
Allen Ruppersberg
The New Five Foot Shelf

©2003 Allen Ruppersberg et
Éditions Micheline Sz wajcer & Michèle Didier

Allen Ruppersberg

The New Five Foot Shelf

*Mention obligatoire: © Michèle Didier

Cinq pieds de long ou Du Docteur Eliot à Harry Houdini

En 1910, le Dr. Eliot, professeur à Harvard, rédige une anthologie censée rassembler tout le savoir littéraire classique et moderne, que devait en principe maîtriser le citoyen américain cultivé. Cette anthologie comprend cinquante volumes et elle tient sur une étagère de cinq pieds de long, d'où son nom, «The Five Foot Shelf of Books». Un exemplaire de cette anthologie se trouvait dans l'atelier d'Allen Ruppersberg situé sur Broadway au n°611 à New York jusqu'en décembre 2000.

En novembre 1998, nous décidons, en tant que projet d'édition, de reproduire à l'identique cette anthologie, dans son aspect esthétique, et demandons à Allen Ruppersberg d'en réécrire le contenu. Les 50 volumes de l'anthologie seront présentés avec 44 posters, qui reproduisent, à l'échelle 1/1, l'atelier de l'artiste. L'atelier se transformera alors en une série de livres et d'images, qui se transformera elle-même en sculpture. Cette sculpture se transformera en installation et portera le nom de *THE NEW FIVE FOOT SHELF* sous-titrée *Memoir/Novel/Index*.

Le texte des 50 volumes du *THE NEW FIVE FOOT SHELF* est comme le dit l'artiste «la réorganisation de multiples éléments: une collection de notes, de lettres, de citations, de photos, de mots, d'idées, d'histoires, de poèmes. Une librairie de référence personnelle, en somme».

- Le premier volume est un fac-similé du modèle original du manuel du *The Five Foot Shelf Of Books* de 1910.

- Le 50e volume est un index qui contient 344 quadrichromies constituant une archive photographique exhaustive de l'atelier.

- Entre le premier et le dernier volume, 48 volumes contiennent une collection de textes de Ruppersberg, qui se déclinent en cinq chapitres différents:

- 1er chapitre: *Honey, I rearranged the collection* est constitué de plusieurs centaines de propositions de l'artiste pour réorganiser une collection, dont voici la traduction de quelques-unes d'entre elles:

- 1/ Honey, j'ai réorganisé la collection en accord avec les théories «esthétiques» d'Alan Greenspan: haut et bas.
- 2/ Honey, j'ai réorganisé la collection avec l'intention de mettre de l'ordre dans ma vie, n'en ayant jamais eu. T'es contente?
- 3/ Honey, j'ai réorganisé la collection pour refléter sa vraie origine: la dépression. 4/ Honey, j'ai réorganisé la collection parce que j'en ai marre de penser à l'art. C'est ennuyeux.
- 5/ Honey, j'ai réorganisé la collection en sélectionnant les artistes qui se plaignent et ceux qui ne se plaignent pas.
- 6/ Honey, j'ai réorganisé la collection pour me rappeler quand j'étais jeune et quand l'art était bon marché.
- 7/ Honey, j'ai réorganisé la collection en présentant les artistes qui se détestent entre eux et ceux qui détestent leurs marchands (comme nous d'ailleurs)
- 8/ Honey, j'ai réorganisé la collection pour montrer que nous sommes des gens bien.

- Le second chapitre: *When In Doubt Go To The Movies* consiste en notes de l'artiste et en description de plusieurs de ses œuvres comme «Reminders» ou «Where is AI 1».

- Le 3e chapitre: *Once Upon A Time When Books Were Famous (works)* décrit très longuement l'histoire de personnages comme Harry Houdini, l'illusionniste ou de Pierre-François Palloy, homme d'affaire Français du XVIIIe ayant fait fortune en revendant la bastille pierre par pierre au moment de la révolution.

- Le 4e chapitre: *The Three Marcells* est la juxtaposition des trois biographies de Marcel Proust, Marcel Duchamp et Marcel Brothaers.

