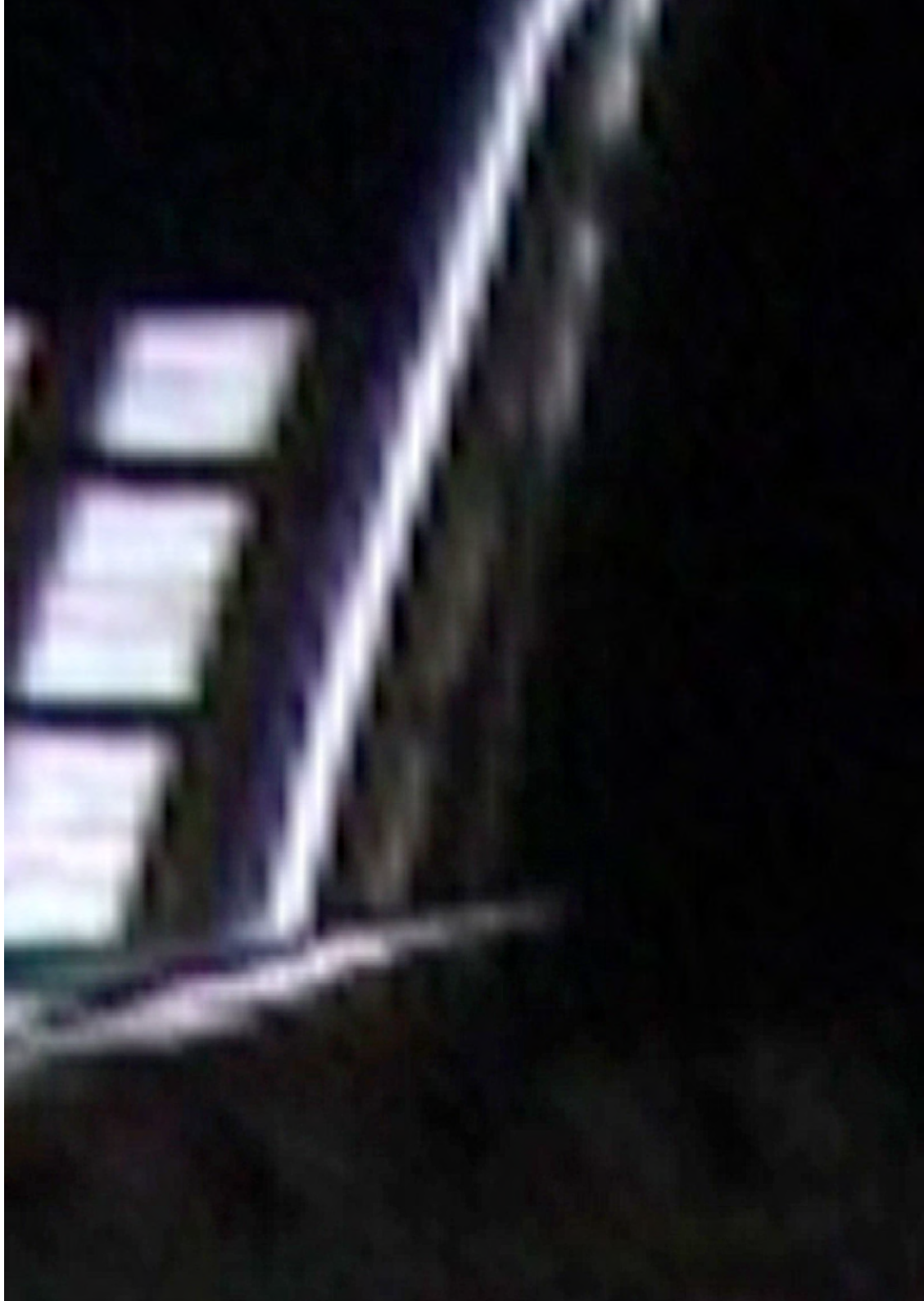
Magdalena Gerber

Almost Nothing

Page précédente: vue d'exposition *Domestic Sculptures* à ET - Espace Témoin, Genève ©Raphaëlle Mueller | à droite: *Illusions du Réel*, 2013, vidéostill de la documentation du chantier du Château Borély, Marseille/F

