

RESONATING CERAMICS

From 20 HZ to 1280° C

L'exposition *Resonating Ceramics – from 20Hz to 1280°C* donne à voir les travaux réalisés par les étudiant-e-x-s de quatre écoles supérieures d'art dans le cadre du projet de recherche-crédation du réseau ECART – European Ceramic Art & Research Team*.

Ainsi les vingt participant-e-x-s réparti-e-x-s en dix binômes, ont travaillé la relation entre le matériau céramique et le son, tout en liant leurs recherches à la notion de rituel. Si le travail accorde une place prépondérante à l'expérimentation matérielle et formelle, il convoque des domaines tels que l'acoustique, la sociologie et l'anthropologie.

Objets utilitaires, objets symboliques, objets performatifs, les pièces présentées ici jouent de ces catégories en brouillant les sens, la perception visuelle et sonore.

Innovante sur le plan technique et féconde sur le plan esthétique, cette première restitution à LiveInYourHead bénéficie du soutien d'Erasmus + de l'Union Européenne qui accompagne le projet dans son ensemble.

ÉTUDIANT-E-X-S

Debbie Alagen, Séraphine Boucreux, Périnne Boudy, Léonore Chastagner, Sophie Conus, Sebastian Davila, Héloïse Farago, Moacir Ferreira, Eva Filipczak, Arpy Gokceyan, Béatrice Guilleman, Céleste Laurent, Ban Lei, Élise Leleu, Nikita Leroy, Antoine Moulinard, Marta Rachlewicz, Roxane Rajic, Sébastien Schnyder, Arielle Christina Tarzia

PROFESSEUR-E-X-S

Caroline Andrin, Frédéric Bauchet, Laurent P. Berger, Ondine Bréaud-Holland, Pascal Broccolichi, Raymond Delepierre, Magdalena Gerber, Swann Thommen, Mathieu Schmitt, Joëlle Swanet

ÉQUIPE TECHNIQUE

Froukje van Baren, Abel Jallais, Jean-Sylvain Marchessou, Coline Rosoux, Joan Pardo, Isabelle Schnederle

Cette première restitution fait partie du programme d'exposition du 50e congrès de l'AIC – Académie internationale de la céramique 2022. La prochaine itinérance de l'exposition aura lieu durant l'été 2023 à l'ENSA Villa Arson, Nice. La publication sera présentée à cette occasion.

*Fondé en 2009, le réseau ECART réunit pour son 5e programme quatre écoles supérieures d'art et un centre d'excellence questionnant la céramique comme médium, tant dans le champ de l'art que dans celui du design: L'ENSAV, La Cambre, Bruxelles, BE; L'ENSA, Villa Arson, Nice, FR; La HEAD – Genève, CH; L'ESAP, Pavillon Bosio, Monaco et l'European Ceramic Workcenter - EKWC, Oisterwijk, NL

Fruits de réflexions menées avec les professeur-x-e-s d'art, d'expérimentations conduites au sein des quatre écoles partenaires, et d'un important travail réalisé en binôme durant deux workshops à l'EKWC, les réalisations ici présentées associent la céramique et le son dans une exploration poussée des relations — de toute nature — qui les unissent. Comment ces deux médiums co-existent-ils dans une œuvre et, plus encore, dans un espace d'exposition? Et selon quelles modalités peut-on les réunir en dotant chacun d'une puissance accrue? Si les étudiant-e-x-s en ont inventé de multiples, à dominante conceptuelle ou narrative, c'est peut-être qu'ils furent porté-e-x-s au début du projet par un séminaire et une journée d'étude. Il y fut question d'étranges objets: vases acoustiques, instruments de musique et autres curiosités qu'analysent archéologue-x-s, anthropologue-x-s, historien-e-x-s de l'art, en ouvrant des champs perceptifs insoupçonnés.

Le 9 septembre 1947, un papillon de 5 cm se serait introduit dans un des relais électromagnétiques du ordinateur Mark II de l'Université de Harvard. Fait, fable ou rumeur? Pour évoquer ce premier bug, cinq plateaux colorés dans une armoire métallique et une composition sonore qui emprunterait au glitch. Un empilement de câbles en céramique où se logent des insectes faussement vivants et un dispositif sonore qui amplifie le sentiment général de dysfonctionnement.

Mais qu'on ne s'y trompe pas! Pour parvenir à une telle fiction ou à une telle fable, il a fallu que Sophie Conus et Roxanne Rajic se frottent aux propriétés de la matière en inventant des procédés techniques. Autoriser certains effondrements de la terre, tout en limitant ses accidents lors de la cuisson. Voilà le défi qu'elles se sont lancé, sans compter ce qu'elles ont demandé aux émaux à tension, dans leur désir de prolonger les théories spéculatives de Donna Haraway, parmi d'autres penseurs.