- Le 5e chapitre: *The Master Of The Familiar (private)* contient la correspondance de l'artiste avec sa mère, l'histoire de sa famille et la retranscription textuelle de nécrologies.

Le texte de chaque page peut apparaître comme l'explication des pages choisies de l'index indiquées en bas de page. Mais ce texte, qui se déroule à travers les 48 volumes, peut être lu à la fois, par phrase, par page ou par volume, horizontalement ou verticalement. Mais c'est aussi une forme de poésie concrète constituée de milliers de pages, mélangées comme des cartes à jouer, nous invitant à établir de nouvelles règles de jeux, de nouvelles règles de lecture. Il y a 4 cahiers imprimés de 8 pages par volume. Le reste des pages est laissé blanc. Dans cet espace vide, on a inséré de façon aléatoire une sélection de nécrologies, principalement d'artistes, toutes provenant de la collection personnelle d'Allen Ruppersberg.

Allen Ruppersberg

The New Five Foot Shelf

*Mention obligatoire: © Michèle Didier

Fin 1999, nous commençons le travail d'archivage photographique de l'atelier où Allen Ruppersberg a travaillé pendant quinze ans.

Décembre 2000, Ruppersberg détruit son atelier et le quitte définitivement.

Avril 2001, l'anthologie et les posters sont achevés d'imprimer.

Dès juillet 2001, nous décidons de publier le texte complet du *THE NEW FIVE FOOT SHELF* en un seul volume et en version souple, accessible au plus grand nombre et qui contiendra le manuel d'utilisation datant de 1910 ainsi que les cinq chapitres. *THE NEW FIVE FOOT SHELF OF BOOKS* renferme un nombre important de références ou de biographies comme celles de Duchamp ou de Broodthaers, qui ne relèvent pas encore du domaine public. Ruppersberg utilise également dans le chapitre «Once upon a time when books were famous» de nombreuses citations d'auteurs. Il apparaît dès lors que la commercialisation de cet ouvrage est impossible sans acquitter les droits aux auteurs cités et aux ayants-droits. Nous décidons de publier le livre, comme un objet «gratuit» et en le mettant hors-jeu, «hors la loi», NOT FOR SALE échappe ainsi à la loi...

L'installation *THE NEW FIVE FOOT SHELF* comprend donc 50 livres et 44 posters. Ces posters attestent le refus de la part de Ruppersberg de dissocier le texte de l'iconographie. *THE NEW FIVE FOOT SHELF* devient donc la mémoire photographique d'une archive constituée de livres, de films, d'affiches, de photographies, de disques, d'objets divers et de curiosités que l'artiste a collectionnés durant des années, et qu'il a disposés sans ordre et sans agencement pré-établi mais avec le souci, en recouvrant les murs du sol au plafond, de créer une œuvre, comme unique cadre de travail. Ces éléments forment un lexique complexe et en perpétuel changement et donnent une structure narrative à une réorganisation, repensée et optimisée du chaos. «Ce ne sont pas les choses en particulier mais leurs combinaisons qui importent» disait Nabokov. Et la relation que Ruppersberg établit entre ces différents objets appartenant aussi bien à la sphère privée que publique nous conduit à faire l'expérience de l'histoire et de la mémoire.

L'atelier détruit, *THE NEW FIVE FOOT SHELF* est à présent l'unique témoignage de ce «MERZ-BAU» qui porte une signification commémorative et autobiographique.

THE NEW FIVE FOOT SHELF présente aussi des analogies avec *The Gift and the Inheritance. Shakespeare Works* (1989), une pièce où Ruppersberg exprimait son désir d'«ouvrir sa bibliothèque au monde», ou *The Novel That Writes Itself* (1978-1996), une sorte de roman autobiographique que Ruppersberg s'engageait à écrire jusqu'à sa mort et dont les personnages auraient été des amis. Mais si la structure globale de *THE NEW FIVE FOOT SHELF* n'est pas sans rapport avec des œuvres antérieures, Ruppersberg invite ici le spectateur à une histoire sans début ni fin, une histoire à suivre...

