

Concours fédéral d'art 2010

Rapport du jury

Architecture

HHF

Simon Frommenwiler 1972

Simon Hartmann 1974

Tilo Herlach 1972

Bâle

Cabriolet

2010

En décernant un prix au collectif d'architectes HHF, la commission a tenu à saluer une manière passionnante de reconverter un objet arraché à son contexte d'origine : en recyclant un toit de voiture, pour en faire un parasol ou une marquise, les architectes, le soustrayant à sa fonction d'origine, l'appellent à une existence nouvelle. Le collectif HHF a ici explicitement choisi de renverser la démarche qu'il avait adoptée dans ses projets antérieurs : les lieux où l'objet allait remplir sa fonction étant donnés préalablement (la terrasse du bureau d'architecture ou une salle d'exposition), les créateurs ont cherché un objet adéquat pour ces endroits précis. Cependant, à chacun de ces endroits *Cabriolet* prend un aspect spécifique, en étant monté à des hauteurs différentes.

Gabriela Mazza 1973

Bienne

MyHATTAN I + II

2009 – 2010

Dans son travail, Gabriela Mazza met en relation les plans d'immeubles construits à Manhattan et la vue sur la ville qui s'offre à l'habitant. La commission a particulièrement apprécié la manière dont cette étude met en évidence l'interaction entre l'« intérieur » de l'architecture et l'« extérieur » de l'urbanisme : en faisant apparaître sur les vues des alentours le plan de l'immeuble en surimpression, l'auteur permet à l'étude typologique de l'espace habitable d'entrer en dialogue avec l'analyse de l'environnement urbain. L'analyse de l'espace urbain commence ainsi au niveau de l'architecture de l'espace habitable. L'analyse urbanistique de Gabriela Mazza permet d'appréhender l'architecture de Manhattan d'une manière tout à la fois personnelle et complexe.

Christian Wassmann 1974

New York

5x5 Magic Square

2010

Dans *5x5 Magic Square*, Christian Wassmann développe des structures spatiales régies par les règles mathématiques du carré magique d'Albrecht Dürer. Cette méthode lui permet d'atteindre un équilibre d'ensemble sur la base duquel il peut élaborer un programme d'occupation de l'espace très élaboré. La commission salue la manière dont il parvient à intégrer dans son installation des perspectives multiples et de nombreuses voies d'accès à ce programme de construction. C'est cette caractéristique qui permet d'appréhender l'adéquation de son travail : partant d'un modèle intellectuel très strict, il aboutit à des résultats tout à la fois passionnants et fructueux.

Art

Beni Bischof 1976

Saint-Gall

Sans titre

2010

L'installation lugubre et troublante de Beni Bischof joue sur la confrontation des images de mondes très différents. Le sublime y rencontre le trivial ; des êtres aux formes d'insectes se cachent dans des illustrations monochromes en grand format ; Sylvie Vartan est comme ensevelie sous un masque coloré et le drapeau suisse se mue en image macabre. Bien que l'installation de Beni Bischof évoque de prime abord un rituel lugubre, elle laisse clairement transparaître l'humour énigmatique et la farouche énergie de l'artiste.

René Fahrni 1977

Zurich

Fassade

2010

L'œuvre de René Fahrni, *Fassade*, est un hybride de la sculpture et du modèle en plâtre. Elle se caractérise par une forte présence dans l'espace, mais interpelle par son ambiguïté déconcertante. La lourdeur du mur surdimensionné, psychologiquement oppressant, contraste avec la légèreté des matériaux utilisés : papier de soie, bois, plâtre et jute.

Joëlle Flumet 1971

Genève

Wasteland

2010

L'installation de Joëlle Flumet, *Wasteland*, nous offre une vue de l'intérieur d'une société d'abondance qui oscille entre stylisation, aliénation et menace. La mise en scène de l'ensemble de l'œuvre est non moins achevée que les dessins qui la composent. Ce qui de prime abord semble être l'image d'un confort aseptisé se révèle à un œil plus attentif comme la représentation d'une terre inculte et menacée.

