

Concours fédéral d'art 2012

Rapport de la Commission fédérale d'art sur les lauréates et les lauréats 2012

Art

Urnamo : Wathiq Al-Ameri & Ali Al-Fatlawi

Dans leur performance « Border » les deux artistes irakiens Wathiq Al-Ameri et Ali Al-Fatlawi, qui vivent depuis quelques années en Suisse, traitent de la patrie qu'ils ont laissé derrière eux en émigrant. Agression, douleur, mélancolie sont les éclaireurs qui ouvrent le chemin à l'espoir d'un recommencement. L'installation présentée dans l'exposition documente la performance de manière convaincante.

Gilles Aubry

Gilles Aubry réunit ses travaux « The Laman Encounter » et « Pluie de feu » en une seule installation conceptuellement et formellement aboutie. Photographies, textes et documents sonores traitent de l'évangélisation du Congo par des groupuscules religieux pentecôtistes. En donnant aux documents sonores une place primordiale, l'artiste souligne l'importance de la tradition orale.

Raphaël Cuomo & Maria Iorio

Le film « Twisted Realism » de Maria Iorio et Raphaël Cuomo est l'aboutissement d'une étude approfondie de l'œuvre de Pier Paolo Pasolini, du néoréalisme italien et de l'état de la société italienne dans les années 1960. Il s'agit d'un essai vidéo qui est un prolongement formel et conceptuel du langage cinématographique de l'avant-garde, un hommage poétique à la période de floraison de la culture cinématographique italienne.

Livia Di Giovanna

« Recirculation » est une vidéo en boucle de Livia Di Giovanna, dans laquelle une caméra se promène à travers une simple maquette architecturale faite de parois, d'ouvertures et d'arêtes saillantes. Cette installation sobre a inspiré un film que ses éléments, une composition précise (et analogue) de l'image et du mouvement, rendent fascinant.

Bettina Grossenbacher

« Mikado » vit d'images cinématographiques fortes qui suggèrent plus qu'elles ne racontent. Des images soigneusement composées, des mouvements de caméra précis à travers une maison mystérieuse qu'explore une jeune femme créent une tension et une atmosphère qui participe à la fois du souvenir, du rêve et de la réalité. Bettina Grossenbacher déroule une histoire qui, dans sa non-linéarité et son éparpillement, correspond au comportement singulier des deux protagonistes.

Nina Haab

Nina Haab traite le sujet de la maladie d'Alzheimer dans une installation sonore et spatiale parfaitement pensée. La mise en espace, réglée jusque dans les moindres détails, donne une image juste du confinement et du repli de la psyché. La bande sonore parle de communication entre deux mondes qui s'éloignent l'un de l'autre. Nina Haab met en scène ce sujet sans cliché ni sentimentalité, d'une manière à la fois convaincante et touchante.

Raphael Hefti

Les deux travaux de Raphael Hefti sont le résultat d'une intervention dans des processus industriels. Réminiscences formelles des œuvres du Minimal Art, ils ont pour caractéristique d'inverser de façon surprenante les propriétés matérielles des matériaux qu'ils utilisent : des plaques de métal sont transformées en objets fragiles, du verre dépoli devient un plateau de verre scintillant et multicolore. En plus de leur forte présence physique, de leur implantation précise, ces travaux sont également l'aboutissement d'expériences réalisées en dialogue avec des spécialistes.

Knowbotiq : Christian Hübler & Yvonne Wilhelm

Dans « Dancing without Darwin », le groupe d'art numérique knowbotiq mixe plusieurs éléments recueillis dans l'histoire et la culture de la population noire du Surinam dans une installation spatiale, sonore et visuelle complexe (comprenant plusieurs éléments pouvant, sur demande, faire l'objet d'une performance). Ce travail est centré sur les codes visuels, les échanges culturels et le melting pot, ainsi que sur la possibilité de s'auto-affirmer en tant qu'individu et en tant que communauté. Des pistes sont indiquées dans l'installation, mais sans donner de buts à atteindre.

Thomas Kneubühler

« Under Currents », le travail vidéo de Thomas Kneubühler atteste d'un engagement qu'il fait partager à travers des images sobres et parlantes. Le film remonte les lignes à haute tension dans le Nord canadien jusqu'à leur point de départ au pied des gigantesques bassins d'accumulation. L'image et le son donnent une atmosphère tendue et dense qui parle sans pathos mais de façon touchante de la souffrance des hommes et des animaux.

Aldo Mozzini

Dans son installation « Close to noises », Aldo Mozzini confronte le spectateur à des chaises miniatures disposées en cercle. Bricolées très librement, ces chaises miniatures donnent dès l'abord au spectateur absent un statut précaire, qui contraste fondamentalement avec les carrés rigoureusement tracés du dessin qui décore le tapis de feutre. Un jeu pourrait commencer dont personne ne connaît les règles.