I

BOUCREUX Séraphine

LEROY Nikita

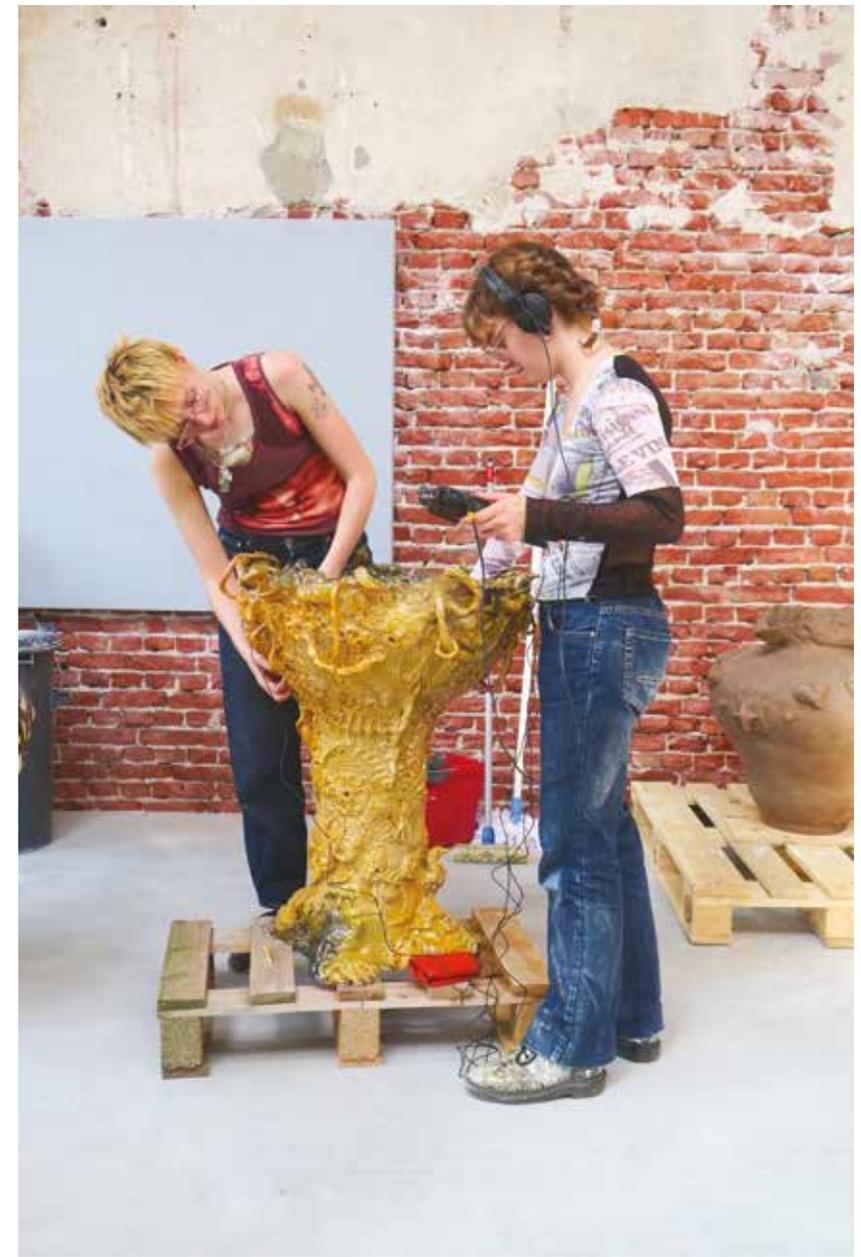
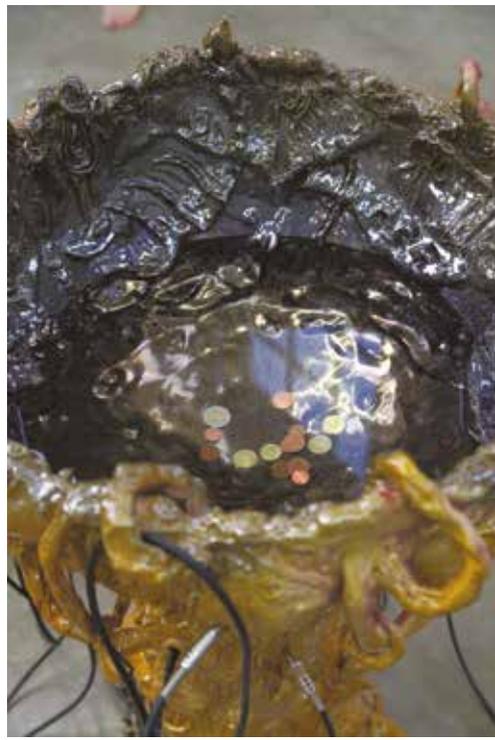
Cupule intégrale soit f (cupule) d cupule
Vestige fictif d'un récit d'anticipation fumeux

Devant l'objet en céramique, cette pièce puissante qui intègre des câbles électriques et des capteurs de mouvement, certains penseront à une vasque échappée d'un récit postapocalyptique, d'autres à un calice participant d'un rituel (propitiatoire?) dont il ne reste pas grand-chose si ce n'est des plis solidifiés dans une matière excessivement sédimentée. D'autres encore avec déjà, peut-être, des images sonores en tête, à l'Omphalos de Delphes ou à une rocaïlle baroque.

On préférera pourtant, comme y invitent Séraphine Boucreux et Nikita Leroy, le mot «cupule», en se disant que la pièce peut renvoyer à «la formation d'une chimère absurde tourbillonnant à la recherche d'un point d'appui». Mais pas seulement, car les cupules sont aussi des objets étudiés en science. Bref, profondément polysémique, *Cupule* risque bien d'attirer vers elle le visiteur complètement sidéré par les effets visuels et sonores ainsi engendrés. Entre menace et désir.

2

LAURENT Céleste
RACHLEWICZ Marta
I have a lot on my plate

Imaginez un repas de famille où l'on ne dégusterait que des spécialités polonaises et alsaciennes: kouglofs, bretzels, pirojkis et babas au rhum bien sûr! Un repas entre traditions sociales fragilisées et persistance de certains gestes liés à la célébration d'un mariage par exemple. Repas raffiné — il n'est que de regarder les assiettes avec leur délicate inscription bleu cobalt — et un peu comique en même temps — si l'on se fie au gâteau façon «pièce montée»!

Le spectateur voudra-t-il se glisser parmi les convives de cette rencontre pour le moins ambivalente, curieux d'en savoir plus comme l'y invite la bande son également créée par Céleste Laurent et Martha Rachlewicz? ou se tiendra-il à distance, compte tenu des tensions qui habitent cette réunion? Avec suffisamment d'humour pour ne pas être triste, mais suffisamment de réalisme pour ne pas être gai, *I have a lot on my plate* pourrait bien poser ce type de questions!

