ les limitations techniques nous poussant à être créatif.²¹⁰ La technique d'impression choisie et exploitée influence alors l'esthétique qui se dégage des créations.²¹¹ Les liens entre technique et création dans la micro-édition sont prépondérants dans l'usage de ces procédés d'impression et dans la production de ces publications.

L'éthique DIY est aussi essentielle à ce rapport qu'entre-tiennent les créateurs de la micro-édition avec les technologies et les objets. Dans ce contexte, la micro-édition bénéficie d'un regain d'intérêt et le support imprimé retrouve ses lettres de noblesse. À travers cette pratique artisanale contemporaine, les forces vives de la micro-édition manufacturée mettent à jour la richesse des approches et des productions dans ce champ d'expérimentation offrant des objets imprimés de qualité.²¹²

209 *The Nobrow Story*, OFFSET 2014, URL = [<https://vimeo.com/116138050>], date de consultation le 18/01/2017

210 John Robb, *Punk Rock and DIY Creativity*, TEDxSalford, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=meHrnHjRRu8>], date de consultation le 20/01/2017.

211 *OBEY in conversation with King Adz*, OFFSET2012, URL = [<https://vimeo.com/61790886>], date de consultation le 18/01/2017

212 *Le Marché Noir*, Salon de la micro-édition manufacturée et indépendante, 3ème édition, Dossier de presse, 2014

III.2.A-La photocopie

C'est dans cette perspective que Seth Siegelaub produit le Xerox Book afin de tirer parti d'une technologie précise. Il met à profit la photocopie, qui permet à chacun de devenir auteur et éditeur d'une publication à travers sa facilité d'accès, afin d'explorer les potentialités plastiques et conceptuelles d'une technologie de reproduction.²¹³ On retrouve cette approche chez Rodchenko, qui s'empare des nouvelles technologies et de la production industrielle pour donner forme à des concepts révolutionnaires.²¹⁴

La revue Tèchne publie quant à elle des contributions artistiques de natures diverses en réunissant dans chaque numéro des pages d'artistes multiples, selon une méthode qui est celle de nombreux zines d'images contemporains, l'assembling. Les caractéristiques propres aux photocopieurs, procédé très économique, permettent la richesse de la revue et assurent la régularité de sa publication.²¹⁵

213 Jérôme Dupeyrat, *Seth Siegelaub: exposer, publier...*, URL = [<http://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/seth-siegelaub-exposer-publier>]; date de consultation le 20/01/2017

214 Ellen Lupton, *Avant propos*, dans Helen Armstrong, *Le Graphisme en Textes, lectures indispensables*, Édition Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2011

215 Annalisa Rimmaudo, « *Les éditions Tèchne et le livre d'artiste en Italie dans les années 1960 et 1970* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 81-86. DOI 10.3917/nre.002.0081

MONSTER MALOKE
FANZINE SAUVAGE D'ILLUSTRATION ET DE BANDE DESSINEE
MONSTERMALOKE.BLOGSPOT.COM
NUMÉRO SIX - JUIN 2013

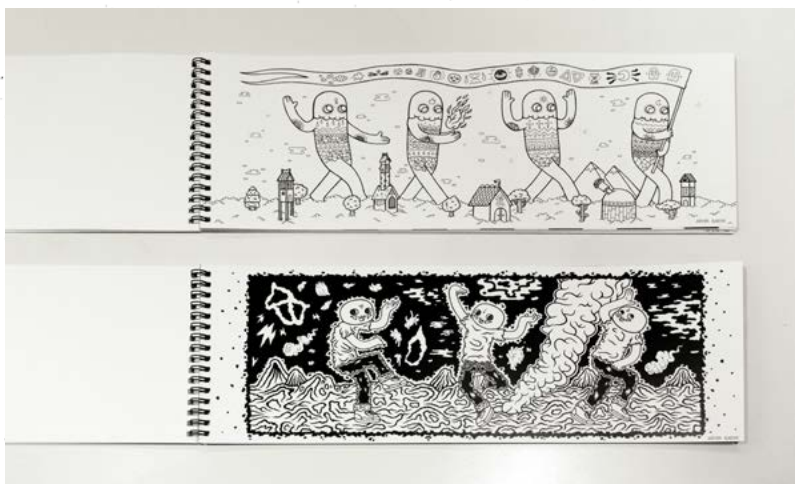

89

Monster Maloke,
Tarmaz, Couverture
Yohan Sacré, fanzine,
photocopie, Juin 2013

Parade & Danse Macabre, Super Fourbi Édition, cahiers de coloriage, impression laser.

La vie ça craint,
Arthur Plateau,
mini-zine, photocopie

Black, Arthur Plateau,
mini-zine, photocopie

New Cult,
Arthur Plateau,
sérigraphie sur aérosol,
31×31

III.2.B – La sérigraphie

La sérigraphie apporte elle aussi des spécificités uniques en comparaison d'autres méthodes d'impression, en offrant un rendu industriel qualitatif sur des séries très limitées.²¹⁶ Elle est intéressante économiquement même pour de courts tirages, et permet un fort dépôt d'encre qui offre une couleur intense, de bonne opacité et qui dure dans le temps, ce qui lui confère un potentiel pictural brut.²¹⁷

Cette technique d'impression, qui conjugue des qualités artisanales et industrielles, permet tous les rendus, du plus texturé au plus précis, grâce à une multitude d'encres particulières réagissant uniquement en fonction des supports. L'infinité de possibles techniques offertes par ce médium, encre grattable, phosphorescente, gonflante, chromée, vernis, fluorescente, tout comme tout ce qui peut être mélangé à la base incolore de l'encre... invite à des pratiques curieuses et novatrices, où l'expérimentation est sujette à pousser toujours un peu plus loin la technique, mais aussi les enjeux plastiques et graphiques.²¹⁸

Ici aussi, les limites qu'imposent la sérigraphie et son économie dictent l'aspect des visuels produits, ce qui en fait une force plus qu'une faiblesse lorsque cette technique est envisagée de façon créative.²¹⁹

216 *Œuvre Unique(s), Le Dernier Cri*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=ShFvVhczA58>], date de consultation le 21/01/2016

217 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [<http://mame-reetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/>], date de consultation le 07/05/2017

218 FrenchFourch, *À Propos*, URL = [http://www.frenchfourch.com/?page_id=8], date de consultation le 23.01.2017

219 Shepard Fairey/Obey, *OFFSET 2012. Saturday*, URL = [<https://vimeo.com/61197466>], date de consultation le 18/01/2017

Arthur Plateau, *Black*, sérigraphie, 29,7×42

Bat Boy, Arthur Plateau,
risographie, 29,7×42

La risographie est une technique d'impression mécanique, qui fonctionne selon un procédé numérique de duplication à pochoir, ou stencil, numérique en ton direct, créée par la marque Riso dans les années 1950, qui propose un mode de reprographie peu coûteux et rapide. Sa renaissance actuelle a débuté aux Pays-Bas lorsque l'autoédition et les duplicopieurs se sont imposés parmi les cercles artistiques et les milieux de la contre-culture pendant le mouvement provo.²²⁰

La machine crée des matrices, ou maquettes de tirage, pour chaque couleur, puis applique les matrices une par une sur les feuilles, chaque passage dans le duplicopieur imprimant une couleur sur la feuille. Elle nécessite donc autant de matrices et de changement de tambours à encre que de couleurs présentes sur le visuel. Ces épreuves sont créées à partir d'un fichier numérique ou par scan-nérisation d'un original, selon un principe de trames perforées. Son fonctionnement se rapproche de celui de la sérigraphie, et tout comme avec celle-ci il est possible de superposer les couleurs pour en obtenir de nouvelles. Les zones à reproduire sont brûlées sur des films en fibres de bananes, les matrices, qui s'enroulent autour d'un tambour d'encre.

²²⁰ *Plateformes, presses et communautés du monde entier, Les grands studios de risographie*, étapes: 233: Design graphique & Culture visuelle, étapes: éditions, 81 rue Reaumur - 75002 Paris, 2016

Les Riso sont plus économiques et écologiques que d'autres types d'imprimantes, consommant jusqu'à 95% d'énergie en moins, ne produisant pas de polluants atmosphériques et ne nécessitant aucun nettoyant chimique. Les encres utilisées sont à base de soja, peu coûteuses, efficaces sur le plan énergétique et aussi moins polluantes, ne créant pas de sous-produit nocif, telles que les encres à base de pétrole.²²¹ Elle fonctionne aussi avec du papier non traité et sans pelliculage, ce qui lui confère un aspect brut et authentique, raison pour laquelle elle est perçue comme un retour aux sources de l'impression.²²² Finalement, lors du recyclage du papier, le processus de désencrage du papier est facile car peu d'encre est nécessaire lors de l'impression.

La risographie, de part ces caractéristiques, qui permettent des tirages relativement importants à un coût raisonnable, est un moyen d'impression favorable à la micro-édition.

L'esthétique rendue obligatoire par le procédé d'impression invite à penser et réaliser ses images en fonction, de façon à exploiter au mieux les capacités de cette machine. L'usage de trames et de couleurs particulières, brillantes puisque contenant des agents fluorescents qui donnent un rendu chaleureux, offertes par ce procédé, ainsi que le décalage lié à la superposition des couleurs et à un calage imprécis qui donne un rendu accidenté, exploités au niveau de la conception de l'image et de l'édition, permettent de clairement distinguer cette impression d'autres systèmes et lui octroient des potentialités créatrices et graphiques intéressantes, qui apportent un cachet différent aux productions imprimées.²²³

221 *Informations, Glossaires et Questions - Matériaux et Procédés, Risographie*, URL = [<http://danielle.chantegrel.free.fr/index.php/materiaux/196-risographie.html>], date de consultation le 07/05/2017

222 Instant Graffink : *La Risographie*, URL = [<http://graffink.blogspot.com/2016/09/instant-graffink-la-risographie.html>], date de consultation le 07/05/2017

223 L'articho, *LE GRATIN - SPÉCIAL FANZINES - LES TECHNIQUES D'IMPRESSION*, URL = [<http://asso-articho.blogspot.com/2014/10/le-gratin-special-fanzines-les.html>], date de consultation le 07/05/2017.

Ce sont ces détails qui créent son unicité et apportent une vraie touche originale au rendu final,²²⁴ son aspect fait main unique.²²⁵ Ce rendu très particulier dû à l'impression Riso a ses propres limites, mais a l'avantage de pouvoir imprimer des milliers de copie en leur conférant un résultat qui possède de petites imperfections²²⁶ et le charme d'un procédé artisanal.²²⁷

La nature polyvalente de l'impression Riso réunit une mosaïque d'individus et de lieux très hétéroclites, caractéristique commune aux différents terrains de la micro-édition. Les studios de risographie sont ainsi souvent de nature hybride et combinent différentes approches de l'impression, s'intéressant à d'autres techniques, ainsi qu'au façonnage du livre. Les studios de risographie sont des structures qui s'assimilent davantage à de véritables collectifs qu'à de simples conglomérats d'artistes individuels, et sont des lieux abritant une activité communautaire, des plateformes où les ressources et les compétences sont mises en commun. Ces lieux expérimentaux autonomes favorisent des méthodes de travail qui mettent en place des cadres alternatifs de participations et d'échanges productifs.²²⁸

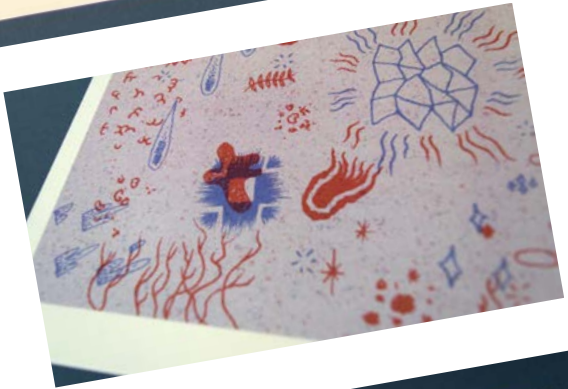
224 Instant Graffink : *La Risographie*, URL = [http://graffink.blogspot.com/2016/09/instant-graffink-la-risographie.html], date de consultation le 07/05/2017

225 Sergeant Paper, *Risographie*, URL = [https://www.sergeantpaper.com/fr/techniques/risographie], date de consultation le 07/05/2017

226 Hors Champs, *Risographie*, URL = [http://www.horschamps.fr/portfolio/risographie/], date de consultation le 07/05/2017

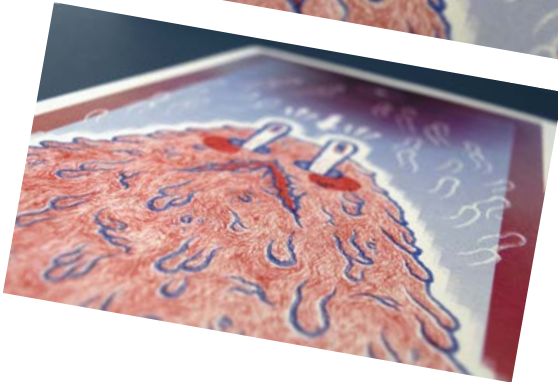
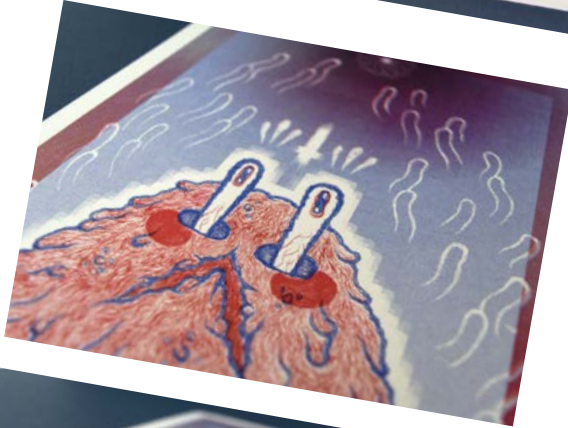
227 Papier Machine, *Riso*, URL = [http://www.papiermachine.fr/ensavoirplus.html#riso], date de consultation le 03/05/2017

228 *Plateformes, presses et communautés du monde entier, Les grands studios de risographie*, étapes: 233: Design graphique & Culture visuelle, étapes: éditions, 81 rue Reaumur - 75002 Paris, 2016

Scratched, Arthur Plateau,
risographie, 21x29,7

Monster Illumination, Arthur Placau,
Risographie, 21x29,7

Untitled 1, Arthur Plateau,
impression numérique 2 passages,
21×29,7

Untitled 2, Arthur Plateau, impression
numérique & yeux mobiles,
21×21

Les acteurs de la micro-édition se réapproprient et détournent à leur avantage une multitude de procédés de productions. Chacun d'entre eux a ses propres caractéristiques qui contribuent à l'enrichissement de la production et à sa variété. C'est aussi autant de champs d'expérimentations, mis à la disposition des créateurs qui ouvrent à des nouvelles pratiques et expressions contemporaines.

Les plus simples et démocratisés des moyens de productions peuvent être détournés. Les imprimantes numériques, qui peuvent être considérées à notre époque comme l'équivalent du Xerox, technologie utilisée auparavant massivement pour les zines et qui a permis le développement de cette pratique, sont un outil relativement nouveau et à la portée d'une majorité.

On peut ainsi s'inspirer d'autres procédés, plus artisanaux, et imprimer couche par couche, par des passages machine successifs, ce qui offre des séries différenciées, chaque tirage étant unique dans ses irrégularités. Ce procédé permet de redonner une certaine humanité, valeur et richesse au support imprimé simplement, avec une échelle de production qui peut être mise en œuvre par tout un chacun.

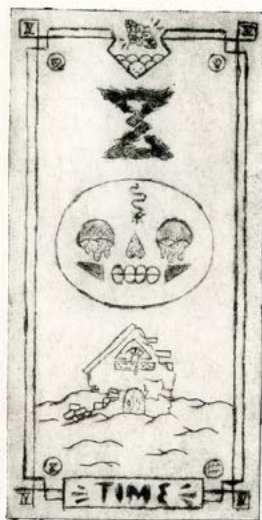
Les techniques traditionnelles comme la gravure, considérées comme des techniques nobles, sont sorties de leur académisme. Les créateurs changent leur statut et le métier d'imprimeur disparaît petit à petit conduisant à l'émergence d'artistes-imprimeurs.

Les techniques manuelles comme la gravure taille-douce et taille d'épargne, le papier marbré, sont des moments qui invitent à se concentrer sur le geste et le processus, le résultat ne se révélant pas dans l'immédiateté.²²⁹

229 *Livres d'artistes*, La biennale SUDes-tampe 2016 s'expose à Vauvert, Dossier de presse.

La combinaison de différentes techniques est aussi un moyen de détourner des objets accessibles, afin de les inclure dans la création, et d'y apporter un plus. Le créatif peut alors proposer quelque chose de différent de ce que l'on peut trouver dans des circuits traditionnels, ou bien de ce qui peut être produit à grande échelle en ajoutant des étapes qui ne seraient permises ni par des techniques industrielles, ni dans un contexte marchand.

ARTHUR PLATEAU

313

ARTHUR PLATEAU

313

ARTHUR PLATEAU

313

Candle Mess & 苏州市,
Arthur Plateau, gravure sur plastique

Out Here & Crystal Pot ,
Arthur Plateau, xylographie

III.3 – Détail poïétique de la pratique

Quel que soit le processus créatif, les moyens de production qui vont être employés lors de celui-ci vont orienter le résultat de la création et le déterminer. Les techniques employées, tout comme le public et l'espace de monstration à qui le projet est destiné, modifient le rendu. De nombreux facteurs, tout au long de la création, interviennent donc et l'influencent, modifiant considérablement le résultat obtenu, qui peut déboucher sur des formes de création différentes lorsque ceux-ci sont modifiés. Ces potentialités de création, inscrites dans une situation donnée par les facteurs avec lesquels peut jouer le créateur, lui permettent de déboucher sur des créations nouvelles.²³⁰

Lorsque les objets d'art dans les circuits conventionnels vont être soumis à différents processus d'intermédiation, tels que les éditeurs, promoteurs et diffuseurs qui vont jouer un rôle dans la chaîne de production du livre et intervenir à un moment donné lors de son faire, le micro-éditeur va les condenser en sa personne propre.

L'intégralité du processus de création, production et distribution, qui influe sur la production finale, est sienne, et il s'accapare de la sorte l'ensemble des processus de création et de son rapport à l'œuvre. Cette maîtrise totale et continue n'a pas le même effet sur l'objet de création que le fait de n'intervenir que partiellement, le travail étant confronté à toutes les étapes d'édition par le même créateur, tout comme en sérigraphie, où il y a beaucoup de savoir-faire et de soins apportés au process, l'essence de cette pratique se résumant à se salir les mains.²³¹

230 Arnaud Dubuc, *Le fanzine comme alternative au secteur de l'édition classique*, URL = [<http://www.arc-culture.be/blog/le-fanzine-comme-alternative-au-secteur-de-ledition-classique/>], date de consultation le 07/05/2017

231 Mike Perry, *Pulled, A catalog of screen printing*, Princeton Architectural Press, 37 East Seventh Street New York, New York 10003, 2011

C'est en faisant que l'on apprend et que l'on progresse,²³² et quelque chose d'inattendu peut se révéler à tout instant, propre à la magie du moment où l'on imprime soi-même.²³³ L'action de tout faire soi-même, en lien avec l'éthique DIY, conduit à « penser à tout et même prévoir ce qui n'a aucune chance d'arriver »,²³⁴ invitant à explorer l'inconnu et à découvrir de nouveaux chemins créatifs. Les contraintes que l'on rencontre pendant la création amènent à des choses nouvelles, et l'on garde tout au long de la réalisation une excitation due au fait de ne pas savoir exactement ce que l'on va générer lors de l'impression.²³⁵ Le processus est important, le résultat ne se révèle pas dans l'immédiateté du geste artistique.²³⁶ Des contraintes liées à des processus créatifs dans et à travers une pratique d'édition collective viennent aussi réinterroger cet espace de création, en lui donnant une forme d'expérimentation formelle et graphique collaborative.

Selon Mark Price, la production de zines conjugue compulsions, habitudes et expérimentations. Il est dès lors question de créer en se focalisant principalement sur les formes, couleurs, design, typographies, photographies, textes, ainsi que sur le langage écrit, afin de retranscrire une expérience intime et tactile, crue et subjective.²³⁷ Cette volonté de montrer la réalité de la production d'un zine, de faire vivre celle-ci au lecteur et de rester vrai est au cœur de Sniffin' Glue : une expression de ce que l'on est réellement, de l'intérieur, plutôt que la manière de décrire des médias transnationaux, de l'extérieur.²³⁸

232 *Fanzine_CFA talk with Ethan Minsker*, URL = [https://vimeo.com/110285079], date de consultation le 14/01/2016

233 Austin McMANUS, *Zine Culture*, Juxtapoz, High Speed Productions, 1303 Underwood Ave, San Francisco, Ca, USA, 2013

234 Catherine Cormier-Larose, *Microédition ou comment faire magnifiquement ce que tu veux*, URL = [http://www.moutonnoir.com/2016/09/microedition-ou-comment-faire-magnifiquement-ce-que-tu-veux], date de consultation le 07/05/2017

235 *The Nobrow Story*, OFFSET 2014, URL = [https://vimeo.com/116138050], date de consultation le 18/01/2017

236 *Livres d'artistes*, La biennale SUDestampe 2016 s'expose à Vauvert, Dossier de presse.