Clare Goodwin 1973

Zurich

Pearle, Jan and Dan, Louise, Ken, Sharon, Patrisha, Faye and Raymond, Annie and Simon, Peter and Jill, Pauline, Silvia and Stuart

Huile sur toile

2010

Les travaux de Clare Goodwin recourent, non sans clins d'œil, à un vocabulaire qui évoque les temps héroïques de l'art abstrait. Leurs formes géométriques et leurs couleurs vives témoignent cependant d'un réel rapport au monde et les titres des toiles renvoient à l'individualisation et à l'unicité. La commission juge que Clare Goodwin s'est appropriée les codes de l'abstraction d'une manière tout à fait séduisante et convaincante.

Marianne Halter 1970

Zurich

The Conductor's Fear of The Soloist - Ten Small Pieces for Violin

2008 – 2009

L'installation vidéo de Marianne Halter transpose dans le langage de la vidéo son fort attachement à la performance. L'observation d'un carrefour très fréquenté de Johannesburg finit par se transformer en une véritable orchestration du chaos. La commission a particulièrement apprécié la grande efficacité de ce travail et sa manière tout à fait convaincante de se confronter aux caractéristiques culturelles du lieu.

Sarah Hugentobler 1981

Berne

Hilfestellungen

2010

La création de Sarah Hugentobler témoigne d'une approche intrigante et très personnelle des structures narratives dans la vidéo. Son œuvre *Hilfestellungen* est très achevée, tant au niveau de la conception que de la prise de vue ou du jeu de l'artiste. La commission a été particulièrement sensible à sa façon d'y combiner subtilement l'humour et le sérieux le plus profond.

Mathias Jud 1974**Wallisellen**

(en collaboration avec Christoph Wachter)

Blacklist

2010

Mathias Jud et Christoph Wachter consacrent cette œuvre d'art numérique au thème, extrêmement délicat dans la société actuelle, de la pornographie infantine sur Internet. *Blacklist* se penche, avec une grande sensibilité et une parfaite transparence, sur les questions posées par la censure des représentations de la sexualité, sur les limites de cette censure et sur les absurdités auxquelles elle peut conduire. Jud et Wachter jettent ainsi un regard critique sur la mise en œuvre des dispositions juridiques en la matière et sur la tentative de contrôler totalement l'internet. Leur installation de dessins abstraits figurant un cabinet des estampes appuie leur argumentation, sans donner prise à aucune forme de voyeurisme.

Pauline Julier 1981**Genève***Noah / Noé*

2010

En nous faisant pénétrer dans leur univers suggestif, les images du Grand Nord de Pauline Julier nous emmènent aux confins du monde, dans un voyage aussi poétique qu'irréel. Un voyage qui se termine dans de véritables archives de la biodiversité, prises à jamais dans les glaces. La commission a été impressionnée par la très grande qualité filmique de cette vidéo, dans laquelle l'artiste mise sur des images directes et intenses qui s'écoulent lentement, mais en donnant naissance à de multiples associations d'idées.

Tobias Kaspar 1984**Francfort / Hambourg**

Leonardo DiCaprio (Arthur Rimbaud) and David Thewlis (Paul Verlaine) in Total Eclipse (1995)

2010

Avec neuf prises de vue extraites du film réparties dans trois vitrines et un titre conceptuel renvoyant à des contextes différents, Tobias Kaspar crée une mise en scène tout à la fois pleine d'empathie et de distanciation. L'industrie du cinéma et du divertissement s'est approprié depuis longtemps l'attitude romantique ici célébrée et en a fait un cliché. Mais, chez Tobias Kaspar, c'est le processus même de la production des styles de vie et des formes de subjectivité qu'une œuvre radicale et acérée prend pour objet.

Brigitta Kuster 1970**Zurich**

À travers l'encoche d'un voyage dans la bibliothèque coloniale.

Notes pittoresques

2009

Dans ses vidéos, Brigitta Kuster entrelace des documents écrits et des documents visuels sur l'histoire coloniale au XIXe siècle, en les ponctuant de commentaires à plusieurs voix et de citations. Elle se penche sur le thème de la perception de soi et de la perception d'autrui et sur la question de la force explicative du texte et de l'image. Elle parvient à échapper à la perspective eurocentrique en morcelant ses créations en un grand nombre de narrations brèves. La commission considère que son travail apporte une contribution importante à une réflexion artistique sur l'histoire, dans une perspective post-coloniale.