A territory of 'being in-between' art and design has emerged in order to be explored in a conceptual way. [...] Through objects and installations Magdalena Gerber examines the tradition of the applied arts (the arts of the 'in-betweenness' per excellence) in order to establish a dialogue across disciplines, shortcircuiting the ordinary into the extra-ordinadary and the familiar into the surreal. *Mònica Caspar*



Everything started with those over-dimensioned egg-like objects leaning on a chair, stick- ing out from the top of a ladder, or sitting on a far too small stool. In their balancing acts, they were amusing and of concern to us; at the same time, a feeling of imminent disaster overshadowed the scene, since the objects were ceramic.

Through the powerful gesture of placing, the artist was exploring fragility and suspense and when the work was also displayed outdoors, at the edge of a rooftop, it inspired a cartoon-like, amusing situation, which confirmed that humour is a clever way to deal with fear. Ultimately, there were 'only' eggs, both archetypal form and mundane ingredient to make an omelette. The installation entitled *Aux Limites* [To the Limits] was Magdalena Gerber's exhibit for her master degree in 1996 at the University of Arts and Design in Geneva.[...]

"As someone who grew up in a biological farm, one becomes familiar very early with timing and chance: first sowing, than tending, than patiently waiting and finally, if weather permits, harvesting. If I transfer this cycle into ceramics I would say that first comes modelling (sowing) the pieces, then letting them dry (tending), then firing them a couple of times (weather) and eventually hoping to get a good piece (harvesting)". This is how Magdalena Gerber describes her artistic process, simply and modestly.

And indeed, the art critic Paul Ardenne defined some of the art of the 1990s as of the 'almost nothing', when artists showed a renewed interest in the everyday, creating painstakingly handcrafted work in non-monumental formats.

At the same time, authors like the late design theorist Judy Attfield observed that by the end of the twentieth century product designers were placing value on the normality of the ordinary, for example appropriating household goods that had already acquired a patina and meaning from previous usage. "Having lost faith in the modernist concept of originality, they seem to be more interested in finding authenticity outside themselves in the materiality of 'thingness' that resides in the real world." (Attfield 2000). The personal sphere has become a political arena, where questions such as 'how do we want to live?' can be raised. This is an existential question and appropriate for both artistic investigation and a challenge for a designer, who would shape the material environment in order to make life inhabitable. In fact, the stimulating territory of 'being-in-between' art and design has been historically occupied by the applied arts, which are currently experiencing a cultural re-evaluation in contemporary art and design practices.

[...] The second topic by which she is presently driven is the wish to create absurd objects, but with the utmost precision. The series of works *Staubfänger & Ladenhüter* [Dust Catchers & Shelf Warmers], 2012, picks up on pejorative words used to describe goods produced in large quantities that failed to respond to an actual need and as a result ended up unsold, languishing on the lower shelf of a retail shop. The work makes comment on the overflow of available consumer goods through apparently useless objects, which the artist calls 'sculptural sketches'. The ceramic objects seduce us with vague affordances, a handle here, a lever there, a knob – elements that allude to imaginary functions and systematically frustrate possible interactions. These two recent bodies of work have in common that they displace one reality to create space for an alternative one. Their eccentricity (out of centre, beyond the scope of dominant definitions) is not to be taken as patronising but rather as a humorous invitation to try with tongue in cheek, an 'applied uncertainty', as critical attitude to our relationship with the material world. The work of Magdalena Gerber calls for an intellectual, sensorial and emotional response. She does not provide answers but encourages us to re-imagine the commonplace. […]

Extrait du texte de Mònica Caspar, *Applied Uncertainty: The Work of Magdalena Gerber*

Aux Limites, 1998
Vue d'exposition au Kunst-museum Thun (coll. Canton de Berne) ©MG

VIP, Operation Greenhouse, 1951
Tests atomiques, Enewetak Atoll
in: Peter Kuran, *How to photograph an Atomic Bomb, Seite 102,*
Santa Clarita, CA, 2006
Travail en lien avec cette image
[...] Romeo, Apache, Gallieo, Charlie [...]