237 Austin McMANUS, *Zine Culture*, Juxtapoz, High Speed Productions, 1303 Underwood Ave, San Francisco, Ca, USA, 2013

238 Don Letts, *Punk - Attitude*, avril 2005, Capitol Entertainment.

Une passion pour la qualité du papier,²³⁹ cet amour pour l'encre, les objets faits main et le souci du détail,²⁴⁰ conduit le public à romantiser la tangibilité de l'objet, en se plongeant au cœur de son process. Il y apporte des valeurs supplémentaires, qu'on ne voit pas au premier abord, par le partage d'expérience.²⁴¹ Les techniques d'impression artisanales comme la sérigraphie, où l'impression a été faite main, et où l'auteur améliore sa maîtrise au fil du temps, de la réalisation de visuel et de la pratique de l'impression en elle même, rajoute une charge émotionnelle au support.²⁴² Du fait de sa fabrication particulière, l'œuvre fait alors écho et référence à sa méthode de fabrication.²⁴³

Par sa multiplicité, l'objet imprimé nourrit un besoin de relations plus intimes avec l'art et le désir de se sentir proche de l'œuvre.²⁴⁴ Comme le décrit Tristan Pernet : « avec l'artisanat, le public a le sentiment de découvrir et de posséder, au terme d'une recherche, au terme d'un effort, quelque chose qui est spécifique et particulier. »²⁴⁵

Tout comme les fanzines sont en prise directe avec la phase de création,²⁴⁶ dans la pratique de la micro-édition, le contexte de création et de publication des œuvres est revendiqué comme en étant partie prenante.²⁴⁷

239 *Perspectives de la Presse alternative _ fanzines, revues, journaux, unissons-nous !*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=ZGE4ma6M9FY], date de consultation le 15/03/2016

240 FrenchFourch, *À Propos*, URL = [http://www.frenchfourch.com/?page_id=8], date de consultation le 23.01.2017

241 Belinda Cai, *Zines: The Power of DIY Print (short documentary)*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=oiqQR-VrW9XY], date de consultation le 06/12/2016

242 Tom Booth, *The Wall, Modern Day Music Poster 2*, Bad Town, Royaume Unis, 2012

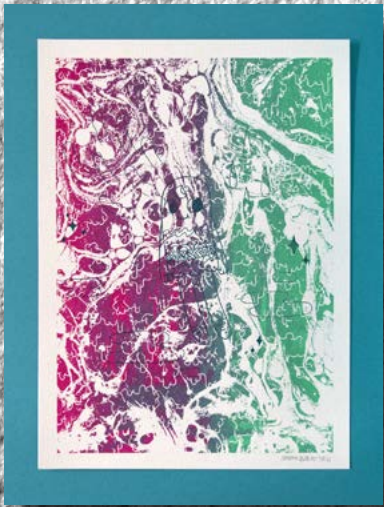
243 *Œuvre Unique(s), Le Dernier Cri*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=ShFvVhcZA58], date de consultation le 21/01/2016

244 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

245 *Paris Print Club : 22 jeunes graphistes font revivre l'artisanat d'art*, URL = [http://etapes.com/paris-print-club-22-jeunes-graphistes-font-revivre-l-artisanat-d-art], date de consultation le 18/01/2017

246 Judaël Lavrador, *Fanzines d'artistes, les bonnes feuilles*, URL = [http://next.liberation.fr/arts/2016/01/17/fanzines-d-artistes-les-bonnes-feuilles_1427013], date de consultation le 07/05/2017

247 Benoît Crucifix, *Les puissances de l'avenir : Désert de Renaud Thomas*, URL = [http://www.du9.org/chronique/les-puissances-de-lavenir-de-sert/#footnote_2_11567], date de consultation le 07/05/2017

Liquid, Arthur Plateau,
sérigraphie, 29,7×42

IV - Reproduction & multiple

IV.1 – La série

En opposition au modèle commercial et privatif de l'art où les objets à vendre sont uniques ou rares, la micro-édition propose un changement de valeurs tant sur le plan esthétique qu'économique, accompagné d'un déplacement des frontières entre le public et le privé, le singulier et le collectif.²⁴⁸

En s'émancipant des instances artistiques dominantes, qui entretiennent encore et toujours la reproduction des mêmes modèles, les livres d'artistes remettent « en cause nombre de valeurs modernistes telles que l'unicité, l'aura, le primat du visuel, la spécificité du médium, la conception greenbergienne de l'auto-réflexivité et de l'autonomie de l'art ». ²⁴⁹ Ces interrogations nouvelles entrent en résonance avec la contre-culture, qui critique elle aussi le système en tant qu'organisation sociétale perçue comme autoritaire, univoque, figée et trop centralisée.

La reproduction liée aux techniques usitées par la micro-édition offre une multiplicité du support et permet d'offrir des exemplaires abordables à un public plus large. Au lieu d'avoir un seul et unique original, que l'on devra vendre cher et à une seule personne, on dispose dorénavant de plusieurs exemplaires, ²⁵⁰ si bien que les différentes méthodes de reproduction de l'œuvre d'art ont permis d'accroître son caractère d'exposabilité. ²⁵¹ En se débarrassant par la reproduction de la nécessité de situer l'œuvre en un point précis dans l'espace et le temps, on lui fait perdre son statut de monument, et on la disperse, en augmentant de la sorte son accessibilité. ²⁵²

248 Jérôme Dupeyrat, *Seth Siegelau*: *exposer, publier...*, URL = [<http://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/seth-siegelau-exposer-publier>]; date de consultation le 20/01/2017

249 Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: *l'utopie démocratique du livre d'artiste*, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

250 *Shepard Fairey/Obey*, OFFSET 2012. Saturday, URL = [<https://vimeo.com/61197466>], date de consultation le 18/01/2017

251 Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, dernière version 1939, in « *Œuvres III* », Paris, Gallimard, 2000

252 Jérôme Dupeyrat, *Seth Siegelau*: *exposer, publier...*, URL = [<http://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/seth-siegelau-exposer-publier>]; date de consultation le 20/01/2017

« Il est du principe de l'œuvre d'art d'avoir toujours été reproductible »

Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, dernière version 1939, in « Œuvres III », Paris, Gallimard, 2000

Walter Benjamin considère l'œuvre d'art reproduite, de la façon la plus perfectionnée soit-elle, comme ayant perdu son aura, qui aurait dé péri avec la reproduction mécanisée. Les facteurs qui lui font défaut sont alors son existence unique au lieu où elle se trouve. Les composantes de son authenticité ne sont alors plus réunies, quel que soit le type de procédé de reproduction.

En multipliant l'original par sa reproduction, on remplace son unique existence par une existence en série, et de ce fait, on permet une liberté nouvelle à chaque reproduction, dont la situation et les conditions de lecture par le spectateur ou l'auditeur ne sont plus contrôlées par l'auteur, si bien qu'elles vont actualiser l'œuvre première.²⁵³

Pour Walter Benjamin, ce sont les valeurs d'exposition et de culte qui sont remises en cause par la reproductibilité technique. Si la capacité pour des reproductions à devenir des objets de valeur peut être invalidée lorsque l'on n'en limite pas l'édition, dans la société marchande actuelle, la reproduction d'un original peut tout de même renforcer de façon significative sa valeur de culte.

On crée alors de façon arbitraire une rareté du multiple, en cherchant à préserver le statut de l'œuvre d'art qui a été rendu obsolète par la technique, par habitude d'associer à la valeur de l'objet d'art son unicité. Ce besoin prépondérant d'unicité conduit certains à nier le caractère artistique d'une reproduction sous prétexte que c'est un multiple industriel, en basant leur jugement de valeur sur la rareté de l'objet et non sur son contenu ou son enjeu artistique, bridant de ce fait la révolution qu'autorise la technologie.²⁵⁴

243 Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, dernière version 1939, in « Œuvres III », Paris, Gallimard, 2000

254 Éric Watier, « Faire un livre, c'est facile », *Nouvelle revue d'esthétique* 2008/2 (n° 2), p. 73-80. DOI 10.3917/nre.002.0073

La rareté est imposée là où la technique crée de la disponibilité, alors que Walter Benjamin conclut *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique* par : « les masses ont le droit d'exiger une transformation du régime de la propriété; le fascisme veut leur permettre de s'exprimer tout en conservant ce régime. La conséquence logique du fascisme est une esthétisation de la vie politique. À cette violence faite aux masses, que le fascisme oblige à mettre genou à terre dans le culte d'un chef, correspond une violence subie par un appareillage mis au service de la production de valeurs culturelles. »²⁵⁵

« Il ne s'agissait pas de tirages de luxe numérotés, mais de livres bon marché, non reliés, que nous devons considérer aujourd'hui comme des œuvres populaires malgré leur origine urbaine. »

El Lissitzky, *Notre Livre (U.R.S.S.)*, 1926, dans Helen Armstrong, *Le Graphisme en Textes, lectures indispensables*, Édition Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2011

La reproduction n'est plus la copie d'un modèle original, mais un signe libre et errant, avec son propre potentiel intrinsèque qui acquiert sa propre autonomie. L'exemplaire multiplié disséminé se distingue de la production de masse et est doté de son identité spécifique. Les copies ne renvoient plus à une œuvre d'art absolue et inaccessible, et n'y sont plus soumises, mais deviennent dans leur multiplicité une œuvre d'art.²⁵⁶

255 Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, dernière version 1939, in « Œuvres III », Paris, Gallimard, 2000

256 Nannucci Maurizio, Glicenstein Jérôme, Mœglin-Delcroix Anne, « À propos des pratiques d'avant-garde. L'art sous forme de livre / Le livre sous forme artistique 1988 », *Nouvelle revue d'esthétique*, 2/2008 (n° 2)

La micro-édition devient alors une forme d'art original, non trahie par la reproduction, mais plutôt définie par sa reproductibilité et fournit un nombre potentiellement infini et simultané d'expositions, l'art du livre étant resté ce que Martha Wilson appelle un « artisanat qui a survécu dans une société technologique ». ²⁵⁷

Une autre approche de l'objet imprimé est maintenant possible grâce aux avancées technologiques et à la démocratisation des outils de production, et à la production de livres uniques ²⁵⁸ nés d'une recherche de la qualité dans la copie où chaque copie est conçue et personnalisée pour un seul destinataire. ²⁵⁹ Chaque exemplaire d'un numéro peut alors être proposé dans son unicité, de façon volontaire, par la numérotation manuscrite par exemple, ou par les techniques employées, comme les collages manuels variant d'un exemplaire à l'autre. ²⁶⁰

257 Martha Wilson, intervention lors de la Los Angeles Conference of Alternative Visual Arts, 26-29 avril 1978., citée par Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

258 Éric Watier, « *Faire un livre, c'est facile* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 73-80. DOI 10.3917/nre.002.0073

259 *Grapas, un documental sobre fanzines*, URL = [https://vimeo.com/38496152], date de consultation le 14/01/2016

260 Samuel Étienne, « *« First & Last & Always » : les valeurs de l'éphémère dans la presse musicale alternative* », Volume !, 2 : 1 | 2003, URL = [http:// volume.revues.org/2303], date de consultation le 25.01.2017

La photocopie, qui est un outil accessible et très efficace, est aussi une machine très grossière, sans nuances. Par son manque de précision dans les calages, sa gourmandise en marges et sa fidélité moindre dans la restitution des gris, elle invite à repenser le lien entre l'original et la copie. On ne photocopie pas un visuel dans le but de le reproduire à l'identique, en espérant retrouver l'original, mais dans l'intention de faire apparaître un visuel nouveau, avec ses qualités propres.

Les diverses opérations découlant des modes de reproduction n'engendrent pas de perte mais développent un autre ensemble dont la qualité principale est d'être né par et pour la technique choisie. Le livre reproduit n'est pas à considérer comme un recueil de reproductions, mais comme un objet différent ayant sa valeur propre, nourrie par l'utilisation et l'appropriation des caractéristiques de cette technique d'impression. La valeur du livre et de l'œuvre d'art par la même occasion, s'en retrouvent changées. Celui-ci n'est plus le support d'un original absent, mais devient un objet artistique reproduit et singulier, avec ses qualités spécifiques.²⁶¹

Ce sont d'ailleurs directement les qualités reproductibles intrinsèques au livre qui intéressent les artistes des avant-gardes, dans un rejet de la transformation de l'art en marchandise et de l'unicité de l'œuvre d'art comme seul modèle. Bien que les tirages ne soient pas toujours limités, les objets produits demeurent artisanaux dans leurs modes marginaux de fabrication.²⁶²

261 Éric Watier, « Faire un livre, c'est facile », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 73-80. DOI 10.3917/nre.002.0073

262 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [http://mame-reetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/], date de consultation le 07/05/2017

L'emploi de techniques d'impression artisanales permet d'exploiter des accidents d'impression, ce qui fait de chaque tirage une matrice d'objets singuliers, ce que Camille Escoubet de Super Loto Éditions appelle la « reproductible unique »,²⁶³ et qui conduit Pakito Bolino du Dernier Cri à considérer chaque livre qu'il tire en sérigraphie comme un original en multiple.²⁶⁴ En effet, pour les acteurs de la micro-édition, la reproduction fait partie intégrante du processus de création.

Par leurs processus de fabrication, les publications issues de la micro-édition tendent vers l'unicité. Lors de la reproduction de fanzines, le faible degré de technicité mis en œuvre engendre un caractère précieux. Le fanzine s'éloigne du média de production massive, et d'une œuvre qui aurait perdu son aura, grâce à une place importante prise à travers la fabrication manuelle, la fabrication artisanale faisant de chaque tirage une publication singulière.²⁶⁵

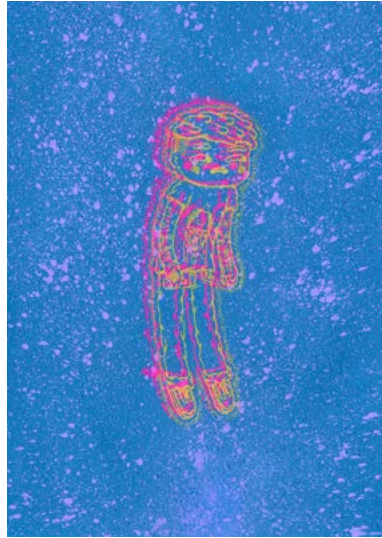
Les ouvrages de micro-éditions peuvent alors être perçus comme des œuvres imprimées explorant les potentialités des « technologie de reproduction, sous la forme de la variation sérielle ou de la multiplication à l'identique. »²⁶⁶

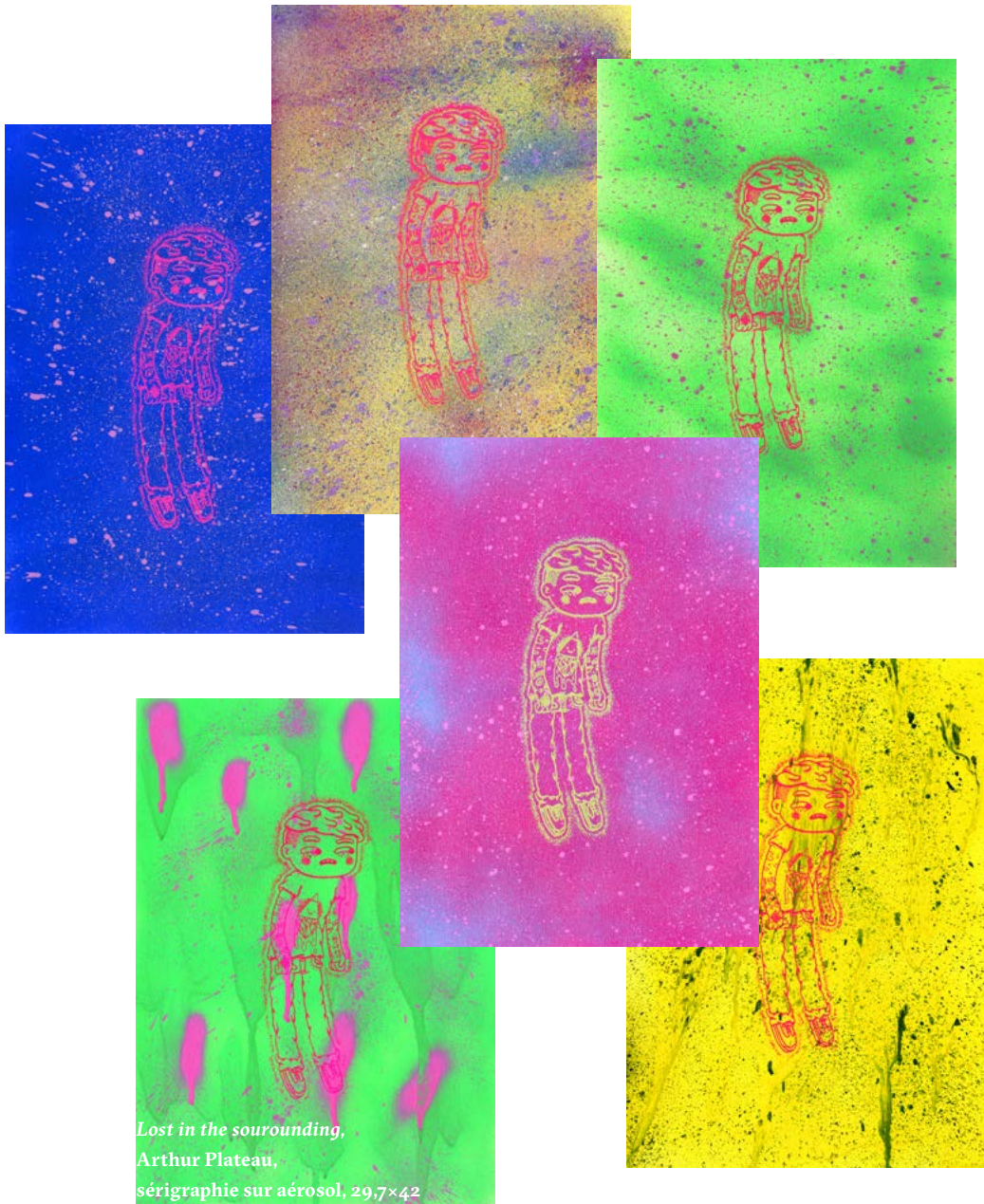
263 Super Loto Éditions par Christian Rosset, URL = [<http://www.dug.org/entretien/super-loto-editions/>], date de consultation le 06/12/2016

264 Œuvre Unique(s), Le Dernier Cri, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=ShFvVhczA58>], date de consultation le 21/01/2016

265 Samuel Étienne, « « First & Last & Always » : les valeurs de l'éphémère dans la presse musicale alternative », Volume 1, 2 : 1 | 2003, URL = [<http://volume.revues.org/2303>], date de consultation le 25.01.2017

266 Jérôme Dupeyrat, Seth Siegelau: exposer, publier..., URL = [<http://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/seth-siegelau-exposer-publier>]; date de consultation le 20/01/2017

Lost in the surrounding,
Arthur Plateau,
sérigraphie sur aérosol, 29,7×42

New Cult,
Arthur Plateau,
sérigraphie sur aérosol, 31x31

V- Interactions sociétales

V.1 – Une démocratisation

Dès 1968 Seth Siegelau met à profit la technologie de la photocopie dans un élan démocratique et produit le Xerox Book. Cette utopie démocratique découle de la possibilité alors offerte par la technologie, face à la rareté passée des livres manuscrits qui ne permettait pas une diffusion ample de leur contenu,²⁶⁷ de produire pour qui le veut, ainsi que dans la démocratisation, par une diffusion à large échelle grâce aux outils de reproduction, de l'art auprès d'un large public.²⁶⁸ Le livre et son tirage à plusieurs exemplaires modifiant le prix des pièces et leur format ouvrent une nouvelle accessibilité, plus démocratique mais aussi plus populaire, à l'art contemporain, en l'installant à loisir chez le quidam.²⁶⁹

En effet, sa démocratisation n'est pas seulement d'ordre quantitatif, en assurant la croissance en volume de la population qui y a accès, mais consiste aussi à la diversification sociale de la dite population. Cette activité culturelle est rendue accessible à un nombre élevé de personnes et son accès est favorisé quels que soient les acquis culturels et sociaux des récepteurs potentiels. Le livre, objet financièrement abordable, transportable, non précieux voire ordinaire, parvient à effectuer une démocratisation sur plusieurs niveaux, comprenant une popularisation, une vulgarisation ainsi qu'une massification.

267 Jean-Yves Mollier, *Une autre histoire de l'édition française*, Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris, 2015

268 Jérôme Dupeyrat, *Seth Siegelau: exposer, publier...*, URL = [<http://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/seth-siegelau-exposer-publier>], date de consultation le 20/01/2017

269 *La presse alternative, entre la culture d'émancipation et les chemins de l'utopie*, URL = [<https://rebellyon.info/Colloque-sur-la-presse-alternative>], date de consultation le 07/05/2017

« Le livre a été reconnu par les artistes comme une unité portable qui permettrait de disséminer les idées artistiques efficacement, et comme un moyen par lequel influencer sur le grand public. Beaucoup de disques, de livres, de cassettes audio et de magazines d'artistes sont conditionnés pour la distribution à travers les circuits commerciaux, et les artistes se familiarisent avec les techniques de marketing dans l'espoir de vendre leurs œuvres à l'audience potentiellement large qui existe en dehors du monde de l'art. [...] J'ai l'espoir que bientôt les livres d'artistes seront aussi communs que les boîtes de céréales, lus encore et encore en toute tranquillité par les gens dans leurs salons, ou donnés comme des cadeaux à la place du papier à lettre ou du savon. »

Martha Wilson, « *Artists Books as Alternative Space* », in *Artists Books: Bookworks*, Melbourne, Ewing and George Paton Gallery, 1978, URL = [http://franklinfurnace.org/research/related/artists_books_as_alternative_space.php], date de consultation le 07/05/2017

Parallèlement à cette démocratisation du public, les productions issues de la micro-édition bénéficient de possibilités d'autoproduction réactualisées et accentuées par un accès généralisé aux outils informatiques et aux technologies numériques telles que les ordinateurs, les logiciels de traitement de texte et de mise en page, les imprimantes personnelles, les services de Print On Demand... Leur potentiel démocratique se situe donc à la fois du côté de la réception des spectateurs-lecteurs, mais aussi du côté de la production. Par cet idéal démocratique, tout un chacun peut produire des livres, tout comme n'importe quel objet engageant un rapport créatif au monde.²⁷⁰

270 Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: l'utopie démocratique du livre d'artiste, <0> future <0>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

what's the difference between artist's books and books made by artists which are not artists' books, and books?