Pe Lang 1974**Berlin / Richterswil***Moving Objects*

2010

Pe Lang joue sur le phénomène physique de l'attraction magnétique et des forces que celle-ci met en œuvre. Quoique son installation *Moving Objects* mette en jeu des phénomènes physiques, elle demeure imprévisible et surprenante. Les forces du magnétisme y donnent naissance à toute une série d'images poétiques subtiles.

Doris Lasch 1972**Bâle**

(en collaboration avec Ursula Ponn)

ECLIPSE, Episode 1

2010

Recourant à des moyens extrêmement modestes, un écran de cinéma enroulé, une photographie en noir et blanc et une table console vide, l'œuvre de Doris Lasch met en scène, de façon très réussie, un espace de signification complexe. L'objet, son image et son souvenir laissent place au champ des expériences possibles ; la production et la présentation des œuvres en viennent ainsi à coïncider et l'observateur se sent comme aspiré par un tourbillon.

Fabian Marti 1979

Zurich

We Know Time

2010

L'échec de Sisyphe est au centre de cette première vidéo réalisée par Fabian Marti : à l'écran, divisé en deux, le spectateur voit deux hommes qui essaient en vain de rouler un gigantesque bloc de rocher sphérique en bas – ou en haut – d'une pente. Mais les deux personnages finissent par se retirer sans avoir obtenu le moindre succès, nous offrant une métaphore frappante de la situation actuelle de l'artiste.

Markus Müller 1970

Bâle

Sans titre

2010

L'œuvre monumentale de Markus Müller, en contreplaqué peint, constitue une remise en question de la sculpture comme genre artistique. Son créateur a en effet développé tout un jeu dialectique entre forme et couleur, socle et objet. La commission a particulièrement apprécié la manière dont l'artiste remet en question la valeur de la matière première et joue avec l'équilibre des forces et avec l'impact des dimensions monumentales de sa création.

Damiàn Navarro 1983

Lausanne

W, fog as the architecture of the invisible, part II

(semáforos / parachutes / clés / boletus I / famille perdrix / la recherche / forêt / post-it / acconci / untitled / boletus II / faiblesse)

2010

L'œuvre de Damiàn Navarro est une recherche portant sur le dessin autant que sur l'espace. Dans un langage iconographique qui oscille entre l'ornementation et l'abstraction et s'exprime sur le mur comme sur le papier, l'artiste crée un monde sensible et intime. Recourant à des fragments figuratifs très personnels, Damiàn Navarro invite l'observateur à pénétrer dans son univers de rêveries en images.

Guillaume Pilet 1984

Lausanne

The Pursuit of Happiness

2010

Dans *The Pursuit of Happiness*, Guillaume Pilet met en scène un dialogue plein d'humour entre sculpture, peinture et installation, où se rencontrent ces différents univers iconographiques. Un décor lacunaire amène cependant l'observateur à mettre en doute la vision universelle initiale. Mais l'artiste offre aussi dans cette œuvre un espace imaginaire dans lequel pourra prendre place une beauté contemporaine.

Marta Riniker-Radich 1982

Genève

12 dessins au crayon de couleur et au crayon noir : 1. *The Conversation Pit*, 2. *Space Age Bachelor Pad*, 3 – 5.

Sans titre, 6. *Sunrise Lobby*, 7. *Glenn McCarthy goes to Sea*, 8 – 12. Sans titre

2008 – 2010

Dans ses dessins de petit format, Marta Riniker-Radich crée un univers poétique constitué d'espaces insolites et irréels. C'est lorsque son mode d'expression introverti rencontre son attitude rebelle que la qualité de son travail se manifeste le plus clairement : l'élément utopique entre alors en scène, qu'il prenne la forme du rêve d'une nature romantique ou celle d'un mode de vie américain également rêvé.

Anne Rochat 1982

Lausanne

Doris Magico next...