À droite et page suivante *1 Blau B24*, 2019, porcelaine et décalcomanie récupérées dans les espaces majoritairement désaffectés de la Manufacture *Langenthal Suisse*, ©Raphaëlle Mueller, 3e page du projet: Vue d'exposition Kunsthaus Langenthal, 2019 ©CE

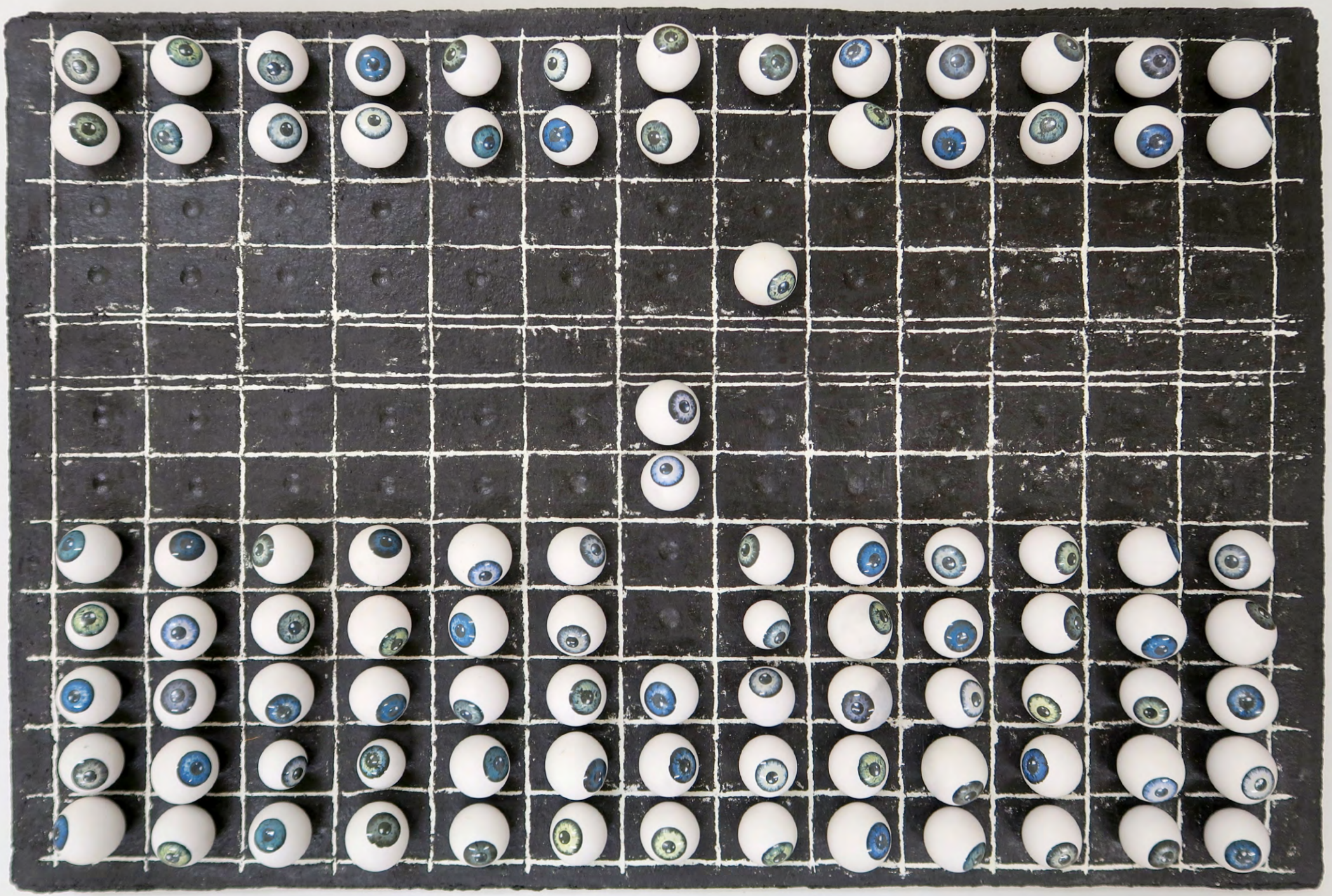
1 x Blau B24

Douze plaques rectangulaires, imprimées avec des formes ornementales de décoration, se sont brisées durant la cuisson. Pour l'exposition, elles ont été réassemblées et posées au sol. Ainsi, la série en douze parties se réfère à un ensemble de vaisselle.

À droite: *Shareholder*, 2018 — grès, inlay porcelaine Bone China, corindon, impression digitale céramique, 80 x 60 x 8 cm, exposition *Soucoupe volante*, Manufacture de Porcelaine à Langenthal ©Michel Giessbrecht | pages suivantes, Shareholder détail et vue des sous-sols de la Manufacture © MG

Shareholder

Inspiré du boulier chinois, la plaque est posée au sol comme une pierre tombale. Les yeux en corindon indique le prix de vente de toute la manufacture pour seulement 2,5 millions de francs.



BLau
Raum 1-3
SELADON
T.IO

[…] L'expostition *Un travail d'amour* (A Labor of Love; New Museum, 1996) est la plus récente incursion dans ce qui est pour moi une investigation des manières par lesquelles l'art et la vie quotidienne – dans ce qu'elle peut avoir de plus simple ou de plus profonde – sont inextricablement entrelacés. La séparation et la hiérarchisation des pratiques artistiques correspondent aux divisions que l'on retrouve dans tous les aspects de la vie contemporaine américaine, affectant la manière dont on pense toute chose, de la « qualité » artistique au verdict dans l'affaire O. J. Simpson. L'exposition