Rappelons enfin que dans l'œuvre de Ruppersberg le motif de l'absence est une donnée constante. L'absence elle-même de l'artiste dans *Where is Al-1?* nous inquiète et nous questionne. En 1972, l'artiste organise une fête pour son anniversaire, à laquelle il n'apparaît pas, mais qui a pris les photos de ces amis inquiets et s'enquérant les uns les autres de son absence? 25 ans plus tard, en 1997 *Where is Al-2?* nous montrent ces mêmes amis, vieillies d'un quart de siècle, dans la même situation et en prise avec la même interrogation. Qui, à nouveau, a photographié cette scène? L'artiste ne le dit pas et prétend ne pas le savoir... Toutefois, les remarques des invités, légendées sur les polaroids de l'œuvre, nous dessinent progressivement et par petites touches le portrait de l'artiste, un portrait complexe.

Dans l'œuvre de Ruppersberg, le monde ne peut pas être représenté comme un tout, homogène et cohérent. Mais c'est à travers l'accumulation du savoir, à travers l'association d'éléments dépareillés et composites, fragmentés voire triviaux, qu'inlassablement et par de savantes combinaisons et trucages, l'artiste progresse. Car Ruppersberg est passé maître dans l'art de l'illusion et du mystère.

Mais quand les masques tombent et que n'existe plus la question de la représentation, il ne reste plus à l'artiste, comme à Houdini, de faire surgir le réel de l'invisible.

Allen Ruppersberg

The New Five Foot Shelf

Spécifications

50 LIVRES

Chaque livre mesure 20,20 cm x 13,50 cm
Chaque cahier est cousu d'un double fil de lin
Le dos est arrondi à la main
Les pages de garde sont en 220 g
Le livre est relié en tissu Hansalein de couleur lie de vin
La couverture avant et le dos de chaque livre sont embossés à la main et à l'or fin
La tranche est de couleur jaune et rouge

Volume # 1

contient 4 cahiers de 8 pages imprimées et vingt cinq cahiers de 8 pages blanches soit un total de 232 pages

Papier de 120 g white Arches Expression

Le texte du volume #1 est le facsimilé du manuel d'utilisation original du The Five Foot Shelf of Books de 1910

Volume # 2 à # 49

S'y trouvent également 4 cahiers de 8 pages imprimées et vingt cinq cahiers de 8 pages blanches soit un total de 232 pages.

Papier de 120 g white Arches Expression.

Le texte qui parcourt ces 48 volumes est réparti de la façon suivante :

- *Honey, I rearranged the Collection*
- *When In Doubt Go To The Movies (notes)*
- *Once Upon A Time When Books Were Famous (works)*
- *The Three Marcells*
- *The Master Of The Familiar (private)*

Par ouvrage, une, deux ou trois nécrologies d'artiste, d'écrivains ou de personnes célèbres, photocopiées sur Xerox, sont glissées dans les pages blanches des livres. Elles peuvent être disposées différemment selon le désir du lecteur.

Volume # 50

contient 352 pages, dont 344 pages contiennent un redécoupage photographique du studio de l'artiste différent des 44 posters. L'impression est en quatre couleurs sur papier de 150 g couché mat Main Club

+

44 POSTERS

Chaque poster mesure 147 x 90 cm

Imprimé en inkjet sur papier de 185 g semi-matte Perfect Proof Part # 15436

CONSIGNES D'INSTALLATION

Dimension totale nécessaire à l'installation: une hauteur de 2,94 m par un minimum de 19,80 m de long. Les posters doivent être installés sur deux lignes superposées. L'intervalle entre les deux lignes de posters doit correspondre à 4,9 cm. Entre chaque poster, l'intervalle doit correspondre à 9,8 cm. La ligne de posters ne peut jamais être interrompue.

L'alignement des 50 livres mesure au total 152,4 cm (5 pieds) de long et doit être présenté sur une table ou une étagère.

Certificat numéroté et signé par l'artiste

Production

- L'installation est un édition limitée à 10 exemplaires et 2 E.A.

Produit et publié en 2001 par Editions Micheline Szwajcer & Michèle Didier

Tous droits réservés. Aucune partie de cette édition ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans la permission écrite de l'artiste et de l'éditeur.