« Cartes postales polémiques de Coracle. 1993-2003 », *What's the difference... workfortheyeyetodo*, 1995.
Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 25-30.
DOI 10.3917/nre.002.0025

Ce désir de vouloir briser les barrières entre acteur et spectateur était déjà présent chez les dadaïstes en 1916²⁷¹ et au sein du mouvement Fluxus, qui envisage la publication au sens premier du mot, à savoir rendre public ou proclamer.²⁷² Le faible coût et la disponibilité des moyens de production de supports imprimés tels que les affiches, livres et prospectus, permettent aussi à F.T. Marinetti de partager ses idées avec le grand public.²⁷³

Les Punks poursuivent cette utopie démocratique à partir de 1970 en publiant par leurs propres moyens des fanzines et en encourageant leur lectorat à faire de même, dans une volonté de démystification du processus de production culturelle, et en prônant le fait que tout le monde peut être créateur et maîtriser l'ensemble de la chaîne de production. La philosophie DIY prône en effet la démocratie directe par l'autorégulation et l'auto-organisation.²⁷⁴

Cette révolte culturelle adopte une philosophie de l'action comme postulat, au sein d'une dynamique participative, la création se voulant communicative et pédagogique, dans un partage du savoir-faire à travers de nombreux guides.²⁷⁵ Cette mutation est favorisée par des conditions d'accès qui se démocratisent en rendant l'édition accessible à tous ou presque.²⁷⁶ Les fanzines sont des terrains d'expression privilégiés pour répondre à ces aspirations nouvelles, favorisant l'exercice des droits culturels, et ayant de ce fait une forte importance pour la démocratie, par leur richesse et leur valeur patrimoniale dans l'histoire sociale, culturelle et intellectuelle.²⁷⁷

271 Florian Ligner, *Les 20 ans de la Fanzinothèque de Poitiers, 1ère rencontre internationale de fanzinothèques*, 14 mai 2009, URL = [http://www.fanzino.org/on-n-est-pas-tout-seul/], date de consultation le 23.01.2017

272 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif*. 1980 », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

273 Ellen Lupton, *Avant propos*, dans Helen Armstrong, *Le Graphisme en Textes, lectures indispensables*, Édition Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2011

274 Wikipédia, *Do it yourself*, URL = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself], date de consultation le 08/05/2017

275 Benjamin Caraco, « *Fabien Hein, Do it yourself ! Autodétermination et culture punk* », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2012, mis en ligne le 31 août 2012, consulté le 05 novembre 2015. URL = [http://lectures.revues.org/9079], date de consultation le 19/01/2017

276 Sophie Noël, *La petite édition indépendante face aux grands groupes ou le refus de l'uniformisation culturelle : le cas des éditeurs « engagés » en sciences humaines*, Colloque international « Mutations des industries de la culture, de l'information et de la communication » Septembre 2006, EHESS, France

277 Émilie Mouquet, « *F comme fanzines...* ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005], date de consultation le 07/05/2017

L'idéologie contre-culturelle DIY, ainsi que les artistes Fluxus, proposent une utopie à travers ces livres d'artistes où tout individu peut devenir producteur et diffuseur de la culture au lieu d'en être seulement récepteur. Tout le monde peut alors être artiste, non pas dans le sens de faire de l'art sa profession, mais dans le sens où « l'être humain est génériquement créatif et qu'il peut donc entretenir un rapport de créativité permanente au monde, dans une attitude excédant même le concept d'art. »²⁷⁸

La communauté partage ses compétences, ses moyens de production et ses réseaux,²⁷⁹ qui permettent de faire appel aux diverses connexions que ses membres regroupent de façon à apprendre les uns des autres dans un échange de savoir et d'idées.²⁸⁰ Ce partage produit une montée en compétences, qui sont redistribuées à nouveau, en restant fidèle à cette dimension pédagogique.²⁸¹

Il s'agit d'établir un contact direct entre l'art et le public, l'artiste adoptant une posture de pédagogue dans les domaines de l'esthétique et du social, le fanzine ayant par exemple indéniablement une valeur éducative,²⁸² et la micro-édition dans son ensemble favorisant un contact et des échanges directs avec son lectorat.²⁸³

278 Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* » : *l'utopie démocratique du livre d'artiste*, <O> future <O>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

279 Julie Sabatier, *DIY, Portland, Artistic Community*, URL = [http://www.radio4all.net/index.php/program/19372], date de consultation le 21/01/2016

280 Julie Sabatier, *DIY, Portland, Anniversary Show, What Is DIY?*, URL = [http://www.radio4all.net/index.php/program/21790], date de consultation le 21/01/2016

281 Fabien Hein, « *Le DIY comme dynamique contre-culturelle ? L'exemple de la scène punk rock* », Volume ! 9 : 1 | 2012, URL = [http://volume.revues.org/3055], date de consultation le 30.01.2016

282 Florian Ligner, *Les 20 ans de la Fanzinothèque de Poitiers, 1ère rencontre internationale de fanzinothèques*, 14 mai 2009, URL = [http://www.fanzino.org/on-n-est-pas-tout-seul/], date de consultation le 23.01.2017

283 Michael DeForge, Simon Hanselmann & Patrick Kyle, *SPX 2014 Panel, Inkstuds Live*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=fiXyPNjllcc], date de consultation le 14/01/2016

La micro-édition permet donc au langage artistique de se modifier en acceptant de perdre une forme de pureté afin de réaliser ce projet démocratique, les artistes s'adressant directement au public, sans intermédiaires, en constituant des réseaux alternatifs qui détournent le circuit mercantile et qui sont fondés sur d'autres valeurs que celles de l'économie.²⁸⁴ Le livre d'artiste brise l'unicité de l'œuvre d'art, sa préciosité, et poursuit l'utopie d'un art démocratisé en se diffusant massivement au cœur même de la société.²⁸⁵

Par cette volonté d'atteindre un public plus large, le livre prend en compte l'existence d'un public de masse, qui est influencé esthétiquement par d'autres facteurs que les sphères artistiques et se libère des restrictions spatio-temporelles des lieux publics.²⁸⁶ Il se libère de même des lieux d'exposition qui imposent un public restreint et des œuvres en nombre limité et conventionnelles. Il procure ainsi un espace d'art au-delà de l'espace institutionnel, en réaction à la fois à l'objet commercialement limité et au paradoxe de l'enceinte publique.²⁸⁷ Cette fonction d'exposition de l'art que les livres issus de la micro-édition adoptent, lui offre une visibilité publique qui lui permet d'exister en dehors des lieux de monstration habituels.²⁸⁸

284 Annalisa Rimmaudo, « *Les éditions Tèchne et le livre d'artiste en Italie dans les années 1960 et 1970* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 81-86. DOI 10.3917/nre.002.0081

285 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [http://mame-reetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/], date de consultation le 07/05/2017

286 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

287 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

288 Jérôme Dupeyrat, *Seth Siegelaub: exposer, publier...*, URL = [http://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/seth-siegelaub-exposer-publier]; date de consultation le 20/01/2017

La pratique du livre s'inscrit donc dans une volonté de transmettre qui s'oppose à la délimitation du territoire artistique, culturel et esthétique imposée par une société compartimentée.²⁸⁹ Ce processus consistant à rendre l'art visible, en l'éditant et en le publiant,²⁹⁰ conduit les livres d'artistes, par comparaison aux livres de bibliophilie ou aux livres de luxe, dont l'approche est limitée par une culture du livre, un accès à une bibliothèque personnelle et des pratiques du marché de l'art élitistes, à appréhender l'ouvrage dans sa modestie comme instrument démocratique.²⁹¹

En rupture avec les œuvres dépendant des médiums traditionnels des beaux-arts, « les livres et autres imprimés offrent un rapport à l'art plus ouvert, plus domestique sans être décoratif, davantage ancré dans le quotidien, moins sacralisé. »²⁹² Ils se différencient de la sorte des critères artistiques traditionnels et des éditions commerciales, par leur nature distribuable et leur apparence d'objet ordinaire, ce qui permet de « fournir des alternatives à tout moment à ce qui est vanté par les éditeurs commerciaux ».²⁹³

« L'art semble pur pour un moment et déconnecté de l'argent. »

John Baldessari au sujet des livres d'artistes, in « Statements on Artists' Books by Fifty Artists and Art Professionals Connected with the Medium », art. cit., p. 6. cité dans : Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: l'utopie démocratique du livre d'artiste, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#]. date de consultation le 07/05/2017

289 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif*. 1980 », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

290 Jérôme Dupeyrat, *Seth Siegelaub: exposer, publier...*, URL = [http://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/seth-siegelaub-exposer-publier]; date de consultation le 20/01/2017

291 Leszek Brogowski, *Éditer l'art. Le livre d'artiste et l'histoire du livre*, Editions Incertain Sens, 2016, Rennes

292 Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: l'utopie démocratique du livre d'artiste, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

293 Dick Higgins, « Forethoughts », in *The Arts of the New Mentality*, Catalogue 1967-1968, New York, Something Else Press, 1967, p. 1. cité dans : Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: l'utopie démocratique du livre d'artiste, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

Comme le définit El Lissitzky : « Le livre devient l'œuvre d'art la plus monumentale; il a cessé d'être caressé par les mains délicates d'un seul et unique bibliophile, pour être empoigné par des centaines de milliers de personnes. »²⁹⁴

Puisqu'il est possible pour tout le monde de produire et de diffuser un livre par ses propres moyens, il représente l'un des rares médias entièrement démocratiques,²⁹⁵ désacralise l'art et l'action de faire un livre.²⁹⁶

« Je pense que les organisations artistiques et activistes, qui peuvent user de moyens trop élitistes, peuvent apprendre de nous sur la façon de s'ouvrir réellement au-delà d'une politique de diversité formalisée et se revitaliser. »

Sultanah Parvin, Interview with curator Hamja Ahsan, DIY Cultures is a catalyst for change in the zine and arts world, Media Diversified, URL = [https://mediadiversified.org/2016/05/28/diy-cultures-is-a-catalyst-for-change-in-the-zine-and-arts-world-interview-with-curator-hamja-ahsan/], date de consultation le 25.01.2017

294 El Lissitzky, *Notre Livre (U.R.S.S.)*, 1926, dans Helen Armstrong, *Le Graphisme en Textes, lectures indispensables*, Édition Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2011

295 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

296 Entretien avec Pakito Bolino, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=s-GtGhSndteM], date de consultation le 21/01/2016

« Cette nouvelle forme artistique a soulevé une grande vague d'espoir chez la plupart des artistes. Ils pensaient avoir trouvé un moyen d'expression bon marché qui les mettait directement en contact avec le public, les affranchissait tant soit peu de l'emprise des critiques, les inciterait à développer leur sens des responsabilités sociales, multiplierait à l'infini le nombre de consommateurs potentiels, et j'en passe. [...] De toute évidence, cette opinion reposait, chez les artistes, sur une ignorance complète du monde du livre traditionnel, dont l'évolution [...] s'est caractérisée par des mécanismes commerciaux et un syndrome de la célébrité comparables à ceux qui oppressent le monde de l'art. »

Ulises Carrión, « Bookworks revisités » [1979], Quant aux livres/On Books, op. cit., p. 68. cité dans : Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: *l'utopie démocratique du livre d'artiste*, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

Là où évoquer indifféremment la nature démocratique du livre d'art conventionnel et sa capacité de démocratisation de l'art peut relever d'un raccourci, quand leur diffusion dépend essentiellement de circuits spécialisés, la micro-édition s'en libère et propose de véritables productions de masse, malgré une accessibilité limitée en terme quantitatif ou du point de vue de ses circuits de distribution.²⁹⁷

297 Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: *l'utopie démocratique du livre d'artiste*, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

La micro-édition se libère des lois du marché comme des valeurs traditionnellement attachées aux œuvres d'art et permet de ce fait de les reconsidérer en les inscrivant dans la vie quotidienne. Elle s'oppose radicalement à la pensée dominante qui considère que seul est possible ce qui est déjà réel²⁹⁸ et permet d'avoir une ouverture d'esprit sur ce qui peut se faire hors des circuits traditionnels, qui sont contrôlés par les grands groupes économiques.²⁹⁹ Elle représente un modèle alternatif de l'art en ré-interrogeant sa production ainsi que sa place dans la vie des individus et des sociétés.³⁰⁰

Lorsque certains souhaitent désigner le consommateur pour le produit, tout comme le produit peut l'être pour le consommateur, en intégrant l'aspect social du design, comme l'évoque Richard Hamilton, la micro-édition, plutôt que de chercher à imposer une façon de produire des biens culturels accompagnée d'une façon de le consommer, vise à éduquer le public en lui offrant ce qu'elle considère comme qualitatif.³⁰¹

298 Gilles Froger, « Leszek Brogowski. *Éditer l'art : le livre d'artiste et l'histoire du livre* », Critique d'art 36 (Automne 2010), URL = [<http://critiquedart.revues.org/1447>], date de consultation le 10.01.2016

299 *Entretien avec Cécile Guillemet de la Fanzinothèque de Poitiers*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=yp_CuV1Poow], date de consultation le 21/01/2016

300 Leszek Brogowski, *Éditer l'art. Le livre d'artiste et l'histoire du livre*, Editions Incertain Sens, 2016, Rennes

301 Alice Twemlow, *Auteurs, politique, pouvoir, classe et argent : dynamique sociale de la critique de design*, Colloque Design graphique, les formes de l'histoire, 27 et 28 novembre 2014, Centre Pompidou, École nationale supérieure des arts décoratifs, URL = [<http://indexgrafik.fr/design-graphique-les-formes-de-lhistoire/>], date de consultation le 07/12/2016

La micro-édition provient aussi d'une volonté de rendre disponible et accessible son propre travail et les messages qu'il véhicule à tous, à la fois dans le contexte dans lequel il est présenté (supports auxquels chacun peut se référer et qu'il peut acquérir), mais aussi par le sujet (éviter la nécessité de faire appel à un bagage culturel spécifique pour le comprendre, en faisant appel à un langage que chacun peut appréhender facilement : symboles, métaphores et iconologie).³⁰² Le fait de mettre à disposition des projets artistiques en public sans en avoir la permission, est en lui-même un acte politique de défiance.³⁰³

« Quelque chose produit par une personne
dans sa cave a la possibilité d'affecter des
personnes dans le monde entier »

Don Letts, *Punk - Attitude*, avril 2005,
Capitol Entertainment,

Alors que la majorité se sent spectateur dans une démocratie et pense que ses actions n'ont aucun impact, la micro-édition favorise un retour à une sensibilité envers notre environnement immédiat et quotidien, prônant une liberté d'expression à travers laquelle les individus libèrent leur esprit et s'expriment pour eux-mêmes, notamment en réaction aux politiques.³⁰⁴

Elle invite à créer à partir de rien, amène à une conscience politique, à penser et à se demander pourquoi, et démontre que face à toutes les grandes entreprises, gouvernements et institutions, il reste la possibilité pour un individu de faire une différence,³⁰⁵ le fait de disposer d'un moyen de diffuser ses idées au monde octroyant un pouvoir à tous.³⁰⁶

302 Shepard Fairey/Obey, *OFFSET* 2012. *Saturday*, URL = [https://vimeo.com/61197466], date de consultation le 18/01/2017

303 Shepard Fairey, Juxtapoz n° 142, High Speed Productions, 1303 Underwood Ave, San Francisco, Ca, USA, 2012

304 Shepard Fairey/Obey, *OFFSET* 2012. *Saturday*, URL = [https://vimeo.com/61197466], date de consultation le 18/01/2017

305 Under The Influence, *New York Hardcore*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=tRoEdcBgH2Q] date de consultation le 08/12/201

306 Don Letts, *Punk - Attitude*, avril 2005, Capitol Entertainment,

Ⅴ.2 – Une voix pour les minorités

Les minorités, que ce soit par racisme ou élitisme, sont sous-estimées et bien des lecteurs sont ainsi renvoyés à leur néant.³⁹⁷ L'existence de ces publics potentiels mais minoritaires pour certains sujets est ignorée pour la simple raison que personne n'essaie de les atteindre, ce qui entraîne le fait qu'un certain type de production est négligé et inexploité.

Dans une société normée où la prise de parole est accaparée par des personnes qui ont « réussi », la micro-édition met à disposition un espace où ceux qui sont sans succès peuvent s'épanouir et être entendus. Beaucoup d'acteurs de la culture DIY sont précaires, et ont échoué face aux attentes de la société, en n'étant pas capables d'atteindre un revenu décent par exemple.

³⁹⁷ André Schiffrin, *L'édition sans éditeurs*, Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris, 2014.

Comme exposé par Habermas en 1989 dans *The Structural Transformation of the Public Sphere*, la sphère publique dominante est un espace public bourgeois de délibération où l'opposition n'est pas la bienvenue. Cette sphère publique libérale, bourgeoise et blanche, met en place une centralité du processus d'exclusion sur la base du sexe et de la classe sociale. La micro-édition participe à la construction d'un contrepublic subalterne, qui vient contester cette sphère publique, mettant en place des sphères que l'on peut définir de contrepublics et subalternes, où les personnes exclues des cercles de pouvoir officiels se regroupent pour proposer des visions alternatives. Selon la philosophe féministe Nancy Fraser, elles jouent le rôle d'« arènes discursives parallèles dans lesquelles les membres des groupes sociaux subordonnés élaborent et diffusent des contrediscours afin de formuler leur propre interprétation de leurs identités, leurs intérêts et leurs besoins ». De nombreuses personnes sont exclues des espaces de délibération publique, dans les institutions politiques tout comme dans les médias. Leurs visions sont marginalisées, discréditées ou simplement ignorées. Cette exclusion, marginalisation et déformation de leurs idées dans l'espace public, les incitent à se tourner vers d'autres espaces pour intervenir, où elles peuvent développer et partager leurs représentations alternatives. De nombreux zines sont ainsi créés en réaction à l'exclusion, à la discrimination et à l'oppression, répondant à un manque d'espace de discussion, le besoin d'espaces alternatifs devenant un moteur de création majeur. Ils deviennent autant de manières diverses de concevoir la participation à la vie publique.³⁰⁸

308 Geneviève Pagé, « L'art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique? », *Recherches féministes* 272 (2014): 191–215.

Ces productions underground polymorphes et débridées laissent libre cours à la liberté d'expression et deviennent « la voix des minorités actives et proactives à travers le monde et les décennies. »³⁰⁹

La liberté de création totale, accompagnée de la possibilité de se lancer comme on veut, avec les moyens du bord, hors du carcan d'un rédacteur en chef, d'un directeur de publication ou d'un éditeur, offre une voix à ceux qui n'en ont pas : des dissidents qui n'ont plus besoin d'attendre une permission, un business-plan ou même un plan tout court pour s'éditer.³¹⁰

Dans un contexte où l'information est un métier qui répond à des règles, la prise de parole, formulée par une multitude de gens qui ne représentent rien aux yeux de la société bourgeoise, divers acteurs échappant à la norme établie, devient une expérience prolétarienne. Le simple objet papier est un espace de transmission d'idées, d'émotions, un moyen d'expression libre accessible à tous.³¹¹

La culture DIY ne se fie pas aux carrières et ne juge pas les gens, leur statut ou leur succès, ne créant pas de compétition. C'est avant tout une plateforme qui propose de coopérer, de trouver des moyens de s'identifier les uns aux autres et qui véhicule les valeurs de l'esprit communautaire.³¹² La micro-édition représente pour eux un forum, qui leur donne une occasion de publier et de s'aguérir au fur et à mesure de leurs productions,³¹³ en profitant de la capacité de l'imprimerie à unir.³¹⁴

309 Fanzinothèque de Poitiers, *Quoi ?*, URL = [http://www.fanzino.org/quoi/], date de consultation le 07/05/2017

310 Clarence Edgard-Rosa, *Le fanzine, objet no future qui se réinvente toujours un futur*, URL = [https://usbeketrica.com/article/le-fanzine-objet-no-future-qui-se-reinvente-toujours-un-futur], date de consultation le 07/05/2017

311 KRAFT Festival, URL = [http://www.jetfm.asso.fr/site/KRAFT-Festival.html], date de consultation le 07/05/2017

312 Sultanah Parvin, *Interview with curator Hamja Ahsan, DIY Cultures is a catalyst for change in the zine and arts world, Media Diversified*, URL = [https://mediadiversified.org/2016/05/28/diy-cultures-is-a-catalyst-for-change-in-the-zine-and-arts-world-interview-with-curator-hamja-ahsan/], date de consultation le 25.01.2017

313 Francis Vadillo, *UnderGronde + Commentaires sur carton brut, Hécatoombe*, Janvier 2015, Genève

314 Jean-Yves Mollier, *Une autre histoire de l'édition française*, Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris, 2015

Il s'agit aussi de précurseurs qui partagent et répandent leur culture, permettant à leurs semblables une prise de conscience face au fait qu'il vaut mieux faire les choses par soi-même plutôt que de compter sur qui que ce soit, et que ce qu'ils pensaient impossible ne l'est pas.

Les interventions et prises de position dans la sphère publique que représentent les publications de micro-édition permettent la formation d'une subjectivité à travers la prise de parole individuelle ou collective dans un espace alternatif mais visible.³¹⁵

Cela leur donne le courage de les rejoindre, de se forger une voix afin de s'unir contre l'establishment et ce qu'il impose, et de se défendre en tant que minorité.³¹⁶ L'esprit de curiosité et de liberté conjugués au fait de penser par soi-même leur fournit l'audace de devenir des acteurs autonomes et de prendre en main la création du contenu qu'ils ne trouvent pas dans l'édition dominante.³¹⁷ La micro-édition contribue ainsi à la mise en circulation d'une culture émancipatrice et d'un imaginaire utopique, qui peut ensuite être repris plus largement dans la société.³¹⁸

Ces espaces d'expression servent alors à la fois d'espace de repli sur soi et de consolidation pour les individus exclus, face à un faux universalisme, et sont donc de potentiels émancipateurs par rapport aux groupes sociaux dominants. Au sein des différentes communautés, ils fonctionnent comme des bases et des terrains d'essai pour des activités d'agitation dirigées ensuite contre des publics plus larges et pour la construction d'une prise de position dans d'autres espaces publics. Par le côté repli sur soi, les zines favorisent la création et la consolidation d'une culture alternative à travers le développement d'une communauté qui noue des relations entre créateurs, notamment par l'écriture collective de certains zines. Ces relations d'échanges et de distributions renforcent la communauté et donnent plus de pouvoir aux créateurs en opposition à la sphère publique.³¹⁹

315 Geneviève Pagé, « *L'art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique?* », *Recherches féministes* 272 (2014): 191-215.

316 Don Letts, *Punk - Attitude*, avril 2005, Capitol Entertainment

317 Kazart, *Entretien avec Marie Bourgoïn*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=FzvXcWfBulo], date de consultation le 07/12/2016

318 *La presse alternative, entre la culture d'émancipation et les chemins de l'utopie*, URL = [https://rebellyon.info/Colloque-sur-la-presse-alternative], date de consultation le 07/05/2017

319 Geneviève Pagé, « *L'art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique?* », *Recherches féministes* 272 (2014): 191-215.

Les zines sont une forme vraiment démocratique de médias, où tout lecteur devrait être un écrivain, sans avoir besoin d'experts ou d'outils onéreux, et ouvrent une nouvelle voie d'expression sans censure, en encourageant la participation active dans la création de sa propre culture, et l'indépendance face aux médias traditionnels.³²⁰ Chaque lecteur peut alors devenir acteur en participant à la transformation culturelle, plaçant le fanzine comme un contre-pouvoir d'information et un témoin de la culture parallèle.³²¹

En réaction à une dépendance toujours plus grande face aux gouvernements et diverses grandes structures telles que les institutions et entreprises qui nous brident, une sensibilité DIY permet de relocaliser et de se réapproprier des outils, forces et ressources différentes au sein d'une communauté, afin de devenir indépendant de ces systèmes et d'être vecteur de changements.³²²

Les individus sont alors invités par ces changements sociétaux à suivre leurs rêves en étant moins individuels, en opposition aux pressions de la société et à une conformité écrasante qui cherche à tout diriger.³²³ Ici encore, ces aspirations individuelles se retrouvent dans la philosophie Punk, dont les membres prennent la possibilité de réinventer complètement leur existence grâce à la culture DIY, synonyme d'autonomie et d'indépendance, qui sont valorisées.

Espaces de liberté d'expression, les fanzines punk incitent chacun à produire, reproduire et distribuer son fanzine à partir des moyens les plus élémentaires.

Émilie Mouquet, « *F comme fanzines...* ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005>], date de consultation le 07/05/2017

320 Grrrl Zines, *A Go-Go, Workshop How-To*, URL = [<http://www.gzagg.org/diyworkshop.htm>], date de consultation le 06/12/2016

321 Cf. *Bibliothèques et fanzines*, mémoire de DCB, sous la direction de Pascal Robert, Enssib, 2014, URL = [<http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64223-bibliotheques-et-fanzines>], date de consultation le 07/05/2017

322 Leila Salim, *DIY Local Sustainability*, TEDxABQSalon, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=IUHy84tSDrA>], date de consultation le 08/12/2016

323 *Under The Influence, New York Hardcore*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=tRoEdcBgH2Q>] date de consultation le 08/12/2016

Le processus de prise de conscience qui découle d'un engagement au sein de la culture DIY conduit à une émancipation, la démocratisation de l'action de création procurant une voix aux revendications différentes et identitaires dans une société régie par des politiques économiques ultralibérales,³²⁴ et accroissant les capacités et le pouvoir des individus.³²⁵

Cette communauté réseautaire n'a pas de centre et constitue une alternative à la concentration des pouvoirs et de ses dérivés, aux médias traditionnels qui la rejettent³²⁶ et ne produisent que pour des stéréotypes dominants en délaissant tout le reste.³²⁷

La culture DIY est l'élément constitutif d'une communauté construite autour d'individus autonomes qui s'inscrivent dans une même quête d'autodétermination, et leur donne les outils pour parvenir à leur émancipation individuelle en proposant un modèle collectif original.³²⁸

324 Benjamin Caraco, « *Fabien Hein, Do it yourself ! Autodétermination et culture punk* », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2012, mis en ligne le 31 août 2012, consulté le 05 novembre 2015. URL = [http://lectures.revues.org/9079], date de consultation le 19/01/2017

325 Fabien Hein, « *Le DIY comme dynamique contre-culturelle ? L'exemple de la scène punk rock* », Volume ! 9 : 1 | 2012, URL = [http://volume.revues.org/3055], date de consultation le 30.01.2016

326 Don Letts, *Punk - Attitude*, avril 2005, Capitol Entertainment

327 Signet Interactive, *What can Mainstream Media Outlets Learn from the Independents?*
Part. 1 : URL = [https://www.youtube.com/watch?v=9g8QRGdPeyA],
Part 2 : URL = [https://www.youtube.com/watch?v=rNOu7SMpbfo],
Part 3 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=6CYdIWx4ZCQ],
Part 4 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=WaZZQjktouQ],
Part 5 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=zMVT2Po5p_4],
date de consultation le 07/12/2016

328 Catherine Guesde, « *L'éthique du hardcore* », *Multitudes* 2012/4 (n° 51), p. 208-211. DOI 10.3917/mult.051.0208

La micro-édition a pour vocation de créer et diffuser ses œuvres en marge des circuits institutionnels dominants,³²⁹ enrichissant l'univers graphique et rédactionnel des parutions classiques. Cela donne notamment à de jeunes auteurs de nombreuses opportunités créatives qui leur permettent de se lancer et de se faire connaître, en évitant les écueils et les pressions commerciales liés au marché de l'édition traditionnel.³³⁰

Elle développe ses propres moyens et ses propres sources de diffusion médiatique, extérieures au circuit traditionnel qui ne la représente pas, afin de devenir actrice du processus de création et de fabrication de produits culturels, selon une logique autodidacte et devient un véritable vecteur d'émancipation pour l'individu.