présente des travaux qui fusionnent processus et produits, attrait sensuel et contenu critique, tradition et innovation avec un but spécifique à l'esprit : déstabiliser les frontières artistiques de manière à refléter, commenter et critiquer d'autres frontières dans le monde vivant des relations sociales. […]

Chez Magdalena Gerber, ce sont les frontières entre art et design qui sont malmenées dans le but de refléter, commenter et critiquer d'autres frontières dans le monde vivant des relations sociales. Les ouvriers qui sont donnés à voir dans le musée installé dans une maison de la haute bourgeoisie, l'activité de la rue nocturne mise sous le nez des participants à un dîner, la vaisselle typiquement suisse engloutie dans un magma de porcelaine, les explosions nucléaires comme ornement et trophée sont autant de retournement de l'attendu du médium – la délicatesse de la porcelaine, de sa forme et de sa fonction – que d'irruptions de questions sociales dans l'interstice ouvert par l'artiste entre l'art et les arts appliqués.

Bien que rarement affublé d'une fonction directe, les objets-sculptures de Magdalena Gerber en possèdent à peu près tous les attributs symboliques. A titre d'exemple, la série d'objet *Rossignols & Nids à poussières* contient des propositions héritées du surréalisme où la fonction de base est suggérée par l'utilisation d'éléments d'outils joints à des formes en céramique émaillée, mais aussitôt annulée par la délicatesse de la matière. Un manche en bois est planté dans une sphère recouverte d'un émail cuivré, une corde et une vis d'ancrage sortent d'une espèce de table basse en grès, un tuyaux transparent émerge d'une sphère à la glaçure métallique.