Alexandra Navratil

« Sample Frames », une installation avec quatre projecteurs de dia synchronisés, est un travail complexe, pensé de manière cohérente et mis en scène avec soin, qui unit réflexion sur les médias et analyse de l'image. Les films anciens des livres d'échantillon de Kodak illustrent l'évolution et le déclin de ce qui fut un média à la pointe de la modernité, mais nous donnent aussi un aperçu des stéréotypes de la représentation américaine du paysage, que la peinture et les débuts de l'industrie du cinéma ont diffusés dans le monde entier.

Cat Tuong Nguyen

Dans une installation déclinée en plusieurs parties, Cat Tuong Nguyen présente des images obsédantes marquées par ses liens biographiques avec le Vietnam. Une brève boucle vidéo montre l'artiste traversant une rue de Saigon au trafic frénétique : l'homme avance tranquillement au milieu d'un courant rapide de trottinettes, de voitures et de lumières clignotantes ; il est sans défense dans la jungle nocturne de cette grande ville et il semble pourtant que rien ne peut lui arriver. Ce simple trajet symbolise la migration.

Uriel Orlow

« Holy Precursor », la vidéo d'Uriel Orlow, a pour thème l'histoire du village kurde de Chengeli qui se dresse sur les ruines du couvent arménien Surb Karapet. Datant des débuts du christianisme, ce couvent a lui-même été construit sur ce qui restait d'un temple grec dédié à Déméter. Des images calmes et poétiques et des brèves citations tirées de la théorie des atomes de Lucrèce évoquent les deux mille ans d'histoire du site, la fragilité et la résilience de la vie et de la culture.

Miki Tallone

Miki Tallone réagit aux espaces fortement codifiés de l'art contemporain en invitant les visiteurs à vivre une expérience alternative. Son installation « Off Topic » est un hybride entre la construction éphémère et la plastique. C'est un objet qui offre des points de vue variés, qui, bien que réalisé exclusivement à partir des structures de l'espace d'exposition, parle de quelque chose d'extérieur.

Martina-Sofie Wildberger

Quatre femmes lisent, seules, par deux ou par quatre, des extraits en allemand et en français du recueil de poésie de Martina-Sofie Wildberger « Mon petit alphabet / Mein kleines Alphabet ». Ce qui pourrait n'être qu'une simple lecture devient événement : la chorégraphie de la lecture, les voix des lectrices, leur présence et leur relation soutenue avec le public créent une intensité et une qualité qui positionnent cette lecture dans plusieurs domaines artistiques.

Architecture

Gruppe : Nicholas Lobo Brennan & Boris Gusic

Une salle de bibliothèque inutilisée dans la galerie lucernoise AKKU définit la construction qui à présent, sortie de son contexte original, trouve un positionnement précis dans l'exposition. Comme une cabane dans les arbres, composé en totalité de matériaux en surplus d'autres projets, l'auditoire d'« Gruppe » flotte au-dessus des escaliers roulants. Cet espace est transformé en lieu d'expérimentation avec des éléments primaires de l'architecture, mais aussi en lieu d'échange discursif : deux manifestations s'y déroulent pendant l'exposition.

Sascha Roesler

Sascha Roesler se penche sur un thème qui trouve peu d'écho dans le discours architectural actuel : le rôle de l'architecture dans le déplacement de populations, ou dans la réimplantation des déracinés culturels. Elle part de deux archives iconographiques qui documentent deux projets théâtraux sur la problématique du déplacement : un projet des années 1950 à Louxor et une pièce de Heiner Müller jouée pour la première et la dernière fois en 1961 en RDA. Les conséquences et les problèmes du déplacement sont ici thématiques de manière non-conventionnelle et scénographiquement très réussie.

Médiation artistique

Paolo Bianchi

Paolo Bianchi est récompensé pour sa longue carrière de commissaire d'exposition, de journaliste artistique et de professeur. Citons notamment son travail de commissaire pour l'Automne styrien de Graz ou pour « Linz 09 – capitale européenne de la culture », et son engagement comme auteur et éditeur invité de la revue « Kunstforum international », qui lui ont permis d'apporter une contribution essentielle à la diffusion de l'art contemporain suisse dans l'espace germanophone.

Christiane Rekade

Christiane Rekade s'est fait un nom comme commissaire d'exposition en Allemagne et en Suisse ces dix dernières années. Elle a réalisé de nombreux projets innovants à Berlin, Bâle et Appenzell. Elle s'implique volontiers dans de nouveaux environnements institutionnels et géographiques (comme Oslo 10 à Bâle ou le Palais Bleu à Trogen), où elle développe des idées et des concepts spécifiques avec beaucoup d'énergie et une grande proximité avec la scène artistique.

Médiation d'architecture

Camenzind : Jeanette Beck, Benedikt Boucsein, Axel Humpert, Tim Seidel

L'équipe rédactionnelle de la revue d'architecture « Camenzind » s'intéresse depuis des années à tout ce qui est transgression créative aux confins de l'architecture : celle-ci a besoin de telles transgressions des limites, dans sa théorie et sa pratique, si elle entend aussi faire bouger son centre. L'équipe a récemment étendu ces digressions thématiques à l'Afrique de l'est, ce qui a engendré des échanges fructueux. La récompense attribuée à « Camenzind » distingue une équipe qui élargit ses horizons en expérimentant et en prenant des risques.