Cette capacité à passer à l'acte créateur est due à une démythification du processus de production culturelle qui incite à l'action, face à une conception spectatrice et passive du savoir. Le régime d'engagement propre à la culture DIY est en effet un moteur à l'apprentissage qui est doté d'une force formatrice puissante et qui encourage ses acteurs à inventer, à innover et à expérimenter, relevant d'une réflexivité émancipatrice.³³¹

329 Leszek Brogowski, Anne Moeglin-Delcroix, « Livres d'artistes. L'esprit de réseau », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 7-10., DOI 10.3917/nre.002.0007

330 Arnaud Dubuc, *Le fanzine comme alternative au secteur de l'édition classique*, URL = [http://www.arc-culture.be/blog/le-fanzine-comme-alternative-au-secteur-de-ledition-classique/], date de consultation le 07/05/2017

331 Fabien Hein, « Le DIY comme dynamique contre-culturelle ? L'exemple de la scène punk rock », Volume ! 9 : 1 | 2012, URL = [http://volume.revues.org/3055], date de consultation le 30.01.2016

Cette mutation de l'habitude vis-à-vis des méthodes de production et de l'image des producteurs de média offre des moyens de communication démocratiques à des gens issus des minorités sociales qui sont habituellement exclus du discours. Le média alternatif est dé-professionnalisé en devenant accessible à des gens ordinaires, sans séparation des fonctions rédactionnelles, éditoriales et de distribution, une même personne pouvant assurer l'ensemble de ces tâches, décapitalisé de par son désintéressement financier et le fait que ce soit un moyen peu onéreux,³³² et désinstitutionnalisé, en s'inscrivant hors du circuit traditionnel.³³³

La micro-édition est un processus d'empowerment générateur de créativité, par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d'action et de s'émanciper,³³⁴ les petites communautés minoritaires et sous-représentées gagnant de ce fait des outils de prise de pouvoir,³³⁵ qui octroient une vraie place aux diverses niches.³³⁶

Le fanzinat, média constitutif de la micro-édition, devient alors un moyen d'expression politique pour des minorités qui n'ont pas d'espace d'expression, et offre une voix pour ceux qui n'en disposent pas, selon le slogan DIY de Jerry Rubin.³³⁷

332 Belinda Cai, *Zines: The Power of DIY Print (short documentary)*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=oiqQr-VrW9XY>], date de consultation le 06/12/2016

333 Samuel Étienne, « « *First & Last & Always* » : les valeurs de l'éphémère dans la presse musicale alternative », Volume !, 2 : 1 | 2003, URL = [<http://volume.revues.org/2303>], date de consultation le 25.01.2017

334 Fabien Hein, « *Le DIY comme dynamique contre-culturelle ? L'exemple de la scène punk rock* », Volume ! 9 : 1 | 2012, URL = [<http://volume.revues.org/3055>], date de consultation le 30.01.2016

335 Hélène Bienvenu & Nora Mandray, *DIY Manifesto, Une ode à la ville du Do-It-Yourself*, Roue Libre, URL = [<http://www.diy-manifesto.com>] date de consultation le 08/12/2016

336 Pete Ashton, *The emergence of the British Small Press Comics scene in the early 1980s*, talk at the Birmingham Zine Festival 2010, URL = [<https://vimeo.com/14873087>], date de consultation le 07/12/2016

337 Ibn Al Rabin, Baladi, Andréas Kündig, Yves Levasseur et Benjamin Novello, *La Fabrique de fanzines, par ses ouvriers mêmes*, Édition Atrabile, Case Postale 30, 1211 Genève 21, Suisse 2011

Il permet aussi d'attirer un public nouveau, qui n'était pas représenté, puisque le type d'information que l'on y trouve ne se lit nulle part ailleurs et joue un rôle attractif³³⁸ pour les individus qui ne se conforment pas à une norme, leur permettant de ne pas s'isoler³³⁹ et leur offrant la possibilité de s'engager dans des projets bénéfiques qui les intéressent et les touchent directement.³⁴⁰

Le livre fournit cet espace d'expression nécessaire pour les centres d'intérêt particuliers, qui n'ont pas de valeur économique³⁴¹ et qui sont de ce fait délaissés par les médias mainstream, et propose des alternatives culturelles et artistiques en s'opposant radicalement à une pensée dominante et unique.³⁴²

338 Florian Ligner, *Les 20 ans de la Fanzinothèque de Poitiers, 1ère rencontre internationale de fanzinothèques, 14 mai 2009*, URL = [http://www.fanzino.org/on-n-est-pas-tout-seul/], date de consultation le 23.01.2017

339 Julie Sabatier, *DIY, Portland, Artistic Community*, URL = [http://www.radio4all.net/index.php/program/19372], date de consultation le 21/01/2016

340 Hélène Bienvenu & Nora Mandray, *DIY Manifesto, Une ode à la ville du Do-It-Yourse, Un hectare à Détroit*, URL = [http://www.diy-manifesto.com] date de consultation le 08/12/2016

341 Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

342 Leszek Brogowski, *Éditer l'art. Le livre d'artiste et l'histoire du livre*, Editions Incertain Sens, 2016, Rennes

En encourageant l'expression personnelle et le développement de l'identité, on pousse les individus à se positionner autrement qu'en consommateurs passifs de contenu.³⁴³ à réagir face au manque de curiosité intellectuelle des masses,³⁴⁴ à devenir des créateurs actifs de média³⁴⁵ et à le façonner de manière à avoir accès au contenu que l'on désire, faute de choix.

L'individu partage alors son histoire à travers les zines, et donne à voir sa psyché,³⁴⁶ le potentiel de chacun étant à même de s'exprimer à travers cette forme d'art ouverte et libre.³⁴⁷

343 John Robb, *Punk Rock and DIY Creativity*, TEDxSalford, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=meHrnHjRRu8>], date de consultation le 20/01/2017

344 Terry Zwigoff, *David Lynch presents Crumb*, Superior Pictures, 1994

345 Julie Sabatier, *DIY, Portland, Zine Show!!*, URL = [<http://www.radio4all.net/index.php/program/23941>], date de consultation le 21/01/2016

346 Austin McMANUS, *Zine Culture, Juxtapoz*, High Speed Productions, 1303 Underwood Ave, San Francisco, Ca, USA, 2013

347 *LA Zine FEST 2014 Promo*, URL = [<https://vimeo.com/86531286>], date de consultation le 14/01/2016

"There is No Relief or Release From Sorrow" is an art therapy zine about depression/grief/loneliness. Venting traumatic or tragic thoughts is crucial for mental health and stability, once something is down on paper it no longer rots or festers the mind. This project has been a massive and rad collaboration with hundreds of artists and writers who have suffered and used this as catharsis. We hope this zine can help those having trouble, talking about stuff is crazy-important.

The Artists And Writers Involved In This Volume

Arthur Plateau (COVER) arthurplateau.com
Troy Perry FB: Hesitant Bagel Art, hesitantbagelart.tumblr.com
Ahmed Coshnow FB: GLDN ODSY
Zappix FB: Zappix Art
Tasha Nicholls FB: Tasha Nicholls
Axelle De Sousa IG: @axrou
Maivyda IG: @maivyda, FB: Maivyda
Sam Taylor IG: @shat_turd
Jason Lambidis IG: @jlambidis, FB: Jlambidis, jlambidis.tumblr.com
Celeste Dawson FB: Celestial Arts
Peggy Chin IG: @chi_shemakes
Moozhan Kheiri IG: @moozhankeiri, moozhoomoo.tumblr.com
Shimzbar IG: @shimzbar
Charles Breyer charleybreyer@gmail.com
Jasmine Greenwood IG: @jasmine.greenwood
Aisling Isolde FB: Aisling Isolde

Curated by Philip Dearest, Feb 2016
IG: philipdearest, philipdearest.etsy.com, philipdearest.tumblr.com
If you'd like to be involved in Series Two join the FB Group:
facebook.com/groups/thereisnorelieforreleasefromsorrow

Zine catharsique en collaboration avec de nombreux artistes, sur les thèmes de la dépression, du chagrin et de la solitude, ayant pour but l'évacuation des pensées traumatiques ou tragiques.

There is no relief or release from sorrow, Philip Dearest, zine, Fevritier 2016

5.3 – Une expérience collective

Le refus pour l'officiel et le ritualisé imposés au sein de la micro-édition s'exprime au profit d'une participation à la vie culturelle présente et actuelle au sein d'une communauté.³⁴⁸

Le réseau ainsi créé en micro-édition ne renvoie pas à une recherche d'infrastructure technique, de matériaux³⁴⁹ ou de capital financier, mais à la volonté de se créer un capital de relations³⁵⁰ dans un esprit qui cimente une communauté fondée sur la volonté de faire de l'art autrement et librement.³⁵¹ Malgré un certain manque de fédéralisme et une multitude de petites chapelles,³⁵² il s'agit avant tout d'un réseau constitué d'une multitude de réseaux qui se croisent.³⁵³

Les festivals sont ainsi autant d'outils pour tisser ces réseaux et favoriser les rencontres,³⁵⁴ en faisant ressortir les personnes isolées et hors-normes en leur permettant de se connecter avec des pairs, qui ont les mêmes pratiques et les mêmes intérêts.³⁵⁵

348 Annalisa Rimmaudo, « *Les éditions Tèchne et le livre d'artiste en Italie dans les années 1960 et 1970* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 81-86. DOI 10.3917/nre.002.0081

349 Caroline Moore - *How Punk Rock Made Me a Better Entrepreneur*, URL = [https://vimeo.com/89444127], date de consultation le 20/01/2017

350 Signet Interactive, *What can Mainstream Media Outlets Learn from the Independents?*

Part. 1 : URL = [https://www.youtube.com/watch?v=9g8QRGdPeyA],

Part 2 : URL = [https://www.youtube.com/watch?v=r-NOu7SMpbfo],

Part 3 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=6CY-dIWx4ZCQ],

Part 4 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=WaZZQjktouQ],

Part 5 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=zMVT2Po5p_4],

date de consultation le 07/12/2016

351 Leszek Brogowski, Anne Mœglin-Delcroix, « *Livres d'artistes. L'esprit de réseau* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 7-10., DOI 10.3917/nre.002.0007

352 *Perspectives de la Presse alternative _ fanzines, revues, journaux, unissons-nous !*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=ZGE-4ma6M9FY], date de consultation le 15/03/2016

353 Kazart, *Entretien avec Marie Bourgoin*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=FzvXcWf-Bulo], date de consultation le 07/12/2016

354 Florian Ligner, *Les 20 ans de la Fanzinothèque de Poitiers, 1ère rencontre internationale de fanzinothèques, 14 mai 2009*, URL = [http://www.fanzino.org/on-n-est-pas-tout-seul/], date de consultation le 23.01.2017

355 Ethan H. Minsker, *Fanzine Talk with Ethan Minsker of Psycho Moto Zine @ Project-Nerd*, URL = [https://vimeo.com/147476458], date de consultation le 06/12/2016

Ces événements rassemblent les gens qui font des zines, une activité qui peut être très solitaire, et leur fournit des opportunités de se rencontrer en personne.³⁵⁶ Ils leur offrent un espace pour de vrais échanges de partage, et non pas des lieux ayant comme vocation première de vendre une production.³⁵⁷ La valeur marchande du fanzine laisse alors place à un discours direct, favorisant des échanges d'idées, de contenus, de passions et d'informations.³⁵⁸

La communauté ainsi créée est géographiquement sans frontière,³⁵⁹ présente dans le monde entier, avec des festivals et des lieux qui lui sont dédiés,³⁶⁰ l'instauration et le développement de ce large réseau étant facilité par les procédés très économiques que l'on retrouve en micro-édition.³⁶¹

Au-delà du « Fais-le toi-même » injoncté par le DIY, les Punks fonctionnent par réseau d'inter-connaissances, pratiquent l'entraide et poussent au partage, les acteurs de cette scène alternative collaborant afin d'exister.

356 Julie Sabatier, *DIY, Portland, DIY, Portland: Self Publishing, A Letter from Portland's Zinesters and Small Press Readers*, URL = [www.radio4all.net/index.php/program/19021], date de consultation le 21/01/2017

357 Signet Interactive, *What can Mainstream Media Outlets Learn from the Independents?*

Part. 1 : URL = [https://www.youtube.com/watch?v=9g8QRGdPeyA],

Part 2 : URL = [https://www.youtube.com/watch?v=rNOu7SMpbfo],

Part 3 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=6CYdIWx4ZCQ],

Part 4 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=WaZZQjktouQ],

Part 5 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=zMVTz2Po5p_4],

date de consultation le 07/12/2016

358 Kazart, *Entretien avec Marie Bourgoin*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=FzvXcWfBulo], date de consultation le 07/12/2016

359 Leszek Brogowski, Anne Mœglin-Delcroix, « *Livres d'artistes. L'esprit de réseau* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 7-10., DOI 10.3917/nre.002.0007

360 *Fanzine_CFA talk with Ethan Minsker*, URL = [https://vimeo.com/110285079], date de consultation le 14/01/2016

361 Annalisa Rimmaudo, « *Les éditions Tèchne et le livre d'artiste en Italie dans les années 1960 et 1970* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 81-86. DOI 10.3917/nre.002.0081

En invitant leur public à interagir, ils s'inscrivent dans une philosophie du « Faisons-le ensemble », « Do It Ourselves » ou « Do It Together » et créent un outil d'éducation populaire qui démocratise les pratiques culturelles.³⁶² Chacun incite l'autre à prendre sa place et à puiser dans ses ressources pour devenir acteur de la scène³⁶³ et rester en lien avec sa propre créativité, sans se limiter à être seulement un amateur d'art passif.³⁶⁴

Faire découvrir des activités, telles que la réalisation de zines, lors d'événements est un moyen pour les individus isolés issus de minorités de se connecter avec des personnes qui leur font réaliser qu'ils ne sont pas seuls, et de partager leurs pensées, désirs et peurs.³⁶⁵

362 Hélène Bienvenu, *Les Punks, pionniers du DIY, Usbek & Rica*, URL = [<https://usbeketrica.com/les-punks-pionniers-du-diy/>], date de consultation le 01/01/2016

363 Catherine Guesde, « *L'éthique du hardcore* », *Multitudes* 2012/4 (n° 51), p. 208-211. DOI 10.3917/mult.051.0208

364 Julie Sabatier, *DIY, Portland, DIY, Portland: Self Publishing, A Letter from Portland's Zinesters and Small Press Readers*, URL = [www.radio4all.net/index.php/program/19021], date de consultation le 21/01/2017

365 Hannah D. Forman, *Bringing Zines to the Community*, URL = [http://www.undergroundpress.org/zines_community.html], date de consultation le 21/01/2016

**« J'invite tous les lecteurs de Sniffin Glue
à ne pas se satisfaire de ce que nous écrivons.
Passez à l'action et démarrez votre propre fanzine
ou envoyez vos propres chroniques
aux magazines officiels »**

Sniffin Glue, paru en Angleterre en 1976, Mark Perry (cité dans Do It Yourself, autodétermination et culture Punk p. 20), Hélène Bienvenu, *Les Punks, pionniers du DIY*, Usbek & Rica, URL = [<https://usbeketrica.com/les-punks-pionniers-du-diy/>], date de consultation le 01/01/2016

Les festivals ouvrent la voie à des rapports sociaux et des partages d'idées en mutations, qui permettent aux projets de progresser.³⁶⁶ Les gens se retrouvent et grandissent ensemble,³⁶⁷ s'inspirent les uns les autres,³⁶⁸ se motivent mutuellement³⁶⁹ et mettent en place des projets collectifs, en travaillant en tant que groupe.³⁷⁰ Ce dynamisme facilite le fait de vivre de ce que l'on aime et pousse constamment à faire mieux.³⁷¹

La communauté devient un moyen de concrétiser des projets et d'être productif,³⁷² chacun pouvant bénéficier du support des autres qui ont des caractéristiques et compétences différentes,³⁷³ de progresser grâce à la rencontre avec d'autres faiseurs. Les relations et le réseau que l'on se construit offrent la possibilité de se lancer dans des projets de toujours plus grande envergure.³⁷⁴

Au-delà de la question de produire, une volonté de créer une communauté, de partager et de rassembler, s'exprime au cours de ces événements.³⁷⁵ Cette communauté relie les différents acteurs de la micro-édition, et est constituée de libraires supportifs, d'amis et de collaborateurs.³⁷⁶

366 *L.A. Zine Fest 2013*, URL = [https://vimeo.com/57773930], date de consultation le 14/01/2016

367 Don Letts, *Punk - Attitude*, avril 2005, Capitol Entertainment,

368 *LA Zine FEST 2014 Promo*, URL = [https://vimeo.com/86531286], date de consultation le 14/01/2016

369 *Fanzine_CFA talk with Ethan Minsker*, URL = [https://vimeo.com/110285079], date de consultation le 14/01/2016

370 *Michael DeForge Interview, For FORGE. Issue 5*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=9AWlzB45Tvs], date de consultation le 14/01/2016

371 Julie Sabatier, *DIY, Portland, Artistic Community*, URL = [http://www.radio4all.net/index.php/program/19372], date de consultation le 21/01/2016

372 *LA Zine FEST 2014 Promo*, URL = [https://vimeo.com/86531286], date de consultation le 14/01/2016

373 *L.A. Zine Fest 2013*, URL = [https://vimeo.com/57773930], date de consultation le 14/01/2016

374 *Fanzine_CFA talk with Ethan Minsker*, URL = [https://vimeo.com/110285079], date de consultation le 14/01/2016

375 Hélène Bienvenu & Nora Man-drax, *DIY Manifesto, Une ode à la ville du Do-It-Yourself*, *Roue Libre*, URL = [http://www.diy-manifesto.com] date de consultation le 08/12/2016

376 *Michael DeForge Interview, For FORGE. Issue 5*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=9AWlzB45Tvs], date de consultation le 14/01/2016

L'auteur et le lecteur son rapprochés par des rapports plus humains et la volonté qu'avec une simplification radicale de l'édition, de l'impression et de la distribution, l'idée de l'artiste telle qu'elle est communément admise disparaisse.³⁷⁷ Les lecteurs ressentent ainsi un sentiment d'inclusion,³⁷⁸ et entrent dans un réseau d'initiés, de collectionneurs curieux et de passionnés.³⁷⁹

À l'heure où la société contemporaine se déstructure sous forme de cultures indépendantes qui, sans cesse, se croisent puis se dispersent, le fait d'être entouré et épaulé par un réseau permet de gagner en force.³⁸⁰

La micro-édition ne suit pas une direction linéaire mais elle se nourrit d'un désir de partage et de communauté, en redistribuant et redéfinissant les places autrefois bien séparées des auteurs et des lecteurs.³⁸¹ L'individu n'est plus seulement spectateur ou consommateur mais prend part à une activité en déplaçant et en réinventant les limites. Les productions se conçoivent « comme des objets de communication horizontale, échangés entre amateurs engagés, vecteurs de communautés sans hiérarchie entre rédacteurs professionnels et lecteurs consommateurs. »³⁸²

377 Ibn Al Rabin, Baladi, Andréas Kündig, Yves Levasseur et Benjamin Novello, *La Fabrique de fanzines, par ses ouvriers mêmes*, Édition Atrabile, Case Postale 30, 1211 Genève 21, Suisse 2011

378 Julie Sabatier, *DIY, Portland, Artistic Community*, URL = [http://www.radio4all.net/index.php/program/19372], date de consultation le 21/01/2016

379 *Paris Print Club : 22 jeunes graphistes font revivre l'artisanat d'art*, URL = [http://etapes.com/paris-print-club-22-jeunes-graphistes-font-revivre-l-artisanat-d-art], date de consultation le 18/01/2017

380 *CRACK! UTOPIE & MICRO-ÉDITION CONTRE U.D.I.Y [UN-DO IT YOURSELF]*, URL = [http://www.fanzino.org/2014/09/crack-utopie-micro-edition-contre-u-di-y-un-do-it-yourself/], date de consultation le 07/05/2017

381 Catherine Cormier-Larose, *Microédition ou comment faire magnifiquement ce que tu veux*, URL = [http://www.moutonnoir.com/2016/09/microedition-ou-comment-faire-magnifiquement-ce-que-tu-veux], date de consultation le 07/05/2017

382 Samuel Delahaye, *La Fanzinothèque de Poitiers : 25 ans au service de la micro-édition*, URL = [http://www.forum-avignon.org/fr/contribution-la-fanzinotheque-de-poitiers-25-ans-au-service-de-la-micro-edition-par-samuel-delahaye], date de consultation le 07/05/2017

La micro-édition rassemble ces cercles réunis par des affinités sélectives, le livre micro-édité étant un support d'expression idéal pour chacune de ces constellations.³⁸³ Les projets collaboratifs prennent pour base l'édition et le multiple pour rassembler des idées, des actions, conserver en image et en texte des événements, et déployer des horizons collectifs.³⁸⁴ Cette nécessité de participer et d'échanger ses connaissances, sa culture, son information, de débattre et de décider de façon communautaire, est aussi essentielle à la philosophie DIY et à l'éthique Punk.³⁸⁵

Le fanzine, ancré dans des communautés artistiques et culturelles, en est un bon exemple de par sa production souvent participative.³⁸⁶ La micro-édition, via ses différents réseaux propres qu'elle développe hors des considérations marchandes, combat l'isolement des différents individus qui peuvent créer seuls.³⁸⁷

383 Fanzinothèque de Poitiers, *Constellation*, exposition de micro-éditions, du 3 septembre au 8 octobre, maison de l'architecture, Poitiers, URL = [http://www.fanzino.org/2016/08/programmation-constellation-exposition-de-micro-editions-du-3-septembre-au-8-octobre-maison-de-l-architecture-poitiers/], date de consultation le 07/05/2017

384 Samuel Delahaye, *La Fanzinothèque de Poitiers : 25 ans au service de la micro-édition*, URL = [http://www.forum-avignon.org/fr/contribution-la-fanzinotheque-de-poitiers-25-ans-au-service-de-la-micro-edition-par-samuel-delahaye], date de consultation le 07/05/2017

385 Wikipédia, *Do it yourself*, URL = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself], date de consultation le 08/05/2017

386 Cf. *Bibliothèques et fanzines*, mémoire de DCB, sous la direction de Pascal Robert, Enssib, 2014, URL = [http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64223-bibliotheques-et-fanzines], date de consultation le 07/05/2017

387 Catherine Cormier-Larose, *Microédition ou comment faire magnifiquement ce que tu veux*, URL = [http://www.moutonnoir.com/2016/09/microedition-ou-comment-faire-magnifiquement-ce-que-tu-veux], date de consultation le 07/05/2017

Le fanzine est ainsi souvent considéré comme un lieu qui invite à l'expérimentation, à l'inventivité et à l'interaction,³⁸⁸ «solitaire ou collectif, où écrire, dessiner, coller, raconter peuvent se faire sans objectif de rentabilité mais seulement suscité par l'envie de créer et de se rencontrer.»³⁸⁹ Cette pratique éditoriale matérialise l'occasion d'œuvrer en groupe et séparément, sans exigence de cohérence éditoriale.³⁹⁰

Ces micro-pratiques de création collective, formes de production qui prolifèrent entre travail individuel et collectif, donnent naissance à des œuvres qui ne sont pas seulement le produit d'un imaginaire individuel, mais qui se développent en fonction d'initiatives collectives. Le monde de la micro-édition et des initiatives artistiques qui y sont liées peut alors être défini comme pratique sociale vécue, où les créateurs saisissent les opportunités d'explorer d'autres tangentes.³⁹¹

La distribution de la micro-édition se fait aux travers de réseaux informels, qui au-delà de leur fonction de diffusion, sont également des lieux physiques et virtuels d'échange et de création de communautés. Un autre élément, plus ancien mais persistant, dans la création de communautés, est la correspondance qui suit l'envoi postal de zines. À travers les échanges et la correspondance par voie postale, les acteurs de la micro-édition commentent et échangent sur les zines. Des communautés peuvent ainsi se former et être pérennisées malgré la distance entre les individus. L'appartenance à une communauté inclut une diversité de relations sociales, qui peuvent se matérialiser autant par des réseaux diffus et des échanges de lettres, sans la nécessité d'une relation réelle entre les individus, que dans des rencontres face à face.³⁹²

388 Rebel Rebel #2 : *fanzine art & culture*, URL = [https://www.fracpaca.org/dans-les-murs-evenements-a-venir_rebel-rebel-2-fanzine-art-culture], date de consultation le 07/05/2017

389 Arnaud Dubuc, *Le fanzine comme alternative au secteur de l'édition classique*, URL = [http://www.arc-culture.be/blog/le-fanzine-comme-alternative-au-secteur-de-ledition-classique/], date de consultation le 07/05/2017

390 Judicaël Lavrador, *Fanzines d'artistes, les bonnes feuilles*, URL = [http://next.liberation.fr/arts/2016/01/17/fanzines-d-artistes-les-bonnes-feuilles_1427013], date de consultation le 07/05/2017

391 Benoît Crucifix, *Les puissances de l'avenir : Désert de Renaud Thomas*, URL = [http://www.du9.org/chronique/les-puissances-de-lavenir-desert/#footnote_2_11567], date de consultation le 07/05/2017

392 Geneviève Pagé, «L'art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/subalterne et politique?», *Recherches féministes* 272 (2014): 191-215.

