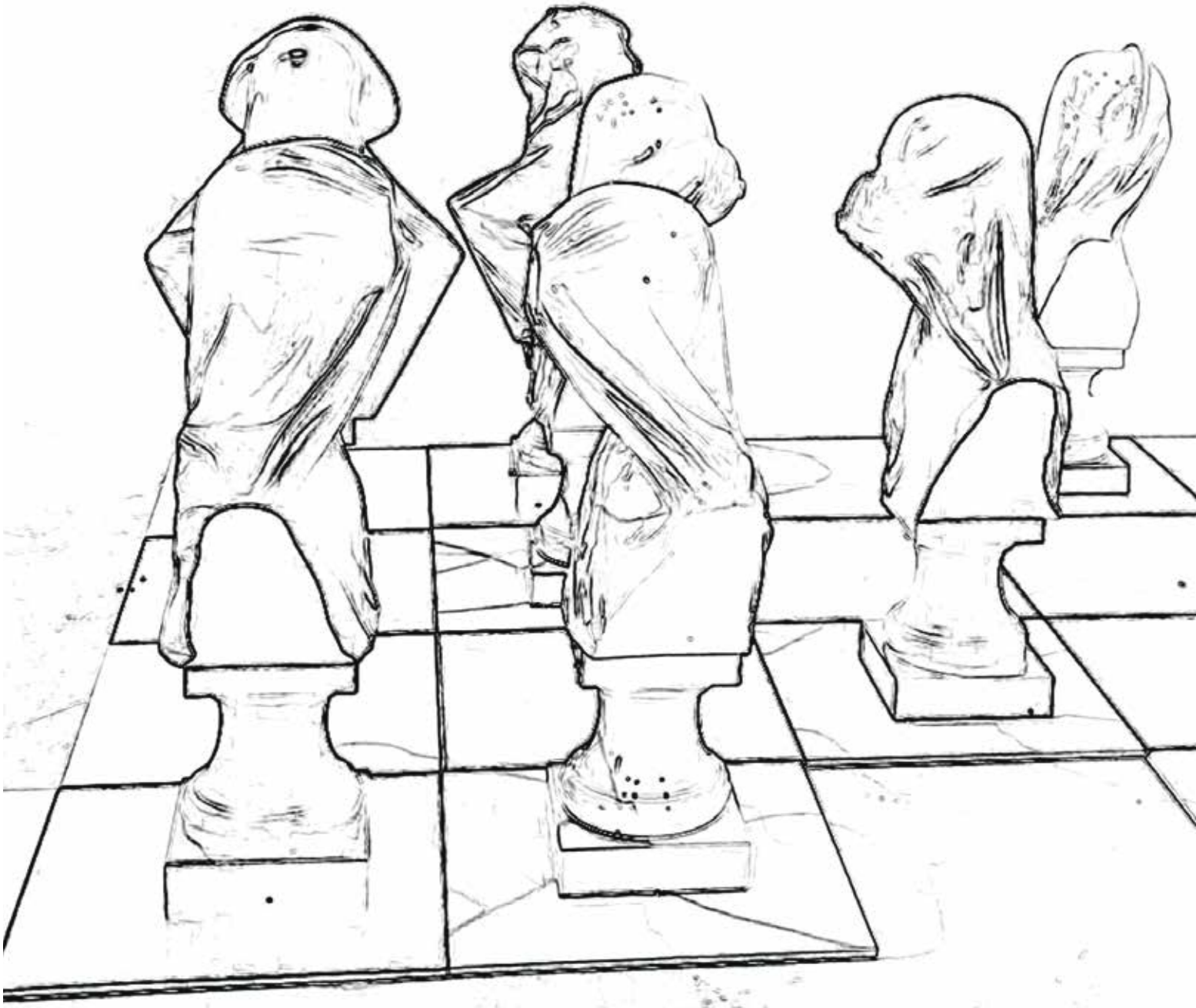
MYRIAM POIATTI
SUZANNE RIVIER

FORMES CRITIQUES

FRANÇOIS RUEGG



MYRIAM POIATTI | SUZANNE RIVIER

FRANÇOIS RUEGG
FORMES CRITIQUES

© L'Esprit de la Lettre Éditions, Genève, 2022
Suzanne Rivier-Devèze
30 chemin des Crêts de Champel
CH–1206 Genève

ISBN édition papier : 978-2-940587-25-4
ISBN édition numérique : 978-2-940587-26-1

Dépôt légal BGE, Genève et BNS, Berne, 2022

Graphisme : Suzanne Rivier [-Devèze], Genève
Illustrations de couverture :
recto : *Busts,* 2017 | verso : *Boots,* 2021

esprit-de-la-lettre.swiss

François Ruegg a été invité à participer en 2022 à plusieurs expositions collectives, perspective stimulante à l'origine de cette publication anticipée.
Myriam Poiatti et Suzanne Rivier ont choisi quelques termes qui semblaient les plus pertinents pour croiser leurs regards sur ces FORMES CRITIQUES. Il aurait évidemment été possible d'en ajouter bien d'autres : humour, inquiétude, décalage… sans pour autant atteindre à l'exhaustivité !