Conjointement à l'ironie des montages, l'artiste nous invite à se saisir des objets comme pour tester leur valeur fonctionnelle, autant physiquement par l'invitation que constitue les éléments usuels issus de l'outillage, que symboliquement par le fait que ces objets de taille moyenne soient indépendants de tout dispositif de présentation muséal, posés comme dans l'univers domestique. […]

Face à l'attente de fonction de l'art céramique, Magdalena Gerber se joue des catégories pour mieux intervenir sur les frontières, les zones de contact, le trouble dans la matière. Si les liens entre l'art contemporain et les arts appliqués ont connu depuis l'exposition du New Museum des rapports plus complexes, si les catégories sont peut-être moins définies qu'au sortir des années 1980, si le marché de l'art a su faire une place à certains créateurs autrefois en marge pour mieux renouveler son attractivité, il n'en reste pas moins que Magdalena Gerber expérimente l'actualité des critères qui servent aux spécialistes comme outils de légitimation ou d'exclusion. Alors l'artiste répond par une forme qui reflète la fonction primordiale des productions artistiques, appliquées ou pas: la fonction discursive qui crée le lien social entre le spectateur/utilisateur, l'objet et le contexte de production et de présentation. C'est cette fonction sociale qui est au cœur de l'œuvre et qui donne aux propositions de Magdalena Gerber leur sens critique, par-delà la valeur d'usage.

Extraits du texte *La forme suit la fonction: la part sociale de l'oeuvre de Magdalena Gerber* de Denis Pernet

Deux assiettes de l'ensemble de 64 assiettes *Illusions du Réel* 2013, installées en haut de l'escalier d'honneur du *Château Borély* à Marseille. Il abrite le Musée des arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode. Porcelaine, impression digitale céramique, gravure laser, or ©MG et Mathilde Mestrallet

À droite, *Boule mécanique* de l'ensemble *Staubfänger & Ladenhüter*, 2012 — , grès émaillé, chanvre, ©Raphaëlle Mueller | pages suivantes: Vue d'exposition au Kunsthaus Langenthal dans le cadre de la *Cantonale Bern Jura* en 2017 ©Flurina Witschi