Coucou,
Virginie Contier & Arthur Plateau,
sérigraphie, 29,7×42

V.4 – La distribution

Le mouvement de sur-concentration et de renforcement des logiques industrielles et de marché, ainsi que le néolibéralisme au sein de l'édition, ne laissent plus de place à « la poésie, la critique, la pensée et la vivacité que les livres promettaient de conserver dans leurs pages ».³⁹³

Chaque année, le marché du livre se concentre davantage entre les mains de grands groupes industriels, de moins en moins liés historiquement aux métiers de l'édition. La diffusion-distribution, métier peu valorisant consistant à promouvoir les nouveautés dans les lieux de vente et à assurer la livraison des commandes, s'est rendue maîtresse du secteur, générant les meilleurs chiffres d'affaire et orientant les choix de publication des éditeurs en fonction de la rentabilité des produits.

Face à cette logique de marché de plus en plus dure, les individus, les collectifs et les petites structures indépendants et audacieux tentent de résister. Dans un contexte de surproduction et d'accélération des rotations, les difficultés d'accès aux points de vente pour les créateurs tendent à faire de la diffusion-distribution le véritable lieu de pouvoir.

Tandis que les conglomérats bénéficient de puissants outils de diffusion et de distribution et contrôlent de plus en plus de points de vente, maîtrisant ainsi l'ensemble de la chaîne du livre, d'amont en aval, de la conception à la vente, ainsi que les médias, la micro-édition reste un territoire isolé et donc fragile au sein de la création actuelle.³⁹⁴

393 Ferdinand Cazalis, *Séditions Graphiques, Enjeux et cartographies de la chaîne du livre*, paru dans CQFD n°146 (septembre 2016), URL = [<http://cqfd-journal.org/Enjeux-et-cartographies-de-la>], date de consultation le 07/05/2017

394 Sophie Noël, *La petite édition indépendante face aux grands groupes ou le refus de l'uniformisation culturelle : le cas des éditeurs « engagés » en sciences humaines*, Colloque international « Mutations des industries de la culture, de l'information et de la communication » Septembre 2006, EHESS, France

Les fanzines ont aussi rarement de véritable existence officielle, échappant par leur nature et leur mode de production au dépôt légal, et n'ayant majoritairement pas de numéro ISBN, fait pour lequel ils sont parfois qualifiés de presse clandestine.³⁹⁵ Ils sont fragilisés par une périodicité souvent aléatoire, une durée de vie relativement courte et le faible nombre de numéros auxquels ils sont majoritairement édités, ce qui les limite à une durée de vie éphémère.

Pour ces différentes raisons, leur nature tend à les opposer à toute conservation institutionnelle, et ils ne sont que marginalement présents dans les collections patrimoniales.³⁹⁶ Pour palier au risque lié à la nature formelle de ces objets de les voir tomber dans l'oubli, certains, comme la Fanzinothèque de Poitiers, tentent de les recenser et de les conserver dans des lieux publics et accessibles à tous, considérant que les sources d'information qu'ils constituent ainsi que leur dimension créative en font des objets de mémoire qui méritent un traitement documentaire.³⁹⁷

Ces centres de documentation alternatifs qui se dédient à maintenir vivante cette production et les savoirs qu'elle implique tentent au mieux d'œuvrer avec leurs propres moyens, selon leur sensibilité et en toute autonomie, afin d'enrichir la documentation de cet important volet de la création culturelle et politique. Relayés par des individus, ces répertoires de zines peuvent apparaître dans des endroits insoupçonnés. La recensement et l'archivage des zines se font aussi dorénavant à travers Internet, et des plateformes recensent l'existence de zines à l'échelle mondiale, qui archivent et rendent accessibles, sur la base de l'autoenregistrement ou non, des zines de tous les coins du monde.³⁹⁸

395 Cf. *Bibliothèques et fanzines*, mémoire de DCB, sous la direction de Pascal Robert, Enssib, 2014, URL = [http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64223-bibliotheques-et-fanzines], date de consultation le 07/05/2017

396 Lise Fauchereau, *Des graphzines à la BnF !?*, URL = [http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2009/02/des-graphzines-a-la-bnf], date de consultation le 07/05/2017

397 Samuel Delahaye, *La Fanzinothèque de Poitiers : 25 ans au service de la micro-édition*, URL = [http://www.forum-avignon.org/fr/contribution-la-fanzinotheque-de-poitiers-25-ans-au-service-de-la-micro-edition-par-samuel-delahaye], date de consultation le 07/05/2017

398 Geneviève Pagé, « *L'art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique?* », *Recherches féministes* 272 (2014): 191-215.

La difficulté principale de la micro-édition réside donc non pas dans sa production mais dans sa diffusion.³⁹⁹ Il incombe alors aux auteurs de trouver quoi faire avec leur production, où et comment la montrer et la vendre.⁴⁰⁰

Dans ce domaine aussi, la communauté des médias indépendants diffère de son équivalent dominant, non seulement au niveau des ressources qui lui sont attribuées, mais aussi en terme d'approche et d'attitude. Les individus font les choses eux-mêmes, trouvent ou créent les moyens de diffusion pour parvenir à leurs fins.⁴⁰¹ Ils se saisissent des technologies et apprennent à être leur propre technicien afin de se suffire à eux-mêmes.⁴⁰² Le créateur devient ainsi un homme orchestre qui occupe l'ensemble des postes dans la chaîne du livre et organise le circuit de diffusion de son ouvrage.⁴⁰³ La chaîne des intermédiaires entre le ou les auteurs et le lecteur est alors élémentaire ou même réduite à ces deux seuls composantes.⁴⁰⁴ Cet aspect peut être une opportunité pour les auteurs qui peuvent gérer de manière autonome la communication autour de leur ouvrage.⁴⁰⁵

399 *Perspectives de la Presse alternative – fanzines, revues, journaux, unissons-nous !*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=ZGE4ma6M9FY], date de consultation le 15/03/2016

400 *LA ZINE FEST*, URL = [https://vimeo.com/37143233], date de consultation le 14/01/2016

401 *Signet Interactive, What can Mainstream Media Outlets Learn from the Independents?*
Part 1 : URL = [https://www.youtube.com/watch?v=9g8QRGdPeyA],
Part 2 : URL = [https://www.youtube.com/watch?v=rNOu7SMpbfo],
Part 3 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=6CYdIWx4ZCQ],
Part 4 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=WaZZQjktouQ],
Part 5 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=zMVT2Po5p_4],
date de consultation le 07/12/2016

402 Hélène Bienvenu & Nora Mandray, *DIY Manifesto, Une ode à la ville du Do-It-Yourse, Réseau*, URL = [http://www.diy-manifesto.com] date de consultation le 08/12/2016

403 Djosse Tessy (ENS) et Bianca Tangaro (Enssib), *Auto-édition et éditeurs traditionnels : impacts, pratiques et opportunités*, URL = [https://archinfo24.hypotheses.org/3245], date de consultation le 06/05/2017

404 Cathy Becq, Rachel Brahy, *L'artiste et ses intermédiaires*, Les éditions Mardaga, Avenue Pasteur 6 - Bât. H—B—1300 Wavre, Belgique, 2010

405 Djosse Tessy (ENS) et Bianca Tangaro (Enssib), *Auto-édition et éditeurs traditionnels : impacts, pratiques et opportunités*, URL = [https://archinfo24.hypotheses.org/3245], date de consultation le 06/05/2017, date de consultation le 07/05/2017

Dès l'Ancien Régime, l'auteur joue un rôle prépondérant dans les opérations de mise en contact de ses livres avec le public, et l'édition à cette époque s'apparente à ce que l'on qualifie de nos jours d'autoédition.⁴⁰⁶ Cette distribution souterraine,⁴⁰⁷ où chacun a la nécessité de créer ses propres modes de communication permet une diversité dans la communauté, mais n'empêche pas pour autant une volonté de se fédérer,⁴⁰⁸ de rassembler et de partager en son sein.⁴⁰⁹ Cela se passe principalement lors des festivals où se rendent les libraires susceptibles de prendre les ouvrages issus de la micro-édition, ou en lien direct avec le lecteur.⁴¹⁰

Les festivals sont en effet l'élément le plus visible de l'existence de la micro-édition. Ils créent l'espace permettant aux lecteurs et/ou créateurs de faire connaissance, de découvrir de nouveaux artistes, de tisser des liens et faire des rencontres, d'initier des dialogues, offrant ainsi la possibilité à chacun de partager ses créations et de créer des solidarités. La tenue de ces manifestations autour de la micro-édition, qui se déroulent en marge de l'industrie de l'imprimé, encourage les regroupements d'auteurs et accroît la visibilité et la notoriété de publications qui restent des multiples à faible tirage.⁴¹¹ Ces événements sont fédérateurs et sont comme des « rendez-vous très singuliers entre les forces vives de la micro-édition manufacturée »⁴¹² qui facilitent l'articulation des besoins et des aspirations propres aux individus de la micro-édition.⁴¹³

406 Jean-Yves Mollier, *Une autre histoire de l'édition française*, Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris, 2015

407 *Grapas, un documental sobre fanzines*, URL = [https://vimeo.com/38496152], date de consultation le 14/01/2016

408 *Édition Tête à tête, interview, Regard sur la bande dessinée alternative*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=BVdSRVHc3Ec], date de consultation le 21/03/2016

409 Hélène Bienvenu & Nora Man-dré, *DIY Manifesto, Une ode à la ville du Do-It-Yourself, Réseau*, URL = [http://www.diy-manifesto.com] date de consultation le 08/12/2016

410 Robyn Chapman, Chuck Forsman (Oily Comics), Keenan Marshall Keller (Drippy Bone Books), Justin Skarhus and Raighne Hogan (2D Cloud), and Anne Koyama (Koyama Press), *Micro-Press and Beyond*, SPX 2014. Pane, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=fNA4ZDioH2I], date de consultation le 14/01/2016

411 Émilie Mouquet, « F comme fanzines... ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005], date de consultation le 07/05/2017

412 *Le Marché Noir*, Salon de la micro-édition manufacturée et indépendante, 3ème édition, Dossier de presse, 2014

413 Geneviève Pagé, « *L'art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique?* », *Recherches féministes* 272 (2014): 191-215.

En dehors des festivals, la micro-édition emprunte d'autres circuits qui lui permettent d'échapper au marché de l'art en circulant en dehors des institutions artistiques,⁴¹⁴ de demeurer à la marge des circuits économiques, en dehors de toute structure et notion de profit, et d'exister en dehors des sentiers battus de la distribution habituelle du livre.⁴¹⁵

Les productions de la micro-édition passent alors par le biais de réseaux alternatifs⁴¹⁶ comme la voie postale,⁴¹⁷ ils circulent de mains en mains,⁴¹⁸ sous forme d'abonnement,⁴¹⁹ ou leur diffusion se fait au travers de « distros », des librairies alternatives, disquaires spécialisés, salles de concerts, lieux culturels...⁴²⁰

Les zines, de part leur faible valeur commerciale, permettent d'atteindre une audience plus large, et d'avoir des lecteurs successifs pour le même exemplaire. Il est aussi envisageable de les disséminer en les déposant n'importe où, évitant au public l'effort de recherche nécessaire à trouver ce contenu, en laissant faire le hasard.⁴²¹ Différents modes de diffusion sauvage sont ainsi envisageables, tout comme de les déposer dans des lieux publics où de détourner d'autres modes de diffusion comme les présentoirs de dépliants touristiques ou publicitaires.⁴²²

414 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [http://mamereetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/], date de consultation le 07/05/2017

415 CRACK! UTOPIE & MICRO-ÉDITION CONTRE U.D.I.Y [UN-DO IT YOURSELF], URL = [http://www.fanzino.org/2014/09/crack-utopie-micro-edition-contre-u-d-i-y-un-do-it-yourself/], date de consultation le 07/05/2017

416 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [http://mamereetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/], date de consultation le 07/05/2017

417 Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL = [http://mamereetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/], date de consultation le 07/05/2017

418 Émilie Mouquet, « F comme fanzines... ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005], date de consultation le 07/05/2017

419 Jérôme Dupeyrat, « As cheap and accessible as comic books »: l'utopie démocratique du livre d'artiste, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

420 La bibliothèque du livre d'artiste, *Les fanzines & graphzines*, URL = [http://www.bibart.org/2013-08-20-16-53-47/les-fonds/fonds-des-publications/fanzines-graphzines], date de consultation le 07/05/2017

421 Ethan H. Minsker, *Fanzine Talk with Ethan Minsker of Psycho Moto Zine @ Project-Nerd*, URL = [https://vimeo.com/147476458], date de consultation le 06/12/2016

422 Cathy Becq, Rachel Brahy, *L'artiste et ses intermédiaires*, Les éditions Mardaga, Avenue Pasteur 6 - Bât. H—B—1300 Wavre, Belgique, 2010

Les modes de diffusion de la micro-édition sont donc alternatifs,⁴²³ parallèles, diffusés en réseaux d'initiés, ou undergrounds,⁴²⁴ et créent une communauté artistique qui, bien qu'elle soit limitée, « n'en est pas moins effective, dans le sens où elle occasionne des échanges concrets. »⁴²⁵

Cette distribution très informelle et le fait qu'on trouve ce type de production essentiellement dans des lieux qui ont comme préoccupation de promouvoir une vision alternative, renforcent le sentiment d'appartenance à une communauté exclusive, tout en permettant d'aller toucher un nouveau public.⁴²⁶ Les producteurs de fanzines n'ont généralement pas l'ambition d'une circulation massive et cette diffusion volontairement restreinte renforce elle aussi la dimension communautaire de ces supports.⁴²⁷

423 Paris : forum du fanzine et des éditions modestes, samedi 30 avril 2016 au Petit Ney, URL = [https://infokiosques.net/spip.php?article1324], date de consultation le 07/05/2017

424 Cf. *Bibliothèques et fanzines*, mémoire de DCB, sous la direction de Pascal Robert, Enssib, 2014, URL = [http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64223-bibliotheques-et-fanzines], date de consultation le 07/05/2017

425 Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* » : *l'utopie démocratique du livre d'artiste*, <0> future <0>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

426 Geneviève Pagé, « *L'art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique?* », *Recherches féministes* 272 (2014): 191-215.

427 Nastasia Hadjadji, *La culture fanzine vue de Londres à Bordeaux*, URL = [http://www.konbini.com/fr/tendances-2/culture-tendance-fanzine/], date de consultation le 07/05/2017

Même si la portée de la micro-édition reste limitée car elle prend place dans la marge et que c'est un underground qu'il est difficile d'introduire et de pérenniser au sein de l'institution de la librairie,⁴²⁸ son essor est favorisé par des échanges au sein de circuits de diffusion très tôt décentralisés et internationaux, dont les acteurs sont tour à tour auteurs, éditeurs, diffuseurs, vendeurs et lecteurs.

« La spécificité de telles communautés d'acteurs et de lecteurs est qu'elles sont décentralisées et non astreintes à un ou quelques sites spécifiques. Elles peuvent être parfois localisées (librairies, salons) mais fonctionnent dans leur ensemble selon une logique de réseau dans le champ de la distribution, générant ainsi un espace public médiatique. »

Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: l'utopie démocratique du livre d'artiste, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

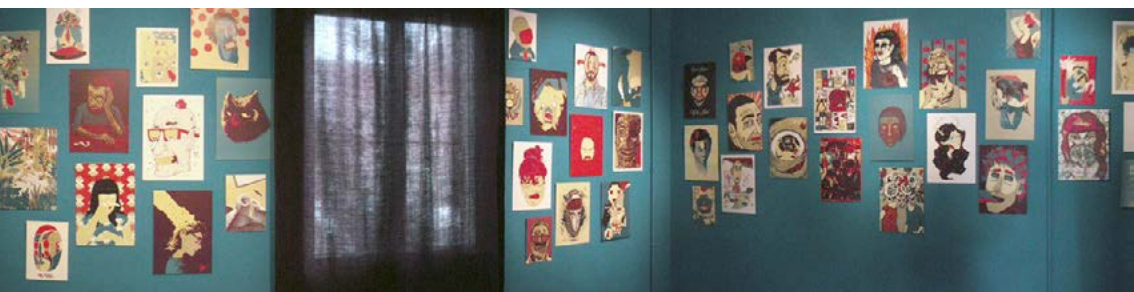
Pour certains, le fanzine est victime d'un effet de mode et est en train de devenir mainstream. « Lui qui s'est jadis caractérisé par sa fabrication joyeusement à l'arrache (collages à la main, photocopies, agrafes et colle qui tache) peut aujourd'hui se révéler aussi chiadé et calibré qu'un beau livre d'éditeur d'art ». ⁴²⁹ Il est de nos jours célébré par d'innombrables salons et festivals dans les grandes villes européennes et américaines et n'est plus confiné à des petites librairies indépendantes ou des lieux de contre-culture. On le retrouve alors dans des centres culturels, des musées et des salons d'expo, et il est distribué dans des concept stores.

428 Jean-Christophe Menu, *La bande dessinée et ses doubles*, cité par Benoît Crucifix, *Les puissances de l'avenir : Désert de Renaud Thomas*, URL = [http://www.du9.org/chronique/les-puissances-de-lavenir-desert/#footnote_2_11567], date de consultation le 07/05/2017

429 Clarence Edgard-Rosa, *Le fanzine, objet no future qui se réinvente toujours un futur*, URL = [<https://usbeketrica.com/article/le-fanzine-objet-no-future-qui-se-reinvente-toujours-un-futur>], date de consultation le 07/05/2017

Dans ta Face,
Graphzine collectif, 52 pages, Éditions Terriennes
&
expositions à Les Pavillons Sauvages, Toulouse.

Freak Pulsion,
Graphzine collectif, 52 pages, Éditions Terriennes
&
expositions à Les Pavillons Sauvages, Toulouse.

Danse Mort & veuves joyeuses, Missadline & Blanquet, United Dead Artists,
Centre Culturel Georges Pompidu Nancy

«Le contrôle de la diffusion de la pensée dans les sociétés démocratiques a atteint un degré que personne n'aurait pu entrevoir. Le débat public, la discussion ouverte, qui font partie intégrante de l'idéal démocratique, entrent en conflit avec la nécessité impérieuse et croissante de profit.»

André Schiffrin, L'édition sans éditeurs,
Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris, 2014

VI - Impact politique

VI.1 – Un médium politique

Les zines s'inscrivent dans une tradition de pamphlets politiques révolutionnaires, de placards politiques et de textes s'adressant à des communautés restreintes et prédéfinies qui remonte au début du XXe siècle, lorsque l'accès à la presse écrite se démocratise. En effet, on peut considérer les pamphlets des suffragettes, au début du XXe siècle en Angleterre, comme les tout premiers fanzines de l'histoire.⁴³⁰

Cette tradition de la publication autonome de manifestes politiques est aussi présente aux États-Unis, ici aussi chez les suffragettes féministes américaines, avec les scrapbooks, des albums qui reprennent et transforment des discours publics, et contribuent à la formation de ce nouveau genre de production culturelle.⁴³¹

Pour ce qui est de l' Union Soviétique, on retrouve les samizdats, des ouvrages recopiés à la main par les dissidents puis passés sous le manteau dans les cercles littéraires et intellectuels à cause de leurs interdiction.⁴³²

« L'édition représente toujours un microcosme de la société dont elle fait partie, reflétant ses grandes tendances et façonnant dans une certaine mesure ses idées. »

André Schiffrin, *L'édition sans éditeurs*,
Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris, 2014

430 Clarence Edgard-Rosa, *Le fanzine, objet no future qui se réinvente toujours un futur*, URL = [https://usbeketrica.com/article/le-fanzine-objet-no-future-qui-se-reinvente-toujours-un-futur], date de consultation le 07/05/2017

432 Nastasia Hadjadji, *La culture fanzine vue de Londres à Bordeaux*, URL = [http://www.konbini.com/fr/tendances-2/culture-tendance-fanzine/], date de consultation le 07/05/2017

431 Geneviève Pagé, « L'art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique? », *Recherches féministes* 272 (2014): 191–215.

Ce mouvement se prolonge dans le contexte politique agité des années 1960, qui voit naître différents courants contre-culturels et l'évolution des technologies comme l'invention de la polycopie. Grâce à la possibilité d'imprimer à moindre coût et sous l'impulsion des associations de presse amateur, APA, la diffusion et la circulation d'une presse alternative progressent et entrent en résonance avec les messages alors véhiculés par les groupes de rock, dont l'évolution procède conjointement à celle des publications indépendantes.⁴³³

Cette forme d'auto-édition devient alors le moyen d'expression privilégié de toute une génération d'activistes politiques et de minorités variées qui peuvent produire leurs propres médias alternatifs et leur propre matériel de propagande et de réflexion politique. Nombreux sont alors les pamphlets, brochures et traductions qui circulent sans édition formelle ni réseau de distribution commerciale.