3

DAVILA Sebastian
FERREIRA Moacir
*Despues del baile, depois do baile,
apres le bal.
La fortune de l'interdiction!*

Le spectre d'une fête passée venu hanter le visiteur!
Une fête, un carnaval, un happening, une afterparty...
Si l'installation emprunte à tout cela, c'est qu'elle veut
dépasser les catégories communément admises d'arts
populaires et d'arts savants. Plus encore, on y trouvera
un autel étrangement animé, où des saints se mêlent à
des bouteilles de coca cola, des divinités à des meubles
de récupération, une jupe esseulée à toutes sortes d'of-
frandes volontairement factices.

San Sébastian, El Tio, Yemanjá, il semblerait
que tous aient été conviés à la fête ingénieusement or-
chestrée par Sebastian Davila et Moacir Ferreira. Au
moment du vernissage de l'exposition, ils activeront
l'ensemble comme pour conjurer l'idée que le bal —
qu'il serait inconvenant de réduire à un simple objet
d'étude — soit terminé! Oui, entre visible et invisible,
il est des tremblements à ne pas prendre à la légère.
Et des messages à recevoir en toute conscience.

4

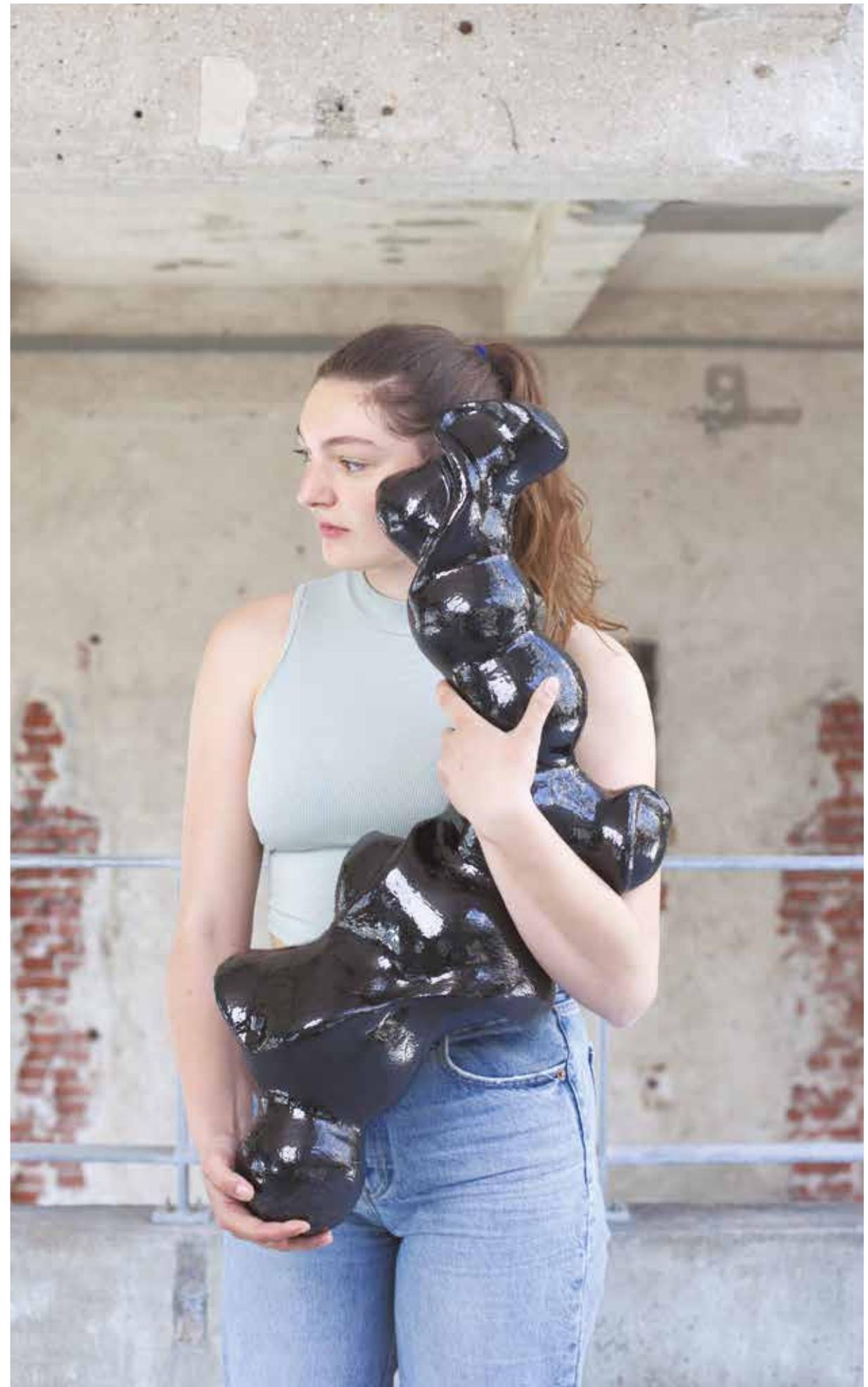

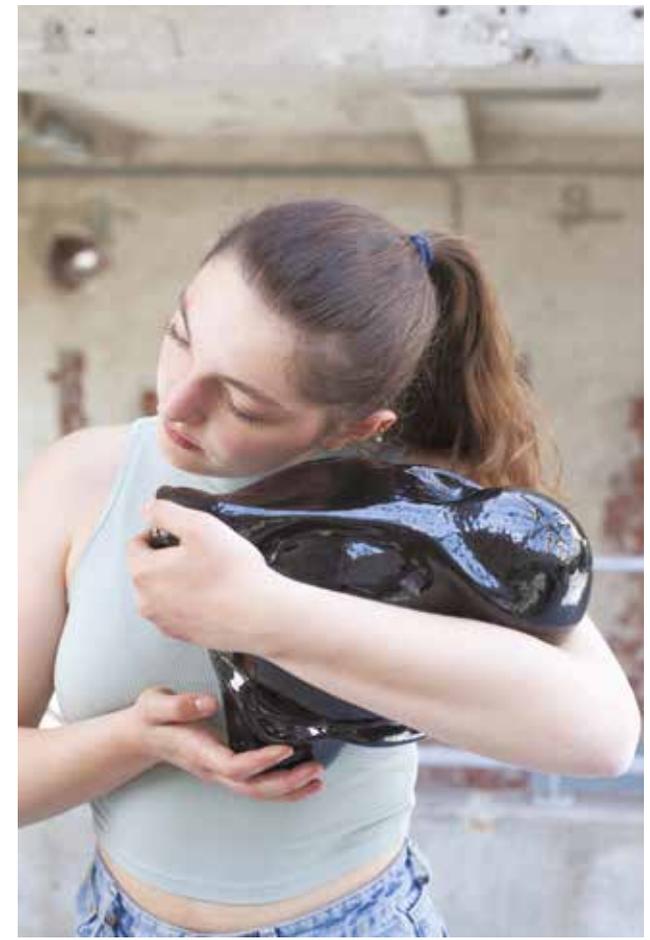
FILIPCZAK Eva
TARZIA Arielle Christina
Time Capsule I, 2,3

Certes, on peut regarder les *Time Capsules* pour des raisons esthétiques: organiques, sensuelles et douces au toucher, les formes y incitent. Mais on peut aussi les saisir pour les tenir contre soi, tout contre soi, comme des objets précieux. Car les quatre capsules, ainsi