2010

Dans sa vidéo *Doris Magico next...*, Anne Rochat a réalisé, avec finesse et humour, une véritable anthologie de la performance. Elle fait preuve d'un sens du tempo et de la dramaturgie hors du commun, tant dans les performances elles-mêmes que dans le montage. La commission a également été impressionnée par sa performance en direct, véritable tour de force dynamique et galvanisant, qui est parvenue à envoûter le public, tant par le son que par l'aspect visuel.

Pamela Rosenkranz 1979**Zurich***Firm Being As One*

2009 – 2010

La commission a jugé que dans l'œuvre de Pamela Rosenkranz l'approche post-conceptuelle, tournée vers un nihilisme artistique global, a pris une forme convaincante et sensuelle. L'artiste y associe des eaux minérales du monde entier, symbolisant le culte mondialisé de la minceur, et des traces de mouvements corporels peintes en couleur chair sur trois paravents transparents. L'ensemble forme une mise en scène spatiale où l'observateur se sent à la fois accueilli et exclu.

Nele Stecher 1970**Bâle***Folklore*

2010

Les photographies et les textes de Nele Stecher racontent de brèves histoires, pleines d'humour dans leur absurdité, qui illustrent parfaitement la banalité du quotidien. La commission a salué le regard rigoureux de la photographie et les textes subtils, d'une remarquable qualité littéraire, dans lesquels Nele Stecher tisse des réseaux de relations ambiguës entre les photographies (prises par l'artiste ou récoltées par elle), leurs titres et les textes d'accompagnement, qui entrent ainsi dans un rapport dialogique.

Studio Action**Anja Moers 1978 / Silvia Popp 1977****Zurich***Point of View*

2010

Anja Moers et Silvia Popp créent des paysages de bureaux très enchevêtrés en utilisant des éléments scénographiques, des objets bricolés d'une manière ludique, des photographies et des dessins. Avec ce décor en arrière-fond, les deux artistes jouent, avec un art subtil, des scènes pleines d'humour, très allusives et pleines d'ambiguïté, qui évoquent les hiérarchies et les jeux de rôles du monde du travail.

Sahar Suliman 1973**Genève***Nefertiti**Muselé*

2010

Dans ses vidéos, Sahar Suliman se penche sur les questions de l'appartenance culturelle et de l'identité. Ses travellings somnambulesques dans les locaux d'une entreprise de transport d'œuvres d'art et dans les salles du Musée égyptien du Caire évoquent une interdépendance complexe. Même dans le personnage de Nefertiti, que Sahar Suliman nous montre donnant une interview, diverses racines culturelles s'entremêlent. La commission a été impressionnée par la manière dont Sahar Suliman parvient à mettre en rapport des périodes et des niveaux de réalité différents et à en faire un tout très suggestif.

Médiation d'art

Sönke Gau 1972

Katharina Schlieben 1973

Zurich

La commission a tenu à récompenser le travail effectué par Sönke Gau et Katharina Schlieben à la *Shedhalle* de Zurich. En réalisant des expositions et en organisant des colloques et des ateliers, mais aussi par leurs publications et leur enseignement dans le domaine de la théorie et de la critique de la culture, Sönke Gau et Katharina Schlieben ont acquis une grande notoriété. Les projets à long terme qu'elles ont menés dans des domaines importants pour la société (les sciences humaines, la théorie féministe, l'étude des pratiques en esthétique et en politique) ont fait de la *Shedhalle* un lieu d'expérimentation et de discussion tout à la fois spécifique, pluriel et stimulant, qui a acquis une renommée internationale.

Christina Vegh-Gronert 1970

Bonn

Christina Vegh-Gronert n'a pas seulement repris la direction du *Bonner Kunstverein*, elle a aussi réorienté cette institution au riche passé, elle l'a consolidée financièrement et a favorisé son développement. Elle a mené cette réorientation en étroite collaboration avec le Musée et l'Université de Bonn, en organisant des colloques communs et de nouveaux programmes de médiation d'art. Sous sa direction, l'institution a développé un programme d'expositions internationales passionnantes, où figurent régulièrement des artistes suisses.