Malgré la diversité de ces traditions et influences, c'est dans la mouvance de la culture punk des années 1970, principalement aux États-Unis et en Angleterre, que la production de zines se multiplie. Ce support d'expression explose en effet avec l'apogée de la culture punk, dont il devient indissociable, et s'inscrit en résistance aux idéologies dominantes. Les nombreuses revendications politiques s'attachent à la question démocratique, tant par leur objet comme les luttes pour les droits civiques et le féminisme, que de par les moyens d'action mis en œuvre. Ces derniers s'émancipent des modalités traditionnelles de l'action politique et de nouvelles formes d'actions collectives, encourageant un transfert du pouvoir et de la parole des élites vers le peuple, voient le jour. On retrouve cette volonté cristallisée dans le slogan «Power to the people», qui participe à l'idéologie émancipatrice de l'éducation populaire, alors au centre de nombreuses expériences.⁴³⁴

433 Émilie Mouquet, « F comme fanzines... ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005], date de consultation le 07/05/2017

434 Jérôme Dupeyrat, « As cheap and accessible as comic books »: l'utopie démocratique du livre d'artiste, <O> future <O>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

Les fanzines sont intimement liés à cette culture revendicative et véhiculent un contenu politisé qui est alors imprégné des valeurs libertaires et anarchistes. En lien avec les piliers de l'anarchisme, autonomie et abrogation des relations de pouvoir, leur mode de production est autonome et une esthétique DIY s'en dégage. Ce langage graphique traduit les revendications politiques de différents mouvements contestataires.⁴³⁵

Dans ce contexte, éditer ou publier, c'est utiliser des moyens de production qui sont ceux de la small press et de la presse alternative pour diffuser des idées promues par les mouvements politiques et contre-culturels, dont de nombreux artistes font partie prenante ou en sont des observateurs attentifs. Tout un chacun peut alors accéder à des procédés d'impression comme la photocopie, la ronéotypie ou d'autres techniques associées au DIY, ce qui leur permet de s'exprimer à travers de nombreuses productions relevant de ce champ de l'édition.⁴³⁶

« Les tracts, les affiches, les lettres d'information, les pamphlets et autres imprimés sont importants pour toute révolution »,

« Un atelier d'imprimerie est d'une absolue nécessité dans toutes les communautés, quelle qu'en soit la taille. Cela peut varier du garage avec un miméographe jusqu'à l'opération gigantesque à l'aide d'un équipement complet avec des presses d'impression et un équipement photo sophistiqué. Avec moins de cent dollars et un peu d'espace, vous pouvez commencer ce service vital. »

Abbie Hoffman cité dans : Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: *l'utopie démocratique du livre d'artiste*, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

435 Nastasia Hadjadj, *La culture fanzine vue de Londres à Bordeaux*, URL = [http://www.konbini.com/fr/tendances-2/culture-tendance-fanzine/], date de consultation le 07/05/2017

436 Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: *l'utopie démocratique du livre d'artiste*, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

On retrouve au même moment cette philosophie DIY dans les pensées des artistes Fluxus, qui eux aussi encouragent les individus à devenir acteurs de la société à leur échelle personnelle ou locale, plutôt que d'être passivement spectateurs ou consommateurs.⁴³⁷

Le mouvement DIY est aussi en lui-même une approche concrète et une mise en pratique de l'écologie et de l'anticapitalisme, par l'anti-consumérisme, un engagement politique qui se voit comme une autre voie politique en opposition au monde d'ultra-consommation dans lequel il baigne.⁴³⁸

Cela fait des fanzines des publications amateurs, non officielles et non commerciales, qui ont une conscience politique et qui constituent un réseau de communication important pour les cultures alternatives.⁴³⁹

Dans les années 1990 et jusqu'à nos jours, le fanzine demeure un moyen d'expression privilégié pour les féministes puis pour les queer.⁴⁴⁰ Il bénéficie en effet d'un renouveau à cette époque dans l'effervescence de la scène punk-hardcore et de ses ambassadrices féministes, les Riot Grrrl.⁴⁴¹

437 Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: *l'utopie démocratique du livre d'artiste*, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

438 Wikipédia, *Do it yourself*, URL = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself], date de consultation le 08/05/2017

439 Teal Triggs, *Fanzines. La révolution du DIY*, Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2010

440 Nastasia Hadjadji, *La culture fanzine vue de Londres à Bordeaux*, URL = [<http://www.konbini.com/fr/tendances-2/culture-tendance-fanzine/>], date de consultation le 07/05/2017

441 Clarence Edgard-Rosa, *Le fanzine, objet no future qui se réinvente toujours un futur*, URL = [<https://usbeketrica.com/article/le-fanzine-objet-no-future-qui-se-reinvente-toujours-un-futur>], date de consultation le 07/05/2017

Ce mouvement des Riot Grrrl diffuse une forte critique féministe des scènes punk et rock alternatif et allie théorie féministe, révolte et musique, en appelant à la révolution girl style à travers la publication de zines qui, à l'image de la culture qui les produit, joignent critique culturelle et politique avec production artistique. Ce mouvement sera le début de la tradition des zines féministes qui se perpétue presque 25 ans plus tard. Au Québec, Riot Grrrl Montreal se crée en 1999 alors que quelques femmes partagent leur engouement pour la musique et le féminisme. Elles lancent leur premier zine en 2000, la même année qu'elles organisent leur premier concert punk féministe. Aujourd'hui encore, la production de zines féministes offre à ses acteurs un espace alternatif pour s'exprimer, partager leurs analyses et participer à une certaine sous-culture.⁴⁴²

La dimension politique et morale qui amène l'artiste à s'auto-éditer est de nos jours de plus en plus importante. S'exprimant entre « critique, lassitude et désillusion engendrée par l'impuissance des institutions publics et le jeu de séduction à livrer face au mécénat ou l'investissement privé, l'artiste-éditeur veut couper avec la machine capitaliste et laisser parler l'art pour et par lui. »⁴⁴³ Les acteurs du livre d'artiste occupent alors une position critique et marginale vis-à-vis du système culturel dominant et de ses instances légitimes et de représentativité.⁴⁴⁴

Tout comme le fanzine est le moyen de faire vivre un collectif, un mouvement politique et de faire passer ses idées,⁴⁴⁵ les livres d'artistes proposent une manière de faire politiquement de l'art. Ils apparaissent comme un phénomène qui ne dépend pas de telle ou telle partie de l'échiquier politique et il est familier de certaines valeurs contre-culturelles qui infusent les réflexions politiques qui lui sont contemporaines.

442 Geneviève Pagé, « *L'art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique?* », *Recherches féministes* 272 (2014): 191-215.

443 *La presse alternative, entre la culture d'émancipation et les chemins de l'utopie*, URL = [https://rebellyon.info/Colloque-sur-la-presse-alternative], date de consultation le 07/05/2017

444 Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: *l'utopie démocratique du livre d'artiste*, <0> future <0>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

445 Arnaud Dubuc, *Le fanzine comme alternative au secteur de l'édition classique*, URL = [http://www.arc-culture.be/blog/le-fanzine-comme-alternative-au-secteur-de-ledition-classique/], date de consultation le 07/05/2017

Le livre, de par sa forme, ne peut pas faire l'objet d'une appropriation exclusive, mais seulement d'appropriations plurielles et complémentaires. Il est inappropriable car « la reproductibilité du livre et surtout sa diffusion dans la société, font qu'il est pratiquement impossible de sortir du circuit social un titre déjà diffusé [...]. En ce sens, l'inappropriable » signifie que le livre est indéterminable: ni personne, ni aucune instance, n'est en mesure de se l'approprier entièrement. [...] Mais le livre est inappropriable encore pour une autre raison. Il n'est ni un objet comme un autre, ni une marchandise comme une autre, et il ne peut devenir une propriété comme une autre, parce que dans les plis du livre est logée la pensée de l'auteur, et par conséquent la matérialité du livre enveloppe ce qu'il y a de plus intellectuel : le livre est l'acte même de la pensée dans son exercice public. [...] Le livre est inappropriable parce qu'il est une propriété inaliénable de l'auteur, susceptible de fonder les principes d'une autre économie. »⁴⁴⁶

En cela, l'acte de publication en lui-même constitue une critique de l'idéologie capitaliste de la propriété, une production artistique et culturelle anticapitaliste. La dimension politique du livre tient à son statut même de publication, à sa capacité à rendre public, l'acte de publication étant considéré comme un processus et une idéologie et pas seulement comme la création et la distribution de contenu. On peut considérer l'acte de publication « comme un processus et une idéologie et pas seulement comme la création et la distribution de contenu ». ⁴⁴⁷ La micro-édition d'art induit un questionnement sur la dimension politique de l'art, et les livres d'artistes ont alors une valeur critique et sociale.

⁴⁴⁶ Leszek Brogowski, *Éditer l'art, Le livre d'artiste et l'histoire du livre*, Chatou, Éditions de la Transparence, 2010, p. 64. cité dans : Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: *l'utopie démocratique du livre d'artiste*, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

⁴⁴⁷ Sofia Gonçalves, « Between Editorial Concerns and Workshop », Samizdat, s.l., 2012, en ligne sur samizdat-pub.tumblr.com et http://laboratorio1.files.wordpress.com/2012/02/txt_sg_en.pdf [22/04/2012] cité dans : Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* »: *l'utopie démocratique du livre d'artiste*, <o> future <o>, URL = [http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017

VI.2 – Face à la censure

En 2014 encore, « 400 éditeurs indépendants de 45 pays affirmaient, lors de la rédaction collective de la Déclaration internationale des éditeurs et éditrices indépendants: « Nous devons redoubler de vigilance mais aussi d'inventivité pour déjouer toute forme d'oppression de la parole. La lutte contre toutes les formes de censure (étatique, administrative, religieuse, économique jusqu'à l'autocensure) est aujourd'hui encore un enjeu prioritaire. » »⁴⁴⁸

Depuis quelques années, il est possible de constater de nouvelles formes d'atteintes à la liberté d'expression et des phénomènes de censure sont à l'œuvre dans certains pays, notamment dans un contexte où les pressions et les limitations qui s'exercent sur la parole publique se renforcent. La parole est constamment fragilisée et subit des pertes de repères et de sens qui doivent conduire à se réinterroger sur les espaces de liberté, ainsi que sur la portée des mots et des supports qui les véhiculent.

« Le premier souci de celui qui lance une maison d'édition « politique » c'est l'indépendance. »

Éric Hazan, *Pour aboutir à un livre, La fabrique d'une maison d'édition*, Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris; 2016

A Alliance internationale des éditeurs indépendants, février 2017, *Étude : Quelle liberté d'édition pour les éditeurs indépendants ?*

La liberté d'édition fait partie intégrante de la liberté d'expression et relève de la possibilité de choisir un auteur, de retenir ou de commander des textes, de les mettre en forme et de les publier, de les diffuser et de les commercialiser. Dans un monde où cette liberté d'éditer est mise en danger, des éditeurs qui embrassent leur responsabilité, tant professionnelle que citoyenne, continuent d'œuvrer afin de faire entendre d'autres voix, souvent minoritaires, et de participer à l'émancipation de chacun par la construction d'une pensée critique.

Quels que soient leurs contextes et leurs réalités géopolitiques, quelles que soient les formes de censure qu'ils subissent, ils s'engagent à faire circuler les textes et les idées qu'ils défendent. Il ne faut pas oublier que les atteintes à la liberté d'éditer sont également présentes dans des pays du Nord, le plus souvent sous une forme insidieuse, économique, médiatique, judiciaire... qui peut laisser à penser leurs absences.⁴⁴⁹

B Alliance internationale des éditeurs indépendants, février 2017, *Étude : Quelle liberté d'édition pour les éditeurs indépendants ?*

Depuis sa naissance, la presse joue un rôle fondamental dans la vie des sociétés. Celle-ci promet à la fois un idéal de fonctionnement démocratique et permet des pratiques de propagande et de gestion des opinions. Elle s'est développée conjointement avec le capitalisme et la finance, dans le but de les servir, un nombre toujours plus réduit de personnes condensant les moyens de distribution et de production, permettant à une petite oligarchie capitaliste de contrôler les informations. Cette presse moderne capitaliste a pour fonction première de faire du profit et de désinformer l'opinion, en plaçant le pouvoir dans les mains d'une minorité dirigeante, un effet que tend à corriger la micro-édition par la formation de petits organismes indépendants.⁴⁵⁰

Avec la montée du capitalisme, les voix d'opinions divergentes s'effacent peu à peu pour ne laisser place qu'à une idéologie dominante. La micro-édition cherche à permettre aux individus de se réapproprier les outils dont ils ont été dépossédés afin d'inventer un nouveau modèle de société.⁴⁵¹ Face à ces corporations ayant un contrôle dictatorial sur la société et les gouvernements, la micro-édition soulève des problèmes de société et entre en combat contre la complaisance.⁴⁵²

450 Hilaire Belloc, *The Free Press*, URL = [https://archive.org/details/free_press_1206_librivox], date de consultation le 25.01.2017

451 Hélène Bienvenu, *Les Punks, pionniers du DIY, Usbek & Rica*, URL = [<https://usbeketrica.com/les-punks-pionniers-du-diy/>], date de consultation le 01/01/2016

452 Don Letts, *Punk - Attitude*, avril 2005, Capitol Entertainment

Les presses libres peuvent être considérées comme le phénomène intellectuel principal de notre temps, du fait qu'elles entrent en contestation contre les faux organes d'opinion capitalistes totalement corrompus,⁴⁵³ cette contestation s'accompagnant d'une extraordinaire émulation créative dont elle est indissociable.⁴⁵⁴

L'édition et la production de biens culturels sont passées d'un stade relativement artisanal à une industrie dominée par les grands groupes, des conglomérats qui exercent leurs activités dans l'industrie du divertissement et de l'information. La totalité des médias de masse, que ce soit la publicité, le feuilleton télévisé ou radiophonique, le cinéma d'animation et les films hollywoodiens, ou bien la bande dessinée, s'inscrivent désormais dans une démarche propre à cette industrie du divertissement.⁴⁵⁵ Ce développement de l'idéologie du marché conjugué aux doctrines libérales a un effet dévastateur sur la diffusion de la culture.

Cette réorientation économique entérine la transformation de la culture en industrie culturelle en s'appuyant sur la défonctionnalisation des valeurs traditionnelles assignées au travail et leur refonctionnalisation au service de cette industrie.

Annick Lantenois, *Le Vertige du funambule*, B42, Paris, 2010

453 Hilaire Belloc, *The Free Press*, URL = [https://archive.org/details/free_press_1206_librivox], date de consultation le 25.01.2017

454 Erwin Dejasse, *Contre-Culture*, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée, URL = [<http://neuvie-meart.citebd.org/spip.php?article722>], date de consultation le 21.01.2017

455 Erwin Dejasse, *Contre-Culture*, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée, URL = [<http://neuvie-meart.citebd.org/spip.php?article722>], date de consultation le 21.01.2017

Les grandes maisons d'édition sont sous le contrôle de conglomérats et la nature politique des livres publiés a totalement changé au fur et à mesure que les connections entre les dirigeants des médias et les pouvoirs politiques se sont renforcées. Les projets réalisés n'ont pas pour vocation première de véhiculer un message ou de remettre en cause les valeurs dominantes, dans un refus logique de publier des livres susceptibles de faire réfléchir autrement et de faire surgir des difficultés. Ils sont dorénavant choisis dans un désir de faire un maximum d'argent, l'impératif absolu pour la publication d'un livre étant d'aller dans le sens du profit immédiat. Le livre devient alors peu à peu un simple appendice de l'empire des médias, offrant un divertissement léger, de vieilles idées, l'assurance que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il ne doit choquer personne, pas même les esprits les plus conservateurs.⁴⁵⁶

La presse papier puis maintenant la presse en ligne constituent un espace public médiatique au sein duquel peuvent émerger des formes de contestation parfois radicales des ordres établis. Cette presse peut être qualifiée d'alternative, de progressiste ou bien d'utopiste et s'oppose aux mouvements réactionnaires des XXe et XXIe siècles, qui ont permis la création d'une presse s'opposant à l'ordre démocratique ou bien à d'autres régimes politiques en place. Les valeurs d'émancipation qu'elle porte se traduit par « une multitude des productions imprimées qui ont attaqué sans relâche la pensée dominante, dénoncé les autoritarismes, rendu compte des multiples expérimentations dans l'engagement quotidien : anti-militarisme, anti-autoritarisme, vie communautaire, féminisme, libération sexuelle, syndicalisme révolutionnaire, écologie, non-violence, solidarité internationale et « contre-culture » ». ⁴⁵⁷

⁴⁵⁶ André Schiffrin, *L'édition sans éditeurs*, Editions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris, 2014

⁴⁵⁷ *La presse alternative, entre la culture d'émancipation et les chemins de l'utopie*, URL = [<https://rebellyon.info/Colloque-sur-la-presse-alternative>], date de consultation le 07/05/2017

Les publications issues de cette presse anti-autoritaire génèrent des formes d'organisation, des rapports à l'écriture, des esthétiques, qui incarnent des visions nouvelles du monde et contribuent activement à la création et multiplication d'espaces critiques originaux.

Face aux manipulations de la classe dominante, l'information alternative défend politiquement et culturellement les minorités et classes opprimées, et leur permet de se positionner en opposition au système dominant et à ses valeurs.⁴⁵⁸

L'édition dans son ensemble se doit de jouer un rôle à contre-courant des idées du moment, afin de permettre des changements d'opinion et de favoriser l'existence d'un public de lecteurs propre à s'opposer à l'idéologie dominante et à s'intéresser à des solutions alternatives.⁴⁵⁹

De même, les artistes possédant une conscience sociale se doivent de questionner les autorités et les abus de pouvoirs⁴⁶⁰ et de se servir des arts visuels comme d'un outil de protestation et de critique sociale afin de parler de sujets touchant la société contemporaine.⁴⁶¹

La micro-édition se positionne en alternative à une édition toujours plus étroitement contrôlée par les grands groupes ne diffusant que des productions hyper-normées issues d'un système qui limite l'accès à la culture. Les créations y sont utilisées comme autant de lieux de liberté, d'espaces de communications différentes, de productions d'événements, de développement de la pensée, de formulations de projets créateurs, dans une volonté d'élaborer des systèmes propres à s'opposer à la société capitaliste.⁴⁶²

458 Annalisa Rimmaudo, « *Les éditions Tèchne et le livre d'artiste en Italie dans les années 1960 et 1970* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 81-86. DOI 10.3917/nre.002.0081

459 André Schiffrin, *L'édition sans éditeurs*, Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris, 2014

460 Shepard Fairey, *Juxtapoz n°142*, High Speed Productions, 1303 Underwood Ave, San Francisco, Ca, USA, 2012

461 Terry Zwigoff, *David Lynch presents Crumb*, Superior Pictures, 1994

462 Annalisa Rimmaudo, « *Les éditions Tèchne et le livre d'artiste en Italie dans les années 1960 et 1970* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 81-86. DOI 10.3917/nre.002.0081

La micro-édition et le fanzinat entrent en résistance au monde professionnel, au système,⁴⁶³ et à une institutionnalisation et domestication de la production culturelle, en y soumettant des alternatives.⁴⁶⁴ Les fanzines sont donc des médias alternatifs à messages politiques radicaux et forts, qui favorisent une transformation sociale et la volonté d'exister en dehors ou en périphérie du système.⁴⁶⁵ SCAM, fanzine fait pour parler de la société dans laquelle il évolue, dont l'auteur est engagé dans des mouvements sociaux, politiques, artistiques et activistes, en est un parfait exemple.⁴⁶⁶

« Le zine-making incarne l'expression
« le personnel est politique » »

Grrrl Zines A Go-Go, Workshop How-To, URL = [http://www.gzagg.org/diyworkshop.htm], date de consultation le 06/12/2016

Dans le modèle éditorial dominant, la liberté d'expression et l'indépendance sont subordonnées à la rentabilité de l'entreprise, à la volonté de toucher un public le plus large possible sans heurter ses convictions, et à des carcans idéologiques,⁴⁶⁷ donnant lieu à une « censure du marché », tel que défini par El Pais.

463 Ibn Al Rabin, Baladi, Andréas Kündig, Yves Levasseur et Benjamin Novello, *La Fabrique de fanzines, par ses ouvriers mêmes*, Édition Atrabile, Case Postale 30, 1211 Genève 21, Suisse 2011

464 Benoît Crucifix et Pedro Moura, *Bertoyas dans la jungle. Bande dessinée et édition sauvage, Mémoires du livre / Studies in Book Culture*, Volume 8, numéro 1, automne 2016, URL=[http://id.erudit.org/iderudit/1038027ar10.7202/1038027ar], date de consultation le 25.01.2017

465 Samuel Étienne, « *First & Last & Always* » : les valeurs de l'éphémère dans la presse musicale alternative », Volume 1, 2 : 1 | 2003, URL = [http://volume.revues.org/2303], date de consultation le 25.01.2017

466 Erick Lyle, *The scam that sticks*, Juxtapoz, High Speed Productions, 1303 Underwood Ave, San Francisco, Ca, USA, 2013

467 Erwin Dejasse, *Contre-Culture*, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée, URL = [http://neuvie-meart.citebd.org/spip.php?article722], date de consultation le 21.01.2017

On ne publie plus que les auteurs connus, les thèmes à succès, en délaissant les nouveaux talents ou les points de vue originaux et critiques.⁴⁶⁸ Comme le décrit Hilaire Belloc, même si de nos jours chacun peut faire quelque chose pour changer la société, il n'y a pas pour autant de place pour une liberté d'expression.⁴⁶⁹

Les zines sont un moyen de communiquer de la créativité non censurée,⁴⁷⁰ en permettant de réaliser des choses qui ne sont pas autorisées.⁴⁷¹ Le documentaire *Grapas, un documental sobre fanzines*, reprend comme exemple celui de l'Espagne, où les fanzines ont permis une expression souterraine durant la dictature, offrant un moyen de faire circuler les informations et de faire savoir.⁴⁷²

En se libérant des contraintes d'affichage publicitaire, de neutralité, de censure, les fanzines d'actualité offrent des tribunes à la tonalité libre, libertaire et engagée.⁴⁷³ « Ce sont des œuvres qui ne sont pas vraiment soumises à la censure, c'est une pratique qui a toujours été plus liée à un côté militant. »⁴⁷⁴

Le format s'est popularisé dans les réseaux plus militants et cette liberté offerte par ce médium qui s'est popularisé dans les réseaux militants, se retrouve maintenant dans les publications sur Internet.⁴⁷⁵ Grâce à l'autopublication, les individus qui créent en micro-édition parviennent à véhiculer leurs idées, avec leurs langages.

468 André Schiffrin, *L'édition sans éditeurs*, Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris, 2014

469 Hilaire Belloc, *The Free Press*, URL = [https://archive.org/details/free_press_1206_librivox], date de consultation le 25.01.2017

470 Austin McMANUS, *Zine Culture*, Juxtapoz, High Speed Productions, 1303 Underwood Ave, San Francisco, Ca, USA, 2013

471 *LA ZINE FEST*, URL = [https://vimeo.com/37143233], date de consultation le 14/01/2016

472 *Grapas, un documental sobre fanzines*,

URL = [https://vimeo.com/38496152], date de consultation le 14/01/2016

473 Émilie Mouquet, « *F comme fanzines...* ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005], date de consultation le 07/05/2017

474 Camille Toffoli citée dans : Raphaëlle Ritchot, *Entre zines, Tumblr et militantisme*, URL = [http://montrealcampus.ca/2017/02/entre-zines-tumblr-et-militantisme/], date de consultation le 07/05/2017

475 Raphaëlle Ritchot, *Entre zines, Tumblr et militantisme*, URL = [http://montrealcampus.ca/2017/02/entre-zines-tumblr-et-militantisme/], date de consultation le 07/05/2017

VI.3 – Hors-marché

Le rejet des idéologies dominantes va de pair avec une méfiance envers la société de consommation, où la production de masse tend à rapprocher culture et consommation, qui est condamnée pour sa tendance fondamentale à influencer les comportements dans le but d'inciter à l'achat,⁴⁷⁶ poussant à dépenser de l'argent quotidiennement afin d'acheter des ressources que l'on pourrait produire soi-même.⁴⁷⁷ On produit alors ses propres choses plutôt que d'acheter ce qui nous est imposé et qui est cautionné par la majorité.⁴⁷⁸ On s'échange des productions de main en main, à l'écart des circuits commerciaux.⁴⁷⁹

Les zines, souvent gratuits ou vendus à moindre coût, se retrouvent à l'extérieur de la sphère d'échange capitaliste. À travers leur production, leur contenu et leur distribution, « les zines participent d'un espace qui recompose les liens entre la production et la consommation, mettant en pratique des solutions que les créatrices de zines formulent parfois explicitement contre le système capitaliste. »⁴⁸⁰ En se réappropriant la parole en se donnant les moyens de la diffuser, les acteurs de la micro-édition repensent la relation entre la création de l'information et sa distribution.