modelées et émaillées par Eva Filipczak et Arielle Tarzia, intègrent le concept de prise. Et en leur cavité se cache de l'eau, cette eau dont certains chercheurs pensent qu'elle est capable de réagir aux émotions humaines; cette eau dont la sonorité présenterait quelque chose de rare, elle aussi.

Ajoutons encore que les céramiques ont été réalisées à « quatre mains » en prenant le corps comme instrument de mesure. En 1919, Marcel Duchamp avait emprisonné de l'air dans une fiole transparente; ici, l'eau ne se voit pas mais se fait entendre comme un battement de cœur adressé aux générations futures.

5

Un arbre au nom de conte pour enfants. Il chante d'un ton mélodieux. Ses branches sont garnies de toutes sortes d'objets «merveilleux». Sur son tronc s'enroule un serpent... Le ton est donné: il ne reste plus qu'à se laisser ensorceler en tournant autour de lui. À moins qu'à l'enchantement produit par l'imposante céramique, ne succède une émotion plus vive. L'arbre, avec son iconographie et ses sortilèges, parlant d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Pour peu qu'Héloïse Farago et Antoine Moulinard se réfèrent au kitsch à propos de leur travail, cet arbre arraché de terre et déjà soumis aux aléas du temps, n'aurait alors plus rien d'étonnant: «un émoi accessible à tous ou presque», tel serait un de ses pouvoirs, sinon le pouvoir du kitsch.

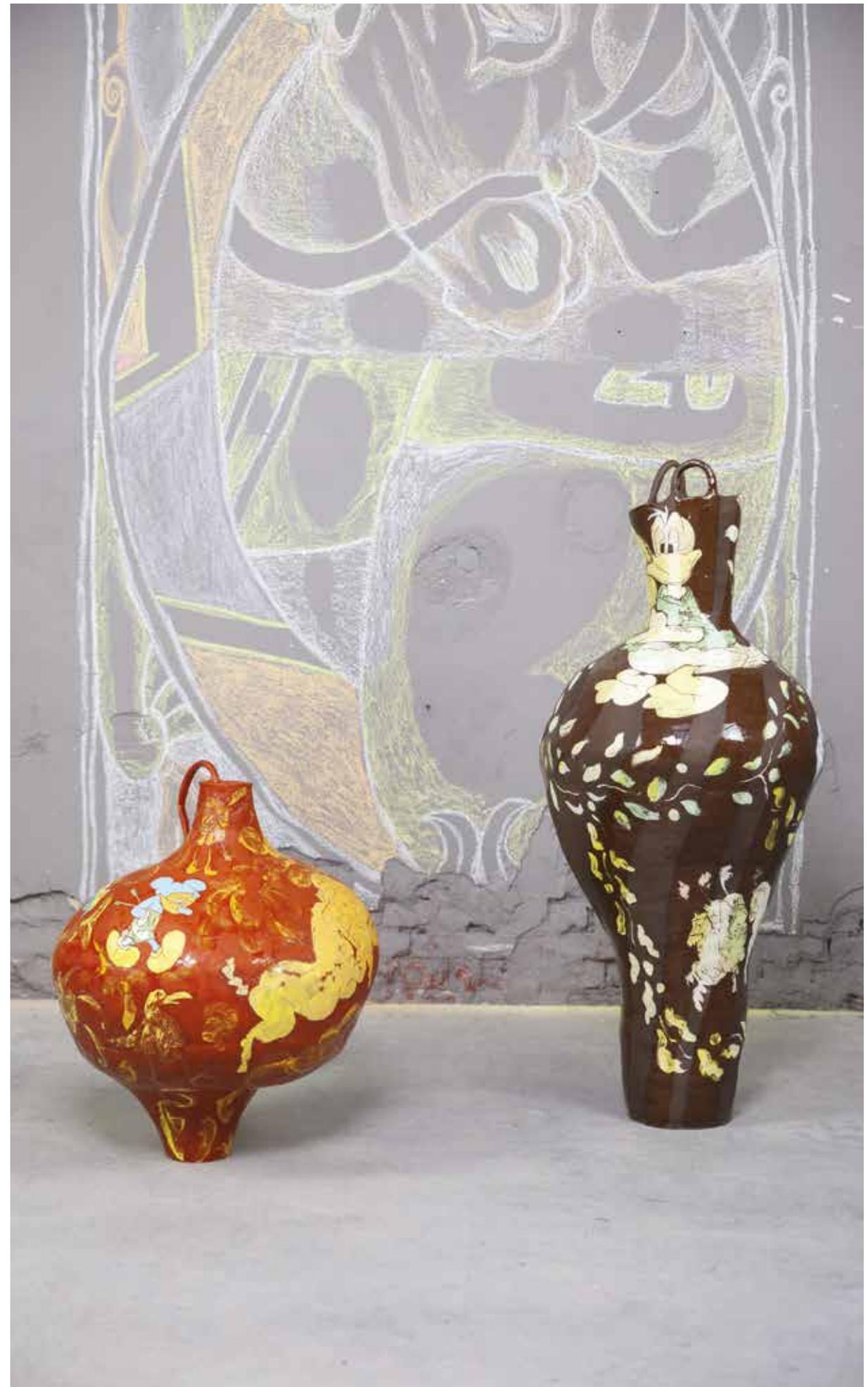

BOUDY Perrine
Jarres antiques
Offrandes ou ex-voto à quelque dieu...