Venise > **Homo Faber. Crafting a more human future – Porcelain virtuosity,** organisée par la Michelangelo Foundation, Fondazione Giorgio Cini,10 avril – 1er mai 2022

Yverdon-les-Bains > **Comment changer du plomb en or,** organisée par Visarte Vaud, C.A.C.Y. Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains, 11 sept. – 6 nov. 2022

Nyon > **Melting Pot,** organisée par Swissceramics, château de Nyon, 15 sept. 2022 – mars 2023

Can't see
2017, 56 x 40 x 23 cm

LIBERTÉ

Aux antipodes de la vision quelque peu dogmatique que l'on avait dans les années 1980 et 90 sur la manière convenable de pratiquer la céramique, François Ruegg n'a jamais craint d'intégrer le sens à la forme, de dénoncer les conditionnements, les contraintes imposées par des normes sociétales de plus en plus invasives.
Techniquement aussi, les codes-barres sérigraphiés, les assiettes en porcelaine industrielle supportant une bouée rose fluo, pour ne citer qu'eux, s'affranchissent allègrement du « céramiquement correct ». Critique et jubilation peuvent aller de pair. | SR

Safer Platex
1998, 25 x 48 x 48 cm

CACHÉ ?

Bien sûr que François Ruegg cache, se cache. Il cache, il se cache pour nous obliger à examiner, à sonder, à scruter, à approfondir, à nous interroger… Affirmer qu'« il cache et se cache », c'est souligner la connivence entre l'artiste et son processus créatif ; chaque réalisation porte une trace de son histoire personnelle – cachée, parce qu'il n'est pas question de narration explicite – qui ne demande qu'à se dévoiler pour qui sait regarder. | MP

Page suivante
Haut: *Can't see | Can't hear*, 2017, 56 x 40 x 20 cm Bas: *Can't talk | Can't think*, 2017, 56 x 40 x 23 cm

Can't see, de profil

REPRÉSENTATION

Les bustes évoquent la tradition du portrait sculpté qui reproduit les traits d'une personne pour la mémoire – présente ou posthume. Ils se prêtent à une identification. Les bustes de François Ruegg sont, au contraire, impersonnels, ont perdu tout trait caractéristique et reconnaissable pour n'être plus que des fantômes, des ombres de « personne », justement… Leur reproduction sérielle pointe d'autant plus l'uniformisation et la banalisation vers laquelle le conditionnement social nous pousse. | MP

Can’t think | *Can’t see* | *Can’t hear* | *Can’t talk*, 2021. Et inversement.

Piédestal, pions, figures. Tout dans cet alignement de bustes évoque un jeu d'échecs, pièces d'un jeu de société bien réel où chacun peut – ou non – choisir son attitude. | SR

∧ Can't hear
> Cant' think

Can't see, de dos

Stratagème
2022, 65 x 280 x 240 cm

PROVOCATION

Réduire certains objets à de la provocation conduit généralement à les discréditer, à leur dénier toute pertinence, en s'abstenant de toute autre analyse critique. Il est pourtant fructueux de poser la question de leur raison d'être, en interrogeant le désagrément ressenti ou l'incompréhension qu'ils génèrent. Chez François Ruegg, certaines pièces dénoncent, par exemple, les travers de la consommation effrénée, l'artificialité de plus en plus grande de la nourriture, l'omniprésence des images formatées liées à la séduction, à l'érotisme… Plutôt que de provocation, c'est une incitation à ouvrir les yeux, à rester à l'écoute de ce qui nous entoure, à exprimer son point de vue, et peut-être même, *in fine,* à penser un autre monde possible. Vous avez dit im-pertinent ? | SR

Accessoires de séduction féminine
2017, 67 x 42 x 42 cm

APPARENCE

Miroir, mirage, espoir, masque, illusion… L'apparence peut être un jeu ou une injonction, une stimulation ou un carcan. Il est difficile de dissocier les deux aspects, tant les normes sociétales sont fortes. S'en jouer ou s'en détacher commande d'abord de les reconnaître comme telles. Du rouge à lèvres aux sous-vêtements, des statuts sociaux aux manières de se comporter, les codes de l'apparence extérieure influent aussi évidemment sur notre manière de (ne pas) voir ou de (ne pas) penser le monde. | SR

SÉDUCTION

L'aspect des objets céramique est séducteur ; matière belle et lisse, formes rondes et sensuelles. Toutefois François Ruegg ne s'en tient pas à cette recherche. La séduction, c'est pour capter le regard, qui caresse alors les surfaces brillantes, se laisse prendre au piège, avant de déceler d'autres lectures possibles, dérangeantes bien souvent : botte de dictateur, de pêcheur, de sado-maso ? Rondeur d'une orange, d'un sexe, d'une hanche, d'un légume ? Les objets se donnent à voir, s'offrent à notre désir, poussent au toucher – tout en provoquant, par leur duplicité, un malaise curieux… | MP