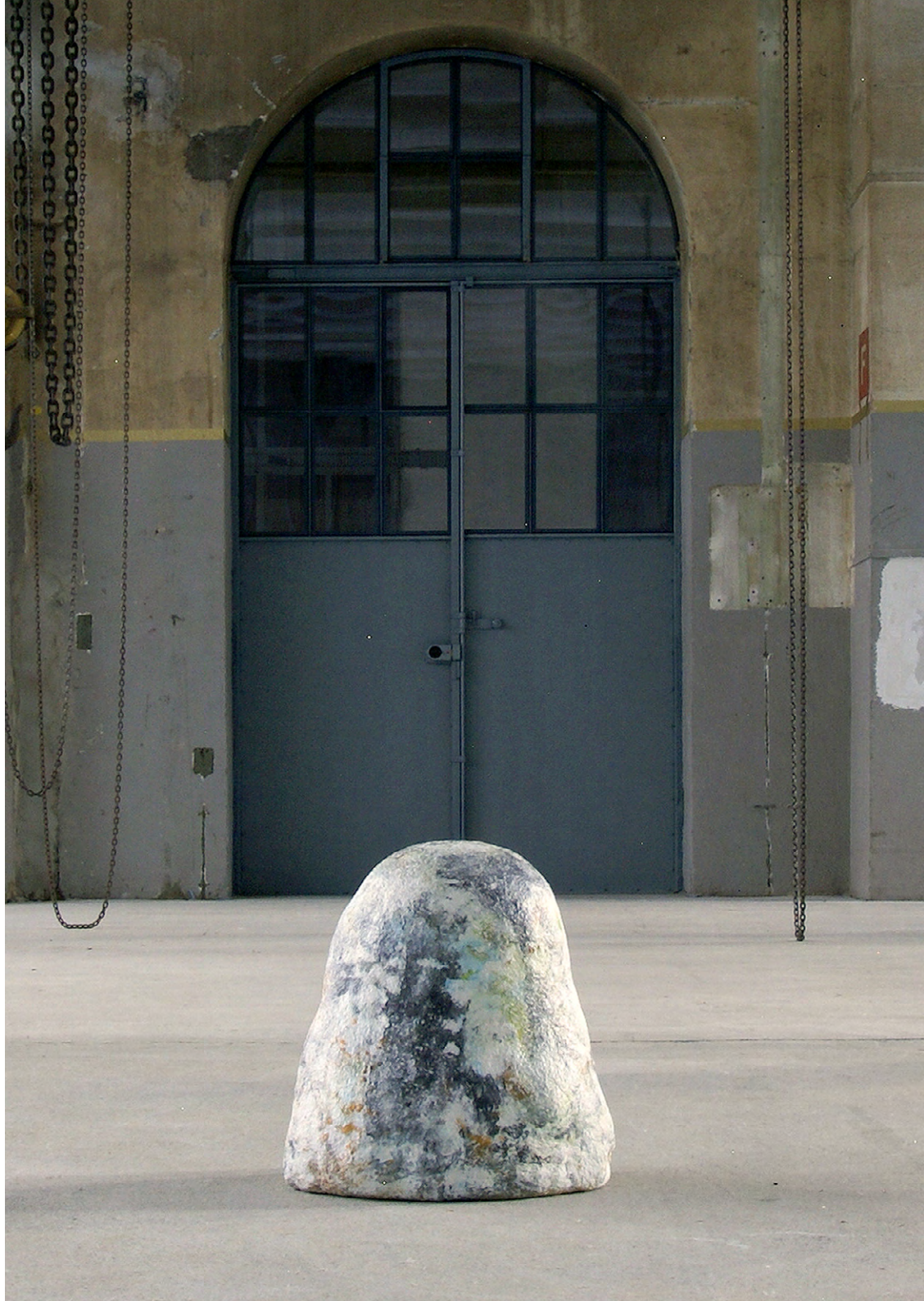
Staubfänger & Ladenhüter

Une série de sculptures domestiques en constante évolution, pensées comme des solution pratiques pour des problèmes inventés.

À droite: *Tas*, 2015, Céramique couverte de mousse en porcelaine, SIP Plainpalais, Genève | page suivante: vue d'exposition *Cantonale Bern-Jura*, Centre Pasquart, Bienne/CH, 2016 ©MG

Wolkensteine

Où va le blanc quand la neige fond? **(Rémy Zaugg) La série de pièces en mousse de porcelaine tend à matérialiser l'air. Similaire aux nuages qui poussent et se décomposent - ces sculptures viennent de nulle-part et vont nulle-part.**



À droite: Test nucléaire, Nasa;USA, | page suivante: Vue d'expostition *EAC* Porrentruy, porcelaine, impression digitale céramique, or ©MG | dernière page: La Tablée, 2009, Vue de l'exposition *Post Tenebras Luxe*, Musée Rath, Genève, commissaire d'exposition Donatella Bernardi ©Sandra Pointet

[...] Romeo, Apache, Galileo, Charlie [...]

questionne la fascination de l'ésthétique du champignon atomique en même tant que la répulsion à imaginer les effets d'une éventuelle catastrophe. Ici, le rapport entre nature et culture touche à l'extrême de la dévastation.

*1966 vit et travaille à Genève / CH

Formation

2004 - 2006 *Executive Master en Art | Design & Innovation,* Bâle, Hochschule für Gestaltung und Kunst (Félicitations du jury)

1998 *Diplôme B* (enseignement) Genève, École supérieure d'art visuel (HEAD — Genève)

1996 *Diplôme (BA) en céramique-objet*, mention très bien, Genève, École supérieure d'arts appliqués (HEAD—Genève)

1988 *Diplôme d'enseignante*, spécialisation dessin, création textile et technique culinaire, Berne, École normale

1983 *CFC, employée de maison (ménage rural)*

Expériences professionnelles

depuis 2001 Chargée de cours, HEAD— Genève:

depuis 2013 Responsable *CERCCO* — Centre d'expérimentation et de recherche en céramique contemporaine de la HEAD

2011 - 2013 Cheffe du projet de recherche *GraphicCeram*

2007 - 2009 Membre du goupe de recherche du projet *Creasearch*

2007 - 2016 Enseigne au *DAS REAL - Céramique & Polymères*

2005 - 2012 Membre du conseil de la *Fondation bernoise de design*

2007 - 2012 Présidente de la Commission des bourses de projet de la *Fondation bernoise de design*

1998 - 2001 Assistante en Filière Design industriel et de produit, spécialisation céramique-objet, HEAD — Genève

1988 - 1999 Enseignement artistique, Cycle d'orientation de Münsingen

Distinctions & Prix

2007 Aide à la création du Fonds municipal d'art contemporain — *FMAC* — Genève, projet *Traces de récréation*, Ecole Beaulieu, Genève

1998 Artiste résidente à l' *EKWC* — European Ceramic Workcentre, à 's-Hertogenbosch / NL

1997 - 2000 Bénéficiaire d'un *Atelier à l'Usine*, Bourse Ville de Genève

1996 Premier Prix, Concours de l'aménagement de la *Place des Charmettes*, Ville de Carouge

1996 Lauréate du Fonds cantonal d'art contemporain pour le travail de diplôme, Genève

Expositions & Réalisations (Sélection)

2019 *Cantonale Berne-Jura*, Centre Pasquart, Bienne/CH et Kunsthaus Langenthal

2018 *Thinking about REAL-Time,* Fonderie Kugler, Genève | *Cantonale Berne-Jura*, Kunsthaus Langenthal/CH

2017 *L'Art contemporain, peut il être une fête?*, l'Aspirateur, Narbonne/F*Domestic Sculptures*, ET - Espace Témoin, Genève/CH | *Cantonale Berne-Jura*, Centre Pasquart, Bienne/CH

2016 *Contract Earth*, First Chinese Biennale contemporary ceramic, Henan | *Esszimmer goes to Weltraum.me,* pendant Art Basel | *Le retour*, Espace Temoin, Genève

2015 *Where does the Wite goes when the snow melts*?, Exposition personnelle à la *Galerie Annick Zuffrey*, dans le cadre du Parcours Céramique Carougeois | Présentation de *Tellerstories*, Exposition *Espaces du design*, Centre culturel suisse de Milan/I

2014 *Something wrong*, Exposition personnelle à la Galerie *Esszimmer, Raum für Kunst+,* Bonn / DE

2013 *Cantonale Bern Jura*, EAC-Halles, Porrentruy/CH | *Illusions du Réel*, Château Borély, Musée des arts décoratifs et de la mode, Marseille, F (Commande d'oeuvre public par la ville de Marseille) | *Horizon – Landscapes, Ceramics and Prints*, The Museum of Decorative Arts and Design, Oslo / NO | *Wolkensteine, Berliner Liste* représentée par l'Esszimmer, *Raum für Kunst+, Bonn* / DE

2012 *La manufacture de porcelaine de Langenthal*, Musée Ariana, Genève/CH

2011 *Hélvètes vulcains- Céramique contemporaine*, Mudac, Lausanne | *Bernardaud - Camera Obscura*, Ministère de la Culture, Paris / FR | *Prints & Transfers*, Galerie Handwerk, Munich / DE

2010 Fête de famille, Villa Dutoit Genève

2009 Manufacture Bernardaud, Limoges, éd. limitée *Camera obscura* - coffret de 6 assiettes, réalisé en 1000 ex. . | *La Tablée* dans le cadre de *Post Tenebras Luxe*, Musée Rath, Genève | *Porzellan Weisses Gold*, Museum Bellerive, Zürich

2008 *Petits bouleversements au centre de la tabl*e, Musée des Arts décoratifs, Paris et à la Fondation de la Manufacture Bernardaud, FR

Bio

2007 *Traces de récréation*, intervention artistique, Préau del'école Beaulieu, Genève

2005 *D'immatériels lendemains,* Musée royal de Mariemont, Mariemont/B

2004 *Tellerstories II*, Galerie Verzamled Werk, Gent / B

2003 *Tellerstories I,* Galerie Ligne Treize, Ville de Carouge

1999 et 2000 Bourse Lissignol-Chevalier, Centre d'art contemporain, Genève

1999 Bourse fédérale d'arts appliqués, Bâle

1998 *Forces intérieures*, Galerie etc., exposition personnelle, Genève

1996 *Aux limites*, exposition personnelle, Musée Ariana, Genève

Collections

Musée Borély, Musée des arts décoratifs et de la mode, Marseille / FR | F*ondation Pictet pour l'art*, Genève / CH | Municipal Museum of Contemporary art *SMAK*, Gent / BE | *Musée Ariana*, Musée suisse de céramique et de verre, Genève | *Mudac* (Musée de design et d'art contemporain), Lausanne | *Museum für Gestaltung* Zürich, Designsammlung | *Collection d'art contemporain du Canton de Berne*