Deux jarres, l'une élancée et grande, l'autre petite et ronde. Sur la première, parmi d'autres motifs, Donald; sur la seconde, Mickey, encore en pleurs à force d'avoir lutté... C'est ainsi que pourrait débiter le récit imaginé par Perrine Boudy, ou plutôt le double récit qu'elle a élaboré au fil du temps. Car, aux images peintes sur les jarres en terre, posées sur leur surface sensible comme on s'y employait avec la céramique grecque, viendront s'associer ses propres dire.

Ainsi, on passera du verbal à l'iconique et de l'iconique au verbal, guidé par sa voix et les personnages dont elle a décidé de s'occuper depuis le début. Il serait plus juste de dire dont elle se préoccupe, soit qu'elle écrive, attentive à la signification des mots, soit qu'elle se confronte à la matière.

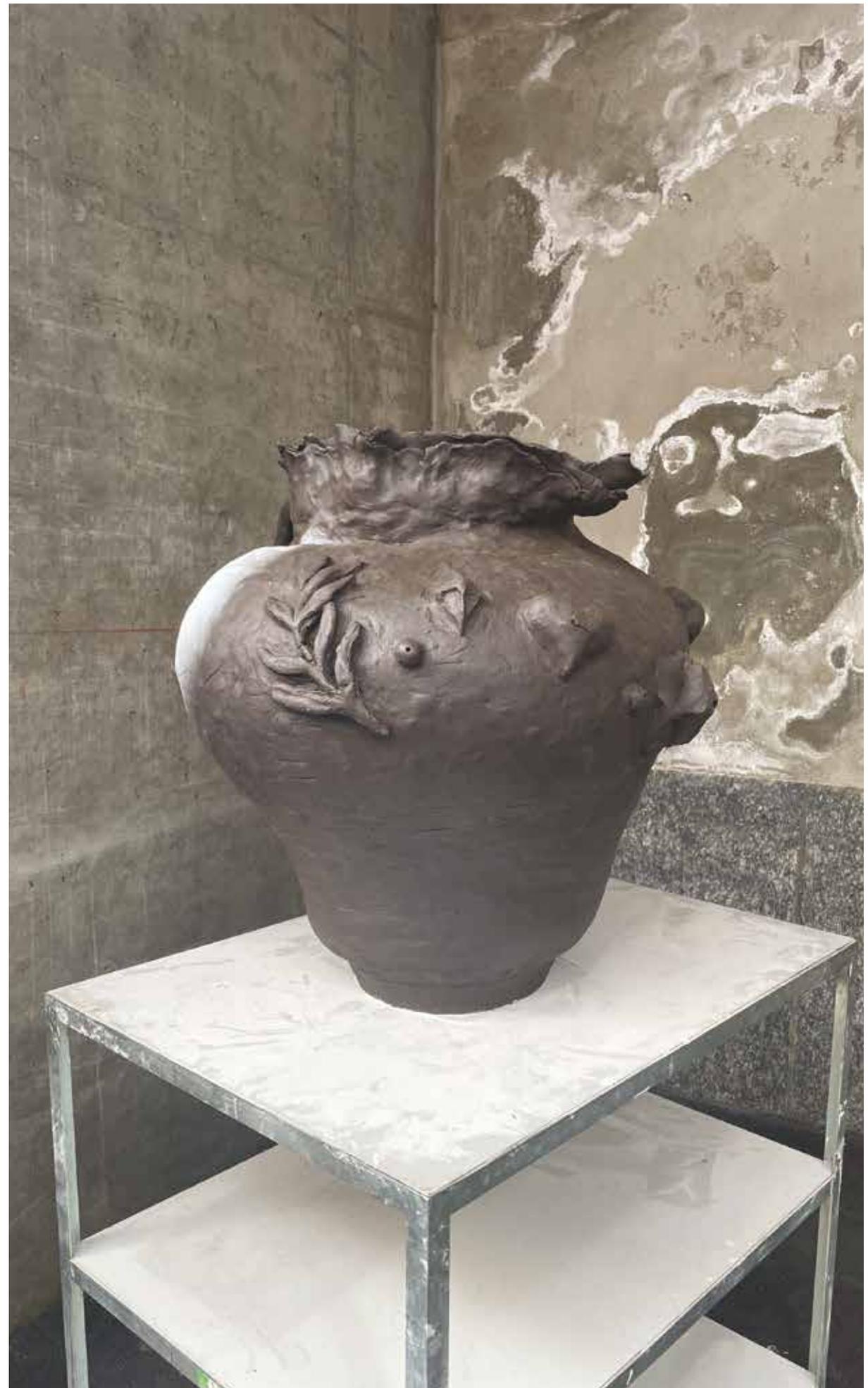
7. I

«Deux cruches datant de 2022 avant l'ère commune. Les deux objets ont été retrouvés à l'Est de Guejero. Jacqueline & Jade, renommés ainsi d'après les prénoms les plus donnés à cette période. Leur proportion et leurs détails laissent à penser que les deux jarres appartenaient à des personnalités de prestige ...».