TITRES

Que représentent certains de ces objets non identifiables au premier abord ? Quelle intention faut-il y voir ? Face à l'alignement de bustes, la référence aux « trois petits singes » peut être perceptible, mais qu'en est-il du quatrième ? Les titres, ici, donnent des pistes essentielles. Car il ne s'agit pas d'objets abstraits, même si certains pourraient être perçus comme tels. *Transgenic vegetables, Can't think…* François Ruegg, dans sa volonté que la forme suggère sans imposer de vision univoque, précise souvent dans le titre la nature de son propos. | SR

Transgenic vegetables
2017, 19 x 50 x 22 cm

DÉNONCIATION

Comment regarder ses bottes… ? Comment lire, recevoir ces bottes ?
Objets immédiatement reconnaissables – elles ressemblent parfaitement à de vraies bottes de pêcheurs – elles ont toutefois une présence à la fois esthétique et perturbante, difficilement dissociable de l'actualité. Ces cuissardes, multipliées, acquièrent un aspect menaçant et se prêtent à la métaphore du pouvoir. Dans un monde bouleversé par les migrations, elles évoquent autant les marches dictatoriales que les bottes de sept lieues, indispensables pour franchir les distances et les frontières.
Sous l'esthétique formelle se cache (encore) une critique de la société. | MP

Boots
2021, installation, 83 x 350 x 150 cm env.

Dripping II, détail
Projet d'installation pour l'exposition *Melting Pot*, Nyon
83 x 120 x 100 cm

Boots, détail
83 x 40 x 30 cm

COULEUR

Des bottes éclaboussées de coulures jaunes. Elles semblent inquiétantes, tant par leur aspect sombre et massif que par ce dont elles préservent. Du jaune vif joyeux au jaune vif toxique n'y aurait-il qu'un pas ? Mais si ces mêmes bottes sont entièrement revêtues de peinture « rose Barbie » ? Protection, séduction, voire scandale… Est-ce la forme qui oriente le plus notre perception ou la couleur à laquelle elle est associée ? | SR

Extrait de vidéo, 2021

ORIENTATION

Multiples, les points de vue le sont forcément. Stimuler des perceptions inattendues est aussi une façon d'inciter le spectateur à changer lui-même de perspective, à voir sous un autre angle. Troubler la lecture d'un objet en le recouvrant d'un voile, le napper d'une couleur surprenante qui modifie la lecture de la forme, revient à instituer l'incertitude comme une voie féconde en découvertes. | SR

Boots, 2021
83 x 45 x 45 cm

ROUGE, NOIR, ROSE…

Rose, rouge, jaune, noir, couleurs franches, couleurs passions, couleurs symboles – rouge comme le sang, rose comme les joues des Barbies, comme les robes des petites filles sages, comme les lèvres des femmes séductrices, noir comme les nuits sombres, comme les costumes des banquiers, comme les voitures officielles. Les couleurs participent de notre environnement, leur perception influence nos sentiments, nos comportements. François Ruegg déjoue et perturbe les codes qui leur sont associés, pour créer de singuliers récits, en marge des normes apprises et intégrées par toutes et tous. | MP

FRANÇOIS RUEGG

www.francoisruegg.com

Membre des associations

Visarte Vaud
Académie Internationale de la Céramique AIC | International Academy of Ceramics IAC
Association Céramique Suisse | Swiss Ceramics Association

Formation

1975-1980	Ecole des Arts Décoratifs, Genève
1982	Sun Valley Center for Arts and Humanities, Sun Valley, Idaho, USA
2007-2008	HEAD / Hes.so, Haute école d'art et de design, Genève, Formation postgrade Diploma of Advanced Studies en REALisation – Céramique & Polymères

Prix et distinctions | sélection

1989 Prix ex aequo de la *Biennale Céramique suisse 89,* 15e Biennale de l'Association des céramistes suisses, Yverdon-les-Bains, CH
1999 Acquisition Prize, *Sidney Myer Fund International Ceramics Award,* Shepparton, AU
Mention, *4. Schweizer Keramik-Wettbewerb | 4e Concours Céramique Suisse,* Soleure,CH
2000 Judge's Special Prize, *The 6th Taiwan Golden Ceramics Awards,* Taipei, TW
2001 Bronze Prize, *The 1st World Ceramic Biennale 2001 Korea International Competition,* « Shaping the future with Earth », Icheon, KR
2003 Honorable Mention, T*he 2nd World Ceramic Biennale 2003 Korea International Competition,* Icheon, KR
Mención de honor, *VI bienal internacional de cerámica*, Manises, ES
2004 [Distinction du jury],T*he 5th Mashiko Ceramics Competition* Mashiko, JP
2005 Primer premi, *III Bienal de cerámica del Vendrell*, El Vendrell, ES
2008 Finalist Prize, *International Competition of the Taiwan Ceramics Biennal 2008*, Taipei, TW
2012 1er Prix, *Biennale Internationale de Céramique Contemporaine,* Andenne, BE

Œuvres dans collections et