476 Catherine Guesde, « *L'éthique du hardcore* », *Multitudes* 2012/4 (n° 51), p. 208-211. DOI 10.3917/mult.051.0208

477 Hélène Bienvenu & Nora Mandray, *DIY Manifesto, Une ode à la ville du Do-It-Yourse, Un hectare à Détroit*, URL = [http://www.diy-manifesto.com] date de consultation le 08/12/2016

478 Julie Sabatier, *DIY, Portland, Anniversary Show, What Is DIY?*, URL = [http://www.radio4all.net/index.php/program/21790], date de consultation le 21/01/2016

479 Cf. *Bibliothèques et fanzines*, mémoire de DCB, sous la direction de Pascal Robert, Enssib, 2014, URL = [http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64223-bibliotheques-et-fanzines], date de consultation le 07/05/2017

480 Geneviève Pagé, « *L'art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique?* », *Recherches féministes* 272 (2014): 191-215.

« Dans la culture punk, l'éthique DIY est liée à la vision punk anti-consumériste ; c'est un rejet de la nécessité d'acheter des objets ou d'utiliser des systèmes ou des procédés existants. »

Wikipédia, *Do it yourself*, URL = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself], date de consultation le 08/05/2017

La philosophie DIY se traduit par exemple dans la scène musicale, les groupes punk mettant en place des spectacles dans les sous-sol des habitations, plutôt que sur des scènes traditionnelles, afin d'éviter le mécénat d'entreprise et d'assurer la liberté de la performance. L'anarchisme et l'autogestion se traduisent par un besoin de créer en étant indépendant par rapport à l'industrie et aux grands groupes commerciaux, en opposition à la marchandisation dominante, tout en recherchant la gratuité ou les prix faibles.⁴⁸¹

L'éthique DIY permet de remettre en question les statu-quo et les conventions et de prendre conscience que rien ne nous oblige à consommer des nouveautés, et que l'on est déjà entouré d'une multitude de choses qui sont à notre disposition.⁴⁸² La question de la différence entre un acteur qui consomme simplement et celui qui fait réellement partie d'une culture et d'une communauté en y participant est alors soulevée.⁴⁸³

Ces composantes politiques au cœur du DIY aident les gens à trouver des moyens individuels de s'exprimer tels qu'ils sont et de lutter contre le système en réaction à une production de masse afin de l'éviter. Elles conduisent à une rébellion contre les corporations culturelles qui poussent à la consommation, accaparant de la sorte la grande majorité des richesses sans les redistribuer et sans être bénéfiques à la communauté et tentent d'imposer les mêmes choses et la même façon d'agir et de penser à tous.⁴⁸⁴

⁴⁸¹ Wikipédia, *Do it yourself*, URL = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself], date de consultation le 08/05/2017

⁴⁸² Hélène Bienvenu & Nora Mandray, *DIY Manifesto, Une ode à la ville du Do-It-Yourself*, Roue Libre, URL = [http://www.diy-manifesto.com] date de consultation le 08/12/2016

⁴⁸³ OBEY in conversation with King Adz, OFFSET2012, URL = [https://vimeo.com/61790886], date de consultation le 18/01/2017

⁴⁸⁴ Alain Mueller, « Fabien HEIN, *Do It Yourself : Autodétermination et culture punk* », Volume ! [En ligne], 10 : 2 | 2014, mis en ligne le 30 juin 2014, consulté le 16 octobre 2015. URL : http://volume.revues.org/4099

Du point de vue des publications, la presse alternative, afin de proposer une parole singulière écrasée par les masses dominantes, fait le choix de se détacher des publicistes⁴⁸⁵ qui ne veulent pas être assimilés à certains contenus et qui financent les parutions classiques. Ce discours alternatif produit du contenu davantage qu'une image de marque, et compense la perte de moyens financiers en ayant non pas vocation à rapporter de l'argent, mais à être partagé.⁴⁸⁶

Cette dynamique, qui vise à préserver une forme de contre-culture s'inscrivant dans un contre-marché, est à la base d'une économie sociale et solidaire.⁴⁸⁷ En sémancipant des sentiers usuels de la publication ou des subventions, la micro-édition devient autonome, engagée et autogérée. « Si, du jour au lendemain, tout le système capitaliste des subventions et des bourses aux artistes sécroulait, la microédition survivrait et elle produirait une publication merveilleuse sur ce qui vient d'arriver ! »⁴⁸⁸ Elle n'existe que par la nécessité de créer et fonctionne simplement par projet individuel ou collectif.

485 Mushpfit, Nicer Tuesdays
URL = [https://www.youtube.com/watch?v=Mlpiz3Lo_Ac], date de consultation le 17/01/2017

486 *Perspectives de la Presse alternative – fanzines, revues, journaux, unissons-nous !*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=ZGE4ma6M9FY], date de consultation le 15/03/2016

487 Benjamin Caraco, « Fabien Hein, Do it yourself ! Autodétermination et culture punk », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2012, mis en ligne le 31 août 2012, consulté le 05 novembre 2015. URL = [http://lectures.revues.org/9079], date de consultation le 19/01/2017

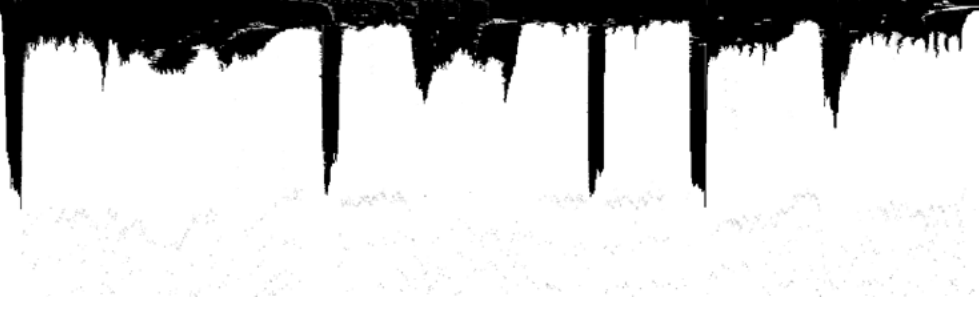
488 Catherine Cormier-Larose, *Microédition ou comment faire magnifiquement ce que tu veux*, URL = [http://www.moutonnoir.com/2016/09/microedition-ou-comment-faire-magnifiquement-ce-que-tu-veux], date de consultation le 07/05/2017

**VII - Évolutions
&
perspectives**

VII.1–Internet & les nouvelles technologies

Avec l'arrivée de nouvelles technologies, la mort de la presse papier est souvent annoncée, tout autant crainte. Tandis que certains évoquent la descente aux enfers du secteur, « en 2011, le site américain de prospective Future Exploration prédisait la disparition de la presse écrite en 2017 pour les Etats-Unis et 2029 pour la France »¹ et « outre-Atlantique, l'industrie de la presse papier a perdu 63% de ses revenus publicitaires et 22% de son tirage payant en dix ans, laissant agoniser 150 titres et se délestant, au passage, de 25 000 postes de journalistes. »⁴⁸⁹ Ces brefs changements dans le milieu de l'édition conduisent à une course à la transition numérique, à l'éditorialisation et à la diffusion par le numérique pour des titres historiques qui peinent à garder la tête hors de l'eau.

L'auteur constitue alors le point à partir duquel l'éditeur se questionne sur l'avenir et les évolutions possibles de son métier, en se confrontant à la révolution numérique qui bouleverse son secteur. Mais c'est avant tout le rapport entre éditeur et auteur qui se trouve modifié et questionné par les avancées du numérique dans le domaine de l'édition. La relation traditionnelle entre auteur et éditeur est directement remise en question par l'arrivée du numérique, qui offre aux auteurs la possibilité de publier de manière autonome et indépendante leurs textes, grâce à de nouvelles plateformes numériques. En effet, la publication sur le web permet alors à tous ceux qui le souhaitent de devenir auteurs, facilitant les pratiques de l'auto-édition.⁴⁹⁰

489 Clarence Edgard-Rosa, *Le fanzine, objet no future qui se réinvente toujours un futur*, URL = [<https://usbeketrica.com/article/le-fanzine-objet-no-future-qui-se-reinvente-toujours-un-futur>], date de consultation le 07/05/2017

490 Djosse Tessy (ENS) et Bianca Tangaro (Enssib), *Auto-édition et éditeurs traditionnels : impacts, pratiques et opportunités*, URL = [<https://archinfo24.hypotheses.org/3245>], date de consultation le 06/05/2017

Mais, alors que les productions privilégiées par les conglomerats, que la presse classique et les quotidiens, jusqu'aux hebdomadaires, mensuels et bi-mensuels subissent ces modifications du paysage éditorial, le fanzine et la production issue de la micro-édition ne semblent pas être impactés, le public faisant une distinction entre de « l'info chaude, voire tiède »⁴⁹¹ et « un regard, un point de vue »⁴⁹¹, ces « petites lucarnes intimistes dans le cerveau et les tripes de nos contemporains ».⁴⁹¹

El Lissitzky anticipait déjà en 1926 la dématérialisation des supports par le numérique en explorant de nouvelles formes matérielles du livre imprimé, ainsi que les changements qui se sont opérés dans les pratiques créatrices en échangeant le plus possible et en propageant ses idées dans le monde entier.⁴⁹² Loin de vouer les supports physiques à leur perte, le numérique agit en complémentarité avec ceux-ci, et les deux formes d'expression coexistent.

Bien que lorsque l'on crée un site web, une page de blog, des PDF, on perde l'aspect matériel de la production, historiquement lié à la conception des objets issus de la micro-édition,⁴⁹³ de nombreuses caractéristiques au cœur de ces pratiques se retrouvent dans les évolutions numériques.

491 Clarence Edgard-Rosa, *Le fanzine, objet no future qui se réinvente toujours un futur*, URL = [https://usbeketrica.com/article/le-fanzine-objet-no-future-qui-se-reinvente-toujours-un-futur], date de consultation le 07/05/2017

492 El Lissitzky, *Notre Livre (U.R.S.S.)*, 1926, dans Helen Armstrong, *Le Graphisme en Textes, lectures indispensables*, Édition Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2011

493 Florian Ligner, *Les 20 ans de la Fanzinothèque de Poitiers, 1ère rencontre internationale de fanzinothèques*, 14 mai 2009, URL = [http://www.fanzino.org/on-n-est-pas-tout-seul/], date de consultation le 23.01.2017

L'importance de la technologie dans les processus de démocratisation et l'élaboration de nouveaux savoirs et d'idées nouvelles prend toute sa place dans la culture numérique, qui renforce une diversification des compétences, et tend à effacer les frontières symboliques, économiques et juridiques entre les rôles de producteur, auteur, diffuseur, et lecteur. Chacun a alors la possibilité d'alterner son rôle, son statut et sa prise de responsabilité vis à vis d'un projet, ce qui démocratise l'accès aux savoirs et aux informations, dans une logique du réseau et de la collaboration.⁴⁹⁴

Reddit profite par exemple de la liberté d'expressions offerte par internet dans le but de proposer des espaces d'expressions pour tous les sujets qui sont tenus par des volontaires et des fans. C'est une plateforme centrée sur les utilisateurs, qui veulent faire ressortir le bien de leur communauté, où des gens ordinaires rendent disponible et mettent en avant du contenu. C'est aussi un moyen de s'unir et de protéger des valeurs, qui a notamment servi à combattre certaines lois.⁴⁹⁵

En encourageant une grande quantité de personnes à créer et partager leur créativité, internet leur octroie beaucoup de pouvoir et d'opportunité et modifie la façon dont on interagit avec les œuvres d'art. C'est un espace où chaque individu peut explorer sa créativité et y trouver une audience, en ayant la capacité de réunir des personnes avec les mêmes intérêts. Cela permet aussi à des gens ordinaires de se faire produire par le financement participatif et de réaliser des projets de grande envergure.⁴⁹⁶

494 Annick Lantenois, *Le Vertige du funambule*, B42, Paris, 2010

495 *The Culture Of Reddit*, Off Book on PBS Digital Studios, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=fXGs_7Yted8], date de consultation le 21/01/2016

496 *The Impact of Kickstarter, Creative Commons & Creators Project*, Off Book on PBS Digital Studio, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=024vLBB]f4I], date de consultation le 21/01/2016

Les technologies numériques renforcent encore l'autonomie créative des individus en concentrant davantage les fonctions de création, de production et de distribution. Elles démocratisent de plus la production de contenus, les nouveaux formats numériques tels que les web-zines et e-zines permettant de toucher un large public sans frais.⁴⁹⁷

En favorisant un traitement et un partage de l'information, des ressources et des savoirs différents, plus immédiats⁴⁹⁸ au sein de communautés animées par l'expression créative davantage que par les intérêts commerciaux,⁴⁹⁹ les technologies numériques poursuivent la diffusion des idéaux propres au DIY, qui « encourage les individus à produire par eux-mêmes pour réduire leur dépendance envers les biens manufacturés et les firmes qui les commercialisent. Les technologies numériques jouent un rôle crucial dans l'évolution qui voit le consommateur se transformer en producteur. De plus en plus de designers [...] deviennent des initiateurs et des producteurs de contenus, [...] reflétant une culture [...] qui prône une circulation plus fluide des idées, des outils et des productions traditionnellement protégées par les lois sur la propriété industrielle ».⁵⁰⁰ Cette philosophie DIY, valorisant et favorisant la diffusion et le partage de son travail, est en effet grandement facilitée et renforcée par l'usage d'internet et des logiciels libres, en faisant une pratique courante, mondiale et quasi-accessible à tous.⁵⁰¹

497 Ibn Al Rabin, Baladi, Andréas Kündig, Yves Levasseur et Benjamin Novello, *La Fabrique de fanzines, par ses ouvriers mêmes*, Édition Atrabile, Case Postale 30, 1211 Genève 21, Suisse 2011

498 *Perspectives de la Presse alternative _ fanzines, revues, journaux, unissons-nous !*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=ZGE4ma6M9FY], date de consultation le 15/03/2016

499 *The Impact of Kickstarter, Creative Commons & Creators Project*, Off Book on PBS Digital Studio, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=024vLBBjf4I], date de consultation le 21/01/2016

500 Ellen Lupton, *Avant propos*, dans Helen Armstrong, *Le Graphisme en Textes, lectures indispensables*, Édition Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2011

501 Wikipédia, *Do it yourself*, URL = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself], date de consultation le 08/05/2017

Pour Guillaume Guilpart du Paris Print Club, le numérique permet aussi un regain d'intérêts pour l'artisanat en le médiatisant et en faisant découvrir des événements qui étaient auparavant plus difficiles d'accès pour les néophytes, ouvrant ainsi la micro-édition à de nouveaux publics.⁵⁰²

« Le numérique finalement donne accès au grand public à la niche qu'était l'artisanat d'art et nous ne pouvons que nous en réjouir. »

Paris Print Club : 22 jeunes graphistes font revivre l'artisanat d'art, URL = [http://etapes.com/paris-print-club-22-jeunes-graphistes-font-revivre-l-artisanat-d-art], date de consultation le 18/01/2017

Produits grâce au médium de l'impression, les zines perdurent dans une ère de production virtuelle. Bien que certains créateurs aient migré de cette production physique vers de nouveaux espaces dématérialisés, nombreux sont ceux qui poursuivent leurs créations au sein de la micro-édition, en profitant notamment des atouts qu'elle offre, comme une autonomie, là où différents webzines, e-zines et blogs sont dépendants à une connexion internet ou à un serveur, ainsi que leur technologie rudimentaire, qui fait leur accessibilité, tandis que certains restent simplement attachés au potentiel de créativité artistique qu'offre le format papier.⁵⁰³

502 Paris Print Club : 22 jeunes graphistes font revivre l'artisanat d'art, URL = [http://etapes.com/paris-print-club-22-jeunes-graphistes-font-revivre-l-artisanat-d-art], date de consultation le 18/01/2017

503 Geneviève Pagé, « L'art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique? », Recherches féministes 272 (2014): 191-215.

De plus, certains avancent que les blogs et les zines ne visent pas les mêmes publics. Les zines se contentent d'un petit public, «rejoignant par des moyens de distribution alternatifs d'autres féministes qui partagent potentiellement leurs vécus ou analyses (Schilt 2003), alors que les blogues, avec leur lectorat au nombre illimité, comptent sur la spécificité de leur thématique pour construire un réseau d'adeptes (Freedman 2005).»⁵⁰⁴

Ces nouveaux espaces numériques, amateurs et artisanaux eux aussi, qui offrent une tribune à qui veut, ne sont donc pas une version 2.0 du zine, et ne parviennent donc pas à le remplacer, et pour certains, «le web s'avère son meilleur allié»,⁵⁰⁵ facilitant la diffusion de la micro-édition sur des plateformes où ils «trouvent une caisse de résonance sans précédent, que leur âge d'or n'aurait même pas osé espérer»,⁵⁰⁵ et permettant ainsi de renforcer une des plus grande faiblesse de ce type de création.

504 Geneviève Pagé, «*L'art de conquérir le contrepoublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique?*», *Recherches féministes* 272 (2014): 191-215.

505 Clarence Edgard-Rosa, *Le fanzine, objet no future qui se réinvente toujours un futur*, URL = [https://usbeketrica.com/article/le-fanzine-objet-no-future-qui-se-reinvente-toujours-un-futur], date de consultation le 07/05/2017

Bibliographie

~ Micro-édition ~

- Francis Vadillo, *UnderGronde* + Commentaires sur carton brut, Hécatombe, Janvier 2015, Genève
- Catherine Cormier-Larose, *Microédition ou comment faire magnifiquement ce que tu veux*, URL = [<http://www.moutonnoir.com/2016/09/microedition-ou-comment-faire-magnifiquement-ce-que-tu-veux>], date de consultation le 07/05/2017
- Pfeiffer Andreas. *Brève histoire de la micro-édition*. In: Linx, hors-série n°4, 1991. Texte et ordinateur. Les Mutations du Lire-Ecrire. pp. 39-44, URL = [http://www.persee.fr/doc/linx_0246-8743_1991_hos_4_1_1186], date de consultation le 07/05/2017
- Ann Stouvenel, *Colophon / Librairie, Micro-édition en arts visuels*, URL = [<http://www.mainsdoeuvres.org/Colophon-Librairie-Micro-edition-en-arts-visuels.html>], date de consultation le 07/05/2017
- *Les Ateliers : à la découverte de la micro-édition*, URL = [<https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/les-ateliers-a-la-decouverte-de-la-micro-edition/52979>], date de consultation le 07/05/2017
- *Œuvre Unique(s), Le Dernier Cri*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=ShFvVhczA58>], date de consultation le 21/01/2016
- *Entretien avec Pakito Bolino*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=sGtGhSndteM>], date de consultation le 21/01/2016
- Kazart, *Entretien avec Marie Bourgoïn*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=FzvXcWfBulo>], date de consultation le 07/12/2016
- Jésus Mohamed Bertoyas, *GRAND SALON de la MICRO-ÉDITION #2, 14 & 15 mai 2011*, GRRRND ZERO Gerland, URL = [<http://grand-salon.fr/presentationgs2.html>], date de consultation le 30.01.2017
- *Perspectives de la Presse alternative, fanzines, revues, journaux, unissons-nous !*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=Z-GE4ma6M9FY>], date de consultation le 15/03/2016

- *La presse alternative, entre la culture d'émancipation et les chemins de l'utopie*, URL = [<https://rebellyon.info/Colloque-sur-la-presse-alternative/>], date de consultation le 07/05/2017
- *Le Marché Noir*, Salon de la micro-édition manufacturée et indépendante, 3ème édition, Dossier de presse, 2014
- *CRACK! UTOPIE & MICRO-EDITION CONTRE U.D.I.Y [UN-DO IT YOURSELF]*, URL = [<http://www.fanzino.org/2014/09/crack-utopie-micro-edition-contre-u-d-i-y-un-do-it-yourself/>], date de consultation le 07/05/2017
- *KRAFT Festival*, URL = [<http://www.jetfm.asso.fr/site/KRAFT-Festival.html>], date de consultation le 07/05/2017
- Pete Ashton, *The emergence of the British Small Press Comics scene in the early 1980s*, talk at the Birmingham Zine Festival 2010, URL = [<https://vimeo.com/14873087>], date de consultation le 07/12/2016
- Dan Mitchell et Sara MacKillop, *"Artist self-publishers subvert and ignore the publishing rulebook" say ASP curators*, URL = [<http://www.itsnicethat.com/articles/artist-self-publishers-fair-ica-asp-2-080916>], date de consultation le 31.01.2017
- Mushpit, Nicer Tuesdays URL = [https://www.youtube.com/watch?v=Mlpiz3Lo_Ac], date de consultation le 17/01/2017

~ Zine ~

- Teal Triggs, *Fanzines. La révolution du DIY*, Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2010
- Ibn Al Rabin, Baladi, Andréas Kündig, Yves Levasseur et Benjamin Novello, *La Fabrique de fanzines, par ses ouvriers mêmes*, Édition Atrabile, Case Postale 30, 1211 Genève 21, Suisse 2011
- Austin McMANUS, *Zine Culture*, Juxtapoz, High Speed Productions, 1303 Underwood Ave, San Francisco, Ca, USA, 2013
- Erick Lyle, *The scam that sticks*, Juxtapoz, High Speed Productions, 1303 Underwood Ave, San Francisco, Ca, USA, 2013
- *Grapas, un documental sobre fanzines*, URL = [<https://vimeo.com/38496152>], date de consultation le 14/01/2016
- Arnaud Dubuc, *Le fanzine comme alternative au secteur de l'édition classique*, URL = [<http://www.arc-culture.be/blog/le-fanzine-comme-alternative-au-secteur-de-ledition-classique/>], date de consultation le 07/05/2017
- Judicaël Lavrador, *Fanzines d'artistes, les bonnes feuilles*, URL = [http://next.liberation.fr/arts/2016/01/17/fanzines-d-artistes-les-bonnes-feuilles_1427013], date de consultation le 07/05/2017
- Émilie Mouquet, « F comme fanzines... ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6, p. 38-53. URL = [<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005>], date de consultation le 07/05/2017
- Lise Fauchereau, *Des graphzines à la BnF !?*, URL = [<http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2009/02/des-graphzines-a-la-bnf>], date de consultation le 07/05/2017
- Cf. *Bibliothèques et fanzines*, mémoire de DCB, sous la direction de Pascal Robert, Enssib, 2014, URL = [<http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64223-bibliotheques-et-fanzines>], date de consultation le 07/05/2017

- La bibliothèque du livre d'artiste, *Les fanzines & graphzines*, URL = [<http://www.bibart.org/2013-08-20-16-53-47/les-fonds/fonds-des-publications/fanzines-graphzines>], date de consultation le 07/05/2017
- Clarence Edgard-Rosa, *Le fanzine, objet no future qui se réinvente toujours un futur*, URL = [<https://usbeketrica.com/article/le-fanzine-objet-no-future-qui-se-reinvente-toujours-un-futur>], date de consultation le 07/05/2017
- Paris : forum du fanzine et des éditions modestes, samedi 30 avril 2016 au Petit Ney, URL = [<https://infokiosques.net/spip.php?article1324>], date de consultation le 07/05/2017
- Rebel Rebel #2 : fanzine art & culture, URL = [https://www.fracpaca.org/dans-les-murs-evenements-a-venir_rebel-rebel-fanzine-art-culture], date de consultation le 07/05/2017
- Nastasia Hadjadji, *La culture fanzine vue de Londres à Bordeaux*, URL = [<http://www.konbini.com/fr/tendances-2/culture-tendance-fanzine/>], date de consultation le 07/05/2017
- Geneviève Pagé, « *L'art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique?* », *Recherches féministes* 272 (2014): 191-215.

- Florian Ligner, *Les 20 ans de la Fanzinothèque de Poitiers, 1ère rencontre internationale de fanzinothèques, 14 mai 2009*, URL = [http://www.fanzino.org/on-n-est-pas-tout-seul/], date de consultation le 23/01/2017
- FANZINES MONSTRES, *Exposition de la fanzinothèque mobile Le cri de l'encre et de Papy Art à la bibliothèque de l'université Jean Moulin Lyon 3*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=H-6hwMIamV9M], date de consultation le 14/01/2016
- Fanzinothèque de Poitiers, *Quoi ?*, URL = [http://www.fanzino.org/quoi/], date de consultation le 07/05/2017
- Fanzinothèque de Poitiers, *Pourquoi ?*, URL = [http://www.fanzino.org/pourquoi-2/], date de consultation le 07/05/2017
- Fanzinothèque de Poitiers, *Fanzine ?*, URL = [http://www.fanzino.org/fanzine/], date de consultation le 07/05/2017
- Fanzinothèque de Poitiers, *Constellation*, exposition de micro-éditions, du 3 septembre au 8 octobre, maison de l'architecture, Poitiers, URL = [http://www.fanzino.org/2016/08/programmation-constellation-exposition-de-micro-editions-du-3-septembre-au-8-octobre-maison-de-larchitecture-poitiers/]
- *Entretien avec Cécile Guillemet de la Fanzinothèque de Poitier*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=yp_CuV1Poow], date de consultation le 21/01/2016
- *Entretien avec Marie Bourgoin de la Fanzinothèque de Poitier*, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=FzvXcWfBulo], date de consultation le 21/01/2016
- Samuel Delahaye, *La Fanzinothèque de Poitiers : 25 ans au service de la micro-édition*, URL = [http://www.forum-avignon.org/fr/contribution-la-fanzinotheque-de-poitiers-25-ans-au-service-de-la-micro-edition-par-samuel-delahaye], date de consultation le 07/05/2017

- Stephen Duncombe, *Notes from Underground: Zines and the Politics of Alternative Culture*, Verso, 6 Meard Street, London W1V 3HR, 1997
- Pete Ashton talk at the Birmingham Zine Festival 2010, *The emergence of the British Small Press Comics scene in the early 1980s*, URL = [<https://vimeo.com/14873087>], date de consultation le 07/12/2016
- Hannah D. Forman, *Bringing Zines to the Community*, URL = [http://www.undergroundpress.org/zines_community.html], date de consultation le 21/01/2016
- Nicki Sabalu, *How to make a zine*, URL = [<https://vimeo.com/18312616>], date de consultation le 06/12/2016
- Grrrrl Zines, *A Go-Go, Workshop How-To*, URL = [<http://www.gzagg.org/diyworkshop.htm>], date de consultation le 06/12/2016
- Ethan H. Minsker, *Fanzine Talk with Ethan Minsker of Psycho Moto Zine @ Project-Nerd*, URL = [<https://vimeo.com/147476458>], date de consultation le 06/12/2016
- *Fanzine_CFA talk with Ethan Minsker*, URL = [<https://vimeo.com/110285079>], date de consultation le 14/01/2016
- *Amsterdam Zine Jam*, URL = [<https://vimeo.com/77936821>], date de consultation le 14/01/2016
- *LA ZINE FEST*, URL = [<https://vimeo.com/37143233>], date de consultation le 14/01/2016
- *L.A. Zine Fest 2013*, URL = [<https://vimeo.com/57773930>], date de consultation le 14/01/2016
- *LA Zine FEST 2014 Promo*, URL = [<https://vimeo.com/86531286>], date de consultation le 14/01/2016

~ Édition ~

- Jean-Yves Mollier, *Une autre histoire de l'édition française*, Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris, 2015
- André Schiffrin, *L'édition sans éditeurs*, Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris, 2014
- Éric Hazan, *Pour aboutir à un livre, La fabrique d'une maison d'édition*, Éditions La Fabrique, 64 rue Rébeval, 75019 Paris; 2016
- Ferdinand Cazalis, *Séditions Graphiques, Enjeux et cartographies de la chaîne du livre*, paru dans CQFD n°146 (septembre 2016), URL = [<http://cqfd-journal.org/Enjeux-et-cartographies-de-la>], date de consultation le 07/05/2017
- Sophie Noël, *La petite édition indépendante face aux grands groupes ou le refus de l'uniformisation culturelle : le cas des éditeurs « engagés » en sciences humaines*, Colloque international « Mutations des industries de la culture, de l'information et de la communication » Septembre 2006, EHESS, France
- Djosse Tessy (ENS) et Bianca Tangaro (Enssib), *Auto-édition et éditeurs traditionnels : impacts, pratiques et opportunités*, URL = [<https://archinfo24.hypotheses.org/3245>], date de consultation le 06/05/2017], date de consultation le 07/05/2017
- Fabrice Vigne, *Vous savez ce qu'elle vous dit l'auto-édition ? (Troyes épisode 42)*, URL = [<http://www.fonddutiroir.com/blog/?p=5736>], date de consultation le 07/05/2017
- Alliance internationale des éditeurs indépendants, février 2017, *Étude : Quelle liberté d'édition pour les éditeurs indépendants ?*
- Legendre Bertrand, « *Regards sur les petits éditeurs* », Culture études, 1/2007 (n°1), p. 1-12. URL = [<http://www.cairn.info/revue-culture-etudes-2007-1-page-1.htm>], date de consultation le 02.02.2017
- Cecilia Bianchi, *L'édition associative française notes pour une étude*, Mémoire de master 2 recherche / septembre 2014, URL = [<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr>], date de consultation le 07/05/2017
- Éric Watier, « *Faire un livre, c'est facile* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 73-80. DOI 10.3917/nre.002.0073

- *The Nobrow Story*, OFFSET 2014, URL = [<https://vimeo.com/116138050>], date de consultation le 18/01/2017
- Asia Harvey, *Q&A: Alex Durlak, Ryan Dodgson & Jayme Keith*, Perish Publishing (Toronto), Project Space, URL = [<http://projectspace.ca/artist-series-alex-durlak-perish-publishing>], date de consultation le 19/01/2017
- Robyn Chapman, Chuck Forsman (Oily Comics), Keenan Marshall Keller (Drippy Bone Books), Justin Skarhus and Raighne Hogan (2D Cloud), and Anne Koyama (Koyama Press), *Micro-Press and Beyond*, SPX 2014 Pane, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=fNA4ZDioH2I>], date de consultation le 14/01/2016
- Signet Interactive, *What can Mainstream Media Outlets Learn from the Independents?*
 Part. 1, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=9g8QRGd-PeyA>],
 Part 2 : URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=rNOu7SM-pbfo>],
 Part 3 URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=6CY-dIWx4ZCQ>],
 Part 4 URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=WaZZQjk-touQ>],
 Part 5 URL = [https://www.youtube.com/watch?v=zMVT-2P05p_4],
 date de consultation le 07/12/2016

~ Impression ~

- Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, dernière version 1939, in «Œuvres III», Paris, Gallimard, 2000
- Mike Perry, *Pulled, A catalog of screen printing*, Princeton Architectural Press, 37 East Seventh Street New York, New York 10003, 2011
- *Techniques d'impression et micro-édition*, CENTRE CULTUREL BELLEGARDE, Médiatrice : Nadia Ehrmann Intervenants : Hors-Cadre Impressions (atelier de sérigraphie), Nicomix (artiste, sérigraphe, micro éditeur), IPN (atelier de gravure, sérigraphie, collectif d'artistes), 8 mars 2016
- *Sérigraphie, cuisine et micro-édition*. Interview à La Presse Purée, URL = [<http://laserigraphie.cplfabrika.com/9390/interview-a-la-presse-puree-atelier-de-serigraphie-et-micro-edition/>], date de consultation le 07/05/2017
- *Super Loto Éditions par Christian Rosset*, URL = [<http://www.du9.org/entretien/super-loto-editions/>], date de consultation le 06/12/2016
- FrenchFourch, *À Propos*, URL = [http://www.frenchfourch.com/?page_id=8], date de consultation le 23.01.2017
- *Paris Print Club : 22 jeunes graphistes font revivre l'artisanat d'art*, URL = [<http://etapes.com/paris-print-club-22-jeunes-graphistes-font-revivre-l-artisanat-d-art>], date de consultation le 18/01/2017

- *Plateformes, presses et communautés du monde entier, Les grands studios de risographie*, étapes: 233: Design graphique & Culture visuelle, étapes: éditions, 81 rue Reaumur - 75002 Paris, 2016
- Informations, *Glossaires et Questions - Matériaux et Procédés, Risographie*, URL = [<http://danielle.chantegrel.free.fr/index.php/materiaux/196-risographie.html>], date de consultation le 07/05/2017
- Papier Machine, *Riso*, URL = [<http://www.papiermachine.fr/ensavoirplus.html#riso>], date de consultation le 03/05/2017
- Instant Graffink : *La Risographie*, URL = [<http://graffink.blogspot.com/2016/09/instant-graffink-la-risographie.html>], date de consultation le 07/05/2017
- Hors Champs, *Risographie*, URL = [<http://www.horschamps.fr/portfolio/risographie/>], date de consultation le 07/05/2017
- Sergeant Paper, *Risographie*, URL = [<https://www.sergeantpaper.com/fr/techniques/risographie>], date de consultation le 07/05/2017
- L'articho, *LE GRATIN - SPÉCIAL FANZINES - LES TECHNIQUES D'IMPRESSION*, URL = [<http://asso-articho.blogspot.com/2014/10/le-gratin-special-fanzines-les.html>], date de consultation le 07/05/2017
- Brett Novak, *Shepard Fairey: Obey This Film*, URL = [<https://vimeo.com/97174655>], date de consultation le 18/01/2017
- *OBEY in conversation with King Adz*, OFFSET2012, URL = [<https://vimeo.com/61790886>], date de consultation le 18/01/2017
- Shepard Fairey/Obey, *OFFSET 2012. Saturday*, URL = [<https://vimeo.com/61197466>], date de consultation le 18/01/2017

~ Graphisme ~

- Ellen Lupton, *Avant propos*, dans Helen Armstrong, *Le Graphisme en Textes, lectures indispensables*, Édition Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2011
- Catherine de Smet, *Notre Livre (France)*, dans Graphisme en France 2003, Délégation aux arts plastiques, Paris, 2003
- El Lissitzky, *Notre Livre (U.R.S.S.)*, 1926, dans Helen Armstrong, *Le Graphisme en Textes, lectures indispensables*, Édition Pyramyd 15 rue de Turbigo, 75002 Paris, France, 2011
- Annick Lantenois, *Le Vertige du funambule*, B42, Paris, 2010
- Rick Poynor, *Press Print, The latest chapter in the history of designers who self-publish*, Print Mag, URL = [<http://www.printmag.com/article/press-print/>], date de consultation le 21/01/2016
- Alice Twemlow, *Auteurs, politique, pouvoir, classe et argent : dynamique sociale de la critique de design*, Colloque Design graphique, les formes de l'histoire, 27 et 28 novembre 2014, Centre Pompidou, École nationale supérieure des arts décoratifs, URL = [<http://indexgrafik.fr/design-graphique-les-formes-de-lhistoire/>], date de consultation le 07/12/2016

~ Emoji ~

- Gretchen McCulloch, *The Linguistic Secrets Found in Billions of Emoji - SXSW 2016 presentation*, URL = [<https://www.slideshare.net/SwiftKey/the-linguistic-secrets-found-in-billions-of-emoji-sxsw-2016-presentation-59956212>], date de consultation le 16/05/2017
- PBS Idea Channel, *Can You Speak Emoji?*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=vRNVf-1M7xQ&t=676s>], date de consultation le 16/05/2017
- PBS Idea Channel, *Comment Responses: Can You Speak Emoji?* | Idea Channel | PBS Digital Studios, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=dJzXQDyvjuo>], date de consultation le 16/05/2017
- MediaLab, *Emoji is the World's Newest Language* | MediaLab, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=Bd3ON8nq4vo>], date de consultation le 16/05/2017
- PBSoffbook, *Are Emoticons the Future of Language?* | Off Book | PBS Digital Studios, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=8tWZ2JmFpxo>], date de consultation le 16/05/2017

~ Livre d'artiste ~

- Andrea C Henter, *Le fanzine est un livre d'artiste*, URL=[<http://mamereetaithipster.com/2014/10/21/fanzine-livre-dartiste/>], date de consultation le 07/05/2017
- Annalisa Rimmaudo, « *Les éditions Tèchne et le livre d'artiste en Italie dans les années 1960 et 1970* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 81-86. DOI 10.3917/nre.002.0081
- Nannucci Maurizio, Glicenstein Jérôme, Moeglin-Delcroix Anne, « *À propos des pratiques d'avant-garde. L'art sous forme de livre / Le livre sous forme artistique 1988* », Nouvelle revue d'esthétique, 2/2008 (n° 2)
- Jérôme Dupeyrat, « *As cheap and accessible as comic books* : l'utopie démocratique du livre d'artiste, <o> future <o>, URL=[http://f-u-t-u-r-e.org/r/12_Jerome-Dupeyrat_L-Utopie-democratique-du-livre-d-artiste_FR.md#], date de consultation le 07/05/2017
- Martha Wilson, intervention lors de la Los Angeles Conference of Alternative Visual Arts, 26-29 avril 1978., citée par Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011
- Martha Wilson, « *Artists Books as Alternative Space* », in *Artists Books: Bookworks*, Melbourne, Ewing and George Paton Gallery, 1978, URL=[http://franklinfurnace.org/research/related/artists_books_as_alternative_space.php], date de consultation le 07/05/2017
- Kate Linker et al., « *Le livre d'artiste comme espace alternatif. 1980* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 13-17., DOI 10.3917/nre.002.0011

- Leszek Brogowski, *Éditer l'art. Le livre d'artiste et l'histoire du livre*, Editions Incertain Sens, 2016, Rennes
- Leszek Brogowski, Anne Mœglin-Delcroix, « *Livres d'artistes. L'esprit de réseau* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 7-10., DOI 10.3917/nre.002.0007
- Gilles Froger, « *Leszek Brogowski. Éditer l'art : le livre d'artiste et l'histoire du livre* », Critique d'art 36 (Automne 2010), URL = [<http://critiquedart.revues.org/1447>], date de consultation le 10.01.2016
- Jérôme Dupeyrat, *Seth Siegelaub: exposer, publier...*, URL = [<http://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/seth-siegelaub-exposer-publier>]; date de consultation le 20/01/2017
- Clive Phillpot et al., « *Booktrek : la prochaine frontière. 1990* », Nouvelle revue d'esthétique 2008/2 (n° 2), p. 19-20., DOI 10.3917/nre.002.0019
- *Livres d'artistes*, La biennale SUDestampe 2016 s'expose à Vauvert, Dossier de presse.
- Lawrence Alloway, « *Artists as Writers, Part Two : The Realm of Language* », Artforum, avril 1974, p. 34.

~ Bandes dessinées ~

- Jean-Christophe Menu, *La Bande dessinée et son double. Langage et marges de la bande dessinée: perspectives pratiques, théoriques et éditoriales*, Paris: L'Association, 2011
- Terry Zwigoff, *David Lynch presents Crumb*, Superior Pictures, 1994
- Erwin Dejasse, *Contre-Culture*, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée, URL = [<http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article722>], date de consultation le 21.01.2017
- *Micro-édition: la BD emprunte les chemins de traverse*, URL = [<http://www.say-yess.com/2015/7307/micro-edition-la-bd-emprunte-les-chemins-de-traverse/>], date de consultation le 07/05/2017
- Benoît Crucifix et Pedro Moura, *Bertoyas dans la jungle. Bande dessinée et édition sauvage, Mémoires du livre / Studies in Book Culture*, Volume 8, numéro 1, automne 2016, URL=[<http://id.erudit.org/iderudit/1038027ar10.7202/1038027ar>], date de consultation le 25.01.2017
- Benoît Crucifix, *Les puissances de l'avenir : Désert de Renaud Thomas*, URL = [http://www.du9.org/chronique/les-puissances-de-lavenir-desert/#footnote_2_11567], date de consultation le 07/05/2017
- *Édition Tête à tête, interview, Regard sur la bande dessinée alternative*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=BVdSR-VHc3Ec>], date de consultation le 21/03/2016
- Michael DeForge, Simon Hanselmann & Patrick Kyle, *SPX 2014 Panel - Inkstuds Live*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=fXyPNjllcc>], date de consultation le 14/01/2016
- *Michael DeForge Interview, For FORGE. Issue 5*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=9AWlzb45Tvs>], date de consultation le 14/01/2016

~ DIY ~

- Julie Sabatier, *DIY, Portland, DIY, Portland: Self Publishing, A Letter from Portland's Zinesters and Small Press Readers*, URL = [www.radio4all.net/index.php/program/19021], date de consultation le 21/01/2017
- Julie Sabatier, *DIY, Portland, Artistic Community*, URL = [<http://www.radio4all.net/index.php/program/19372>], date de consultation le 21/01/2016
- Julie Sabatier, *DIY, Portland, Anniversary Show, What Is DIY?*, URL = [<http://www.radio4all.net/index.php/program/21790>], date de consultation le 21/01/2016
- Julie Sabatier, *DIY, Portland, Zine Show!!*, URL = [<http://www.radio4all.net/index.php/program/23941>], date de consultation le 21/01/2016
- Hélène Bienvenu & Nora Mandray, *DIY Manifesto, Une ode à la ville du Do-It-Yourself, Roue Libre*, URL = [<http://www.diy-manifesto.com>] date de consultation le 08/12/2016
- Hélène Bienvenu & Nora Mandray, *DIY Manifesto, Une ode à la ville du Do-It-Yourself, Un hectare à Détroit*, URL = [<http://www.diy-manifesto.com>] date de consultation le 08/12/2016
- Hélène Bienvenu & Nora Mandray, *DIY Manifesto, Une ode à la ville du Do-It-Yourself, Réseau*, URL = [<http://www.diy-manifesto.com>] date de consultation le 08/12/2016
- Belinda Cai, *Zines: The Power of DIY Print (short documentary)*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=oiqQrVrW9XY>], date de consultation le 06/12/2016
- Sultanah Parvin, *Interview with curator Hamja Ahsan, DIY Cultures is a catalyst for change in the zine and arts world, Media Diversified*, URL = [<https://mediadiversified.org/2016/05/28/diy-cultures-is-a-catalyst-for-change-in-the-zine-and-arts-world-interview-with-curator-hamja-ahsan/>], date de consultation le 25.01.2017
- Leila Salim, *DIY Local Sustainability*, TEDxABQSalon, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=LUHy84tSDrA>], date de consultation le 08/12/2016
- Wikipédia, *Do it yourself*, URL = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself], date de consultation le 08/05/2017

~ Punk & Hardcore ~

- Don Letts, *Punk - Attitude*, avril 2005, Capitol Entertainment
- Fabien Hein, « *Le DIY comme dynamique contre-culturelle ? L'exemple de la scène punk rock* », Volume ! 9 : 1 | 2012, URL = [<http://volume.revues.org/3055>], date de consultation le 30.01.2016
- Alain Mueller, « *Fabien HEIN, Do It Yourself : Autodétermination et culture punk* », Volume ! [En ligne], 10 : 2 | 2014, mis en ligne le 30 juin 2014, consulté le 16 octobre 2015. URL : <http://volume.revues.org/4099>
- Benjamin Caraco, « *Fabien Hein, Do it yourself ! Autodétermination et culture punk* », Lectures, Les comptes rendus, 2012, URL = [<http://lectures.revues.org/9079>], date de consultation le 19/01/2017
- Hélène Bienvenu, *Les Punks, pionniers du DIY*, Usbek & Rica, URL = [<https://usbeketrica.com/les-punks-pionniers-du-diy/>], date de consultation le 01/01/2016.
- John Robb, *Punk Rock and DIY Creativity*, TEDxSalford, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=meHrnHjRRu8>], date de consultation le 20/01/2017
- Caroline Moore, *How Punk Rock Made Me a Better Entrepreneur*, URL = [<https://vimeo.com/89444127>], date de consultation le 20/01/2017
- Under The Influence, *New York Hardcore*, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=tRoEdcBgH2Q>] date de consultation le 08/12/2016
- Catherine Guesde, « *L'éthique du hardcore* », Multitudes 2012/4 (n° 51), p. 208-211. DOI 10.3917/mult.051.0208
- Ian McKaye, chanteur de Black Flag, cité par Michael Azerrad, *Our Band Could Be Your Life*, Back Bay Books, New York, 2001, chapitre « Minor Threat », Catherine Guesde, « *L'éthique du hardcore* », Multitudes 2012/4 (n° 51), p. 208-211. DOI 10.3917/mult.051.0208
- Shepard Fairey, Juxtapoz n°142, High Speed Productions, 1303 Underwood Ave, San Francisco, Ca, USA, 2012

~ Musique ~

- Tom Booth, *The Wall, Modern Day Music Poster*, Bad Town, Royaume Unis, 2011
- Tom Booth, *The Wall, Modern Day Music Poster 2*, Bad Town, Royaume Unis, 2012
- Benjamin, W. 1982 [1934]. « *The author as producer* » in F. Frascina et C. Harrison (eds), *Modern art and modernism : a critical anthology*, Londres, P. Chapman, p. 213-216, cité par Samuel Étienne, « « *First & Last & Always* » : les valeurs de l'éphémère dans la presse musicale alternative », Volume !, 2 : 1 | 2003, URL = [[http:// volume.revues.org/2303](http://volume.revues.org/2303)], date de consultation le 25.01.2017
- Fabien Hein, « *Le critique rock, le fanzine et le magazine : « Ça s'en va et ça revient »* », Volume !, 5 : 1 | 2006, URL = [<http://volume.revues.org/651>], date de consultation le 22.01.2017
- Samuel Étienne, « « *First & Last & Always* » : les valeurs de l'éphémère dans la presse musicale alternative », Volume !, 2 : 1 | 2003, URL = [[http:// volume.revues.org/2303](http://volume.revues.org/2303)], date de consultation le 25.01.2017

~ Internet ~

- *The Culture Of Reddit*, Off Book on PBS Digital Studios, URL = [https://www.youtube.com/watch?v=fXGs_7Yted8], date de consultation le 21/01/2016
- *The Impact of Kickstarter, Creative Commons & Creators Project*, Off Book on PBS Digital Studio, URL = [<https://www.youtube.com/watch?v=o24vLBBjf4I>], date de consultation le 21/01/2016
- Raphaëlle Ritchot, *Entre zines, Tumblr et militantisme*, URL = [<http://montreal-campus.ca/2017/02/entre-zines-tumblr-et-militantisme/>], date de consultation le 07/05/2017

ARTHUR PLATEAU

arthurplateau.com
hello@arthurplateau.com