C'est dans ces termes que Debbie Alagen souhaite parler de ses objets créés avec l'intention suivante: introduire un doute majeur sur leur fonctionnalité et leur identité (pourquoi ces inscriptions? pour quel type de cérémonie?) afin d'ouvrir une brèche dans la réflexion sur la façon dont les récits et les connaissances sont importés, exportés, bref transmis. Parmi ses traits de caractère, on notera encore un goût pour la caricature «pour rappeler que les théories et idées collectives peuvent être teintées de subjectivité».

7.2

Comment parler du son sans l'émettre? Telle est la question que Béatrice Guilleman et Sébastien Schnyder ont saisie à bras le corps. Et comme réponse: deux sculptures sourdes bien ancrées dans l'espace environnant, deux blocs qui réfléchiraient ou absorberaient le son, du fait de leur surface lisse et parabolique d'un côté, en relief de l'autre.

On verra dans *Sculpture a cappella*, une référence aux dispositifs d'alerte, ces puissants miroirs acoustiques imaginés pour détecter les avions ennemis. Et aussi une allusion aux chambres anéchoïques. Avec ces pièces, disposées face-à-face, dos à dos ou dans d'autres configurations spatiales, on comprendra que le vocabulaire du son et celui de la céramique se recouvrent parfois (ne serait-ce qu'à travers la notion de texture) et qu'il existe de puissantes analogies entre ces deux médiums. Encore qu'aux éléments ainsi conçus et réfléchis par ce binôme influencé par la pensée de Pascal Broccolichi et Tony Cragg, il faut ajouter le corps du visiteur non pas en situation de contempler une architeXture mais l'habitant bel et bien.

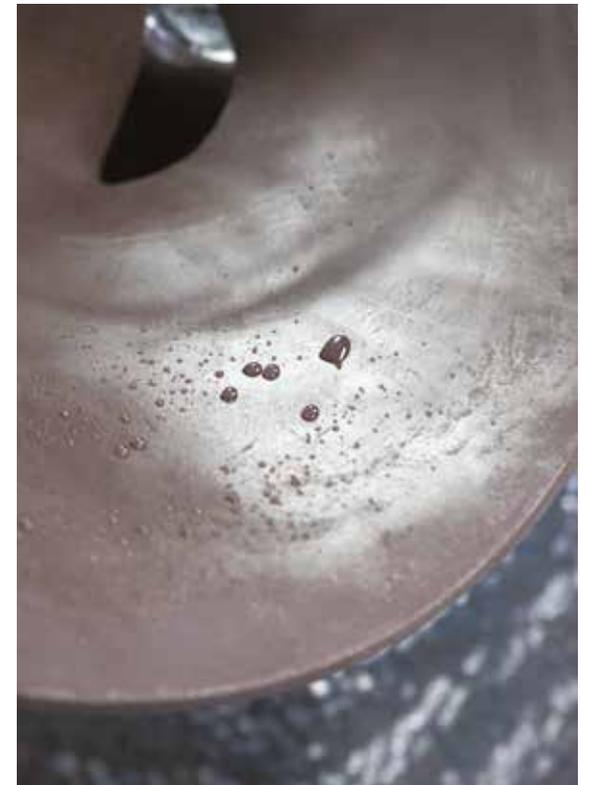

GOKCEYAN Arpy
LELEU Élise
x[3]15 μs
Écoute le temps qui coule

Une roche creusée à son sommet, surmontée d'une sorte d'oreille et, à la verticale de ce volume, un oyat suspendu, de forme sphérique... Certes, mais c'est ailleurs que tout se passe. Tout, c'est-à-dire la trajectoire d'une goutte d'eau dont le son, pour qui veut bien y prêter attention, ne se contente pas de vibrer mais résonne dans une fréquence et une cadence qui lui sont propres.

Simple rêverie à partir de deux éléments naturels: l'eau et la terre, encore que le feu y soit pour quelque chose si l'on observe la couleur obtenue pour la première pièce par exemple, bleutée avec des reflets métalliques? Ou geste en faveur d'une pratique liturgique sans paroles autres que l'écoulement du temps? On comprendra qu'au moment de répondre à cette question, Arpy Gokceyan et Élise Leleu aient préféré, pour entretenir le mystère, se concentrer sur la fabrication des pièces. S'y soumettre avec la force et la délicatesse requises.

CHASTAGNER Léonore
LEI Ban
Tinkling
(2 interpretations of *I verb and I material*)

Tintement... Quel joli mot surtout lorsqu'il se donne à entendre concrètement, c'est-à-dire par l'entremise d'un instrument de musique minimaliste joué en direct, et d'une fine clochette accompagnant la lecture d'un texte. S'il est difficile de dire de quoi il parlera exactement (un souvenir, une impression, autre chose encore?), on peut déjà se prononcer sur son esprit: simple et efficace, à l'image des sons produits par les fines plaques de porcelaine disposées à même le sol de la galerie.

Pour ce double-jeu des sensations, Eléonore Chastagner et Ban Lei ont procédé par essais, additions et soustractions: cherchant à se mettre au niveau de certaines performances qui les avaient marqués, voire traversés esthétiquement parlant, ils ont enlevé tout ce qui pouvait nuire à la concentration du geste et de l'attention.