Workshops et Conférences

2017 *Impression céramique*, HKB - Haute école des arts de Berne, Formation continue pour des enseignants et assistants *Amost nothing* | Conférence lors des journées du feu à l'ISBA, Institut supérieure des Beaux Arts de Besançon

2016 *Dirty Hands*, EESAB, Ecole Européenne d'art de Bretagne/F

2013 *GraphicCeram*, Institut National d'Histoire de l'Art (INHA), Paris

2011 *Moving Approaches*, Ecole d'arts visuels Berne et Bienne A*cademic vs Artistic Research - a personal view*

2010 *Forme & Image*, Fondation Bruckner, Carouge/CH

2009 *Image & céramique, aspects esthétiques et techniques*, Musée des Arts décoratifs, Paris/F

2008 Symposium de recherche SDN, *Focused*, Haute école des Arts Berne, présentation du projet *CreaSearch - Modèles et Pratique expérimentale*

2007 Workshop et conférence, *Wenn Oberflächen Geschichten erzählen*, Muthesius Kunsthochschule, Kiel / D

2006 *Transfert d'images par photocopie sur matériaux non-poreux,* étude faisabilité menée au sein de la HEAD-Genève, Exposition *designlabor au* Gewerbemuseum Wintertur et au Kornhausforum, Berne

2006 Workshop et Conférence *Pictural interventions on contemporary ceramic*, Sint Lucaas Academy of Arts, Gent / B

Bibliographie (Sélection)

2019 *Céramique, 90 artistes contemporains,* Ed. Pyramid, Charlotte Vannier & Véronique Pettit Laforet | Rédaction et coordination éditorial de *ECART N°4 - Architectures céramiques de la structure à l'ornement,* édtité par HEAD — Genève

2018 Co-rédaction avec K. Hohmann et coordiation éditorial de la publication *Soucoupe volantes,* projet de l'option construction, sculpture et espace de la HEAD — Genève,

2016 *Cuisines et phénomènes,* Revue de la céramique & du verre, Carole Andreani

2015 Espace contemporain N°4 et 6: *Le goût du design - sélection de design suisse*, p. 69, Exposition universelle Milan et Designdays, Genève

2014 Rédaction et coordination éditoriale de la publication de l'*Issue# 30, GraphicCeram*, Recherche sur la combinaison de techniques de traitement de surface, HEAD-Genève | Publication d'expositition *Something wrong,* Sibylle Feucht, Galerie Esszimmer, Bonn

2013 - 2014 Publication du travail *Illusions du réel*, Musée Borély Marseille: Revue des Musées de France/Revue du Louvre, Christine Germain-Donnat, *De l'age d'or des arts décoratives à la création contemporaine*, p 7- 8; Beaux Art Magazine hors-série, janvier 2014 | p.26, Côté sud N° 145, *Le nouveau Musée Borély*, p. 22 -24

2011 *Edelweiss Men* n°1, *Des Suisses qui sèment et récoltent*, Denis Pernet

2009 Publication de l'exposition *Post Tenebras Luxe*, Musée Rath - Genève, Direction de la publication Donatella Bernardi

2005 Catalogue de l'exposition *D'immatériels lendemains*; Cinquante porcelaines du Musée royal de Mariemont, L. Recchia

2003 - 2008 Projet Tellerstories: Maison Française spécial cuisine | ELLE Wonen, Belgique N° 119 | De Standaart/B. Special Design | MASSIV N° 17 | Edelweiss N° 48 | Annabelle Wohnen N° 2

Bio

magdalenagerber.ch