IO

IMPRESSUM

Direction: Jean-Pierre Greff
Direction de LiveInYourHead:
Charlotte Laubard
Curatrice pour l'itinérance à Genève:
Magdalena Gerber
Textes projets basés sur les écrits
des étudiant-e-x-s: Ondine Bréaud-Holland
Coordination: Aurélie Dubois

Étudiant-e-x-s

HEAD - Genève:

Debbie Alagen, Sophie Conus, Sebastian Davila,
Ban Lei, Arielle Christina Tarzia

ENSAV La Cambre, Bruxelles:

Béatrice Guillemann, Arpy Gokceyan, Antoine
Moulinard, Marta Rachlewicz, Roxane Rajic

ESAP Pavillon Bosio, Monaco

Séraphine Boucreux, Eva Filipczak,
Moacir Ferreira, Céleste Laurent, Élise Leleu
ENSA Villa Arson, Nice:

Perrine Boudy, Léonore Chastagnier,
Héloïse Farago, Nikita Leroy, Sébastien Schnyder

Équipe pédagogique et technique

HEAD - Genève:

Magdalena Gerber, Joan Pardo,
Isabelle Schneiderle, Swann Thommen

ENSAV, La Cambre, Bruxelles:

Caroline Andrin, Raymond Delepierre, Abel Jallais,
Coline Rosoux, Joëlle Swanet

ESAP, Pavillon Bosio, Monaco:

Laurent P. Berger, Ondine Bréaud-Holland,
Jean-Sylvain Marchessou, Mathieu Schmitt

ENSA, Villa Arson, Nice:

Frédéric Bauchet, Pascal Broccolichi
EKWC - European Ceramic

Workcenter, Oisterwijk:

Froukje van Baren, Ranti Tjan

Crédits photographiques

Majda Vidakovic, Magdalena Gerber,
Sebastian Davila, Alagen Debbie
Conception graphique: Neo Neo
Impression: ABP Project

Remerciements

Tous nos remerciements vont à toutes qui
ont permis de réaliser cette première restitution
des projets. Plus particulièrement à l'Union
européenne par son programme Erasmus +.

Achevé d'imprimer en septembre 2022

HEAD - Genève Avenue de Châtelaine 5,
CH - 1203 Genève www.head-geneve.ch

© HEAD - Genève, Haute école d'art et de design

La prochaine itinérance de l'exposition
aura lieu durant l'été 2023 à ENSA Villa Arson,
Nice. Elle sera placée sous la direction d'Eric
Mangion, Frédéric Bauchet et Pascal Broccolichi.
À la même occasion sera présentée la publication
réalisée sous la direction d'Ondine Bréaud-Holland,
ESAP, Pavillon Bosio de Monaco.

La coordination administrative
pour le projet européen est assumée par
ENSAV, La Cambre/Bruxelles, Caroline
Andrin, Benoît Hennaut, Lucas Limoncelli
et Hélène Perrau.

— HEAD
Genève

Hes-so GENÈVE
Hauts de Savoie

m
La Cambre

villa
arson
nice

PAVILLON
BOSIO ART & SCÉNOCGRAPHIE

EKWC

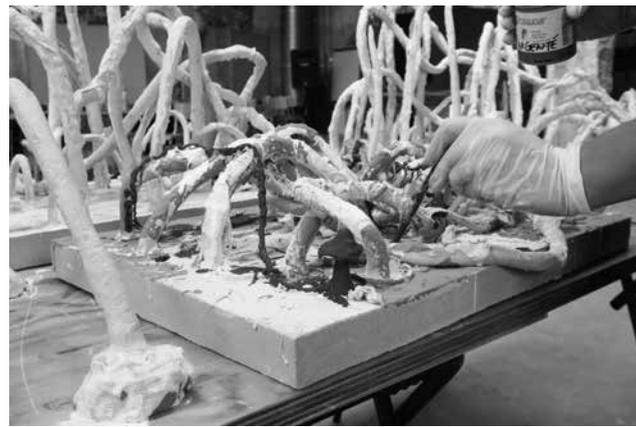
EUROPEAN
CERAMIC
ART &
RESEARCH
TEAM

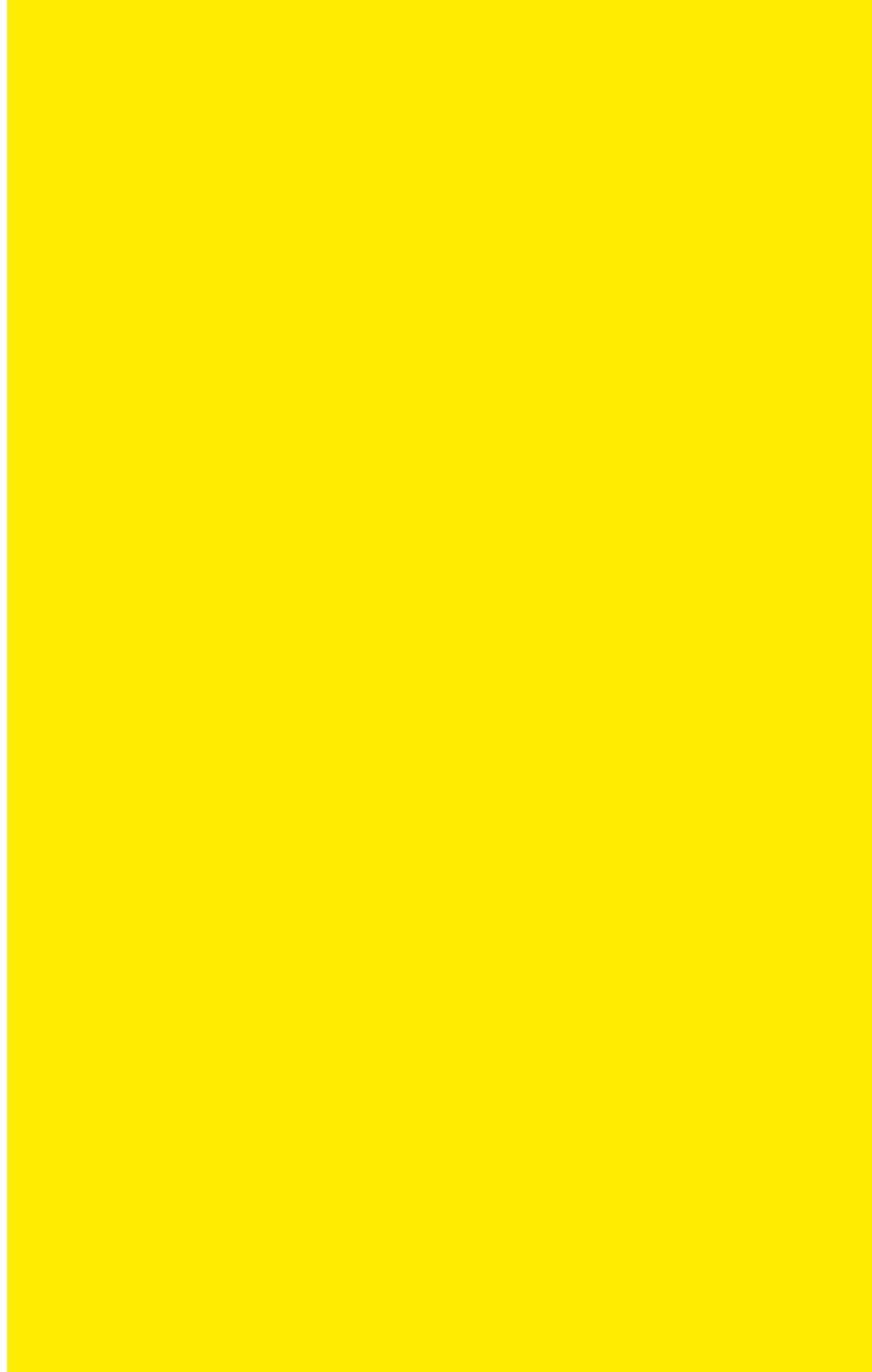
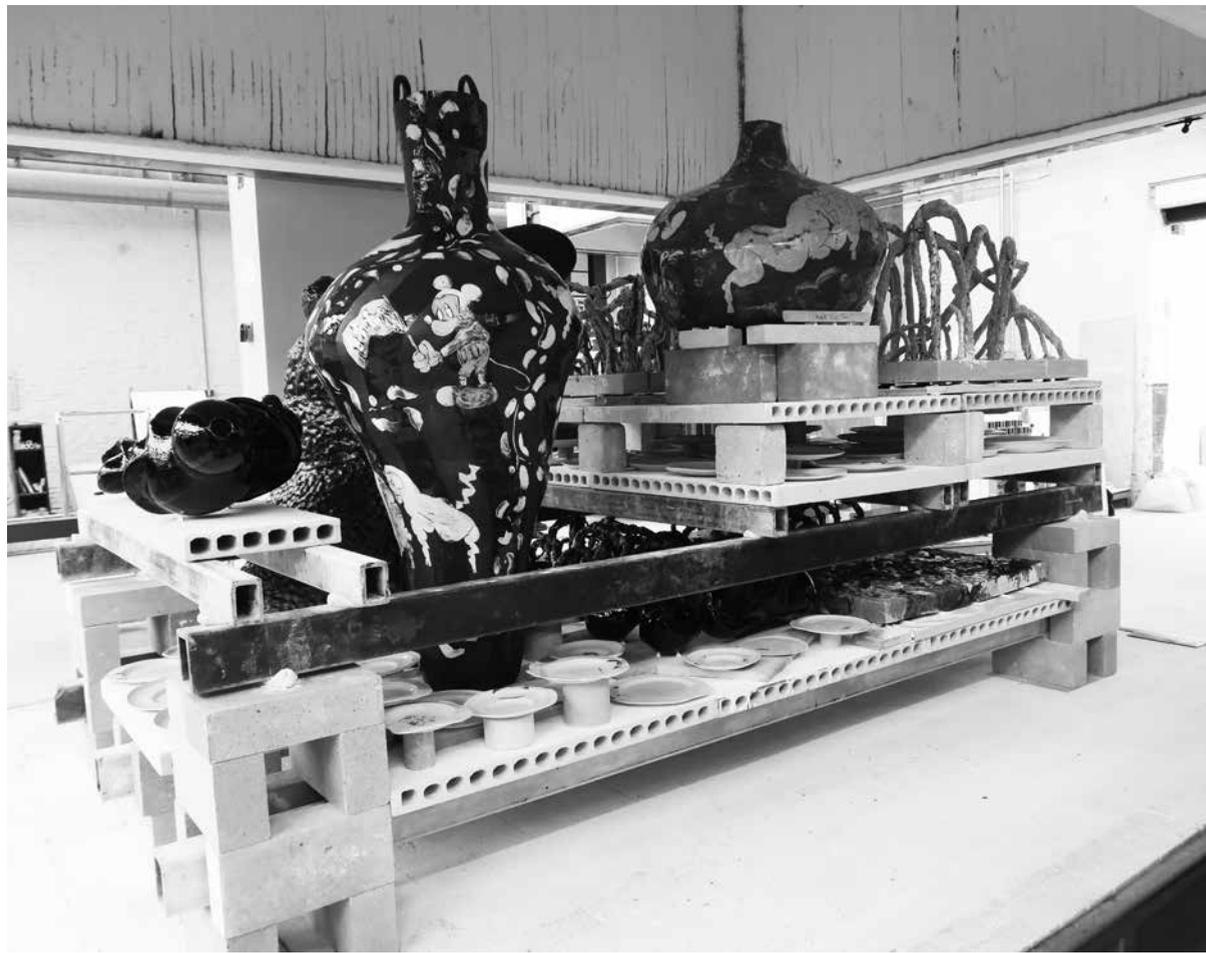

Co-funded by
the European Union

1	CONUS Sophie	RAJIC Roxane
2	BOUCREUX Séraphine	LEROY Nikita
3	LAURENT Céleste	RACHLEWICZ Marta
4	DAVILA Sebastian	FERREIRA Moacir
5	FILIPCZAK Eva	TARZIA Arielle Christina
6	FARAGO Héloïse	MOULINARD Antoine
7	BOUDY Perrine	ALAGEN Debbie
8	GUILLEMAN Béatrice	SCHNYDER Sébastien
9	GOKCEYAN Arpy	LELEU Élise
10	CHASTAGNER Léonore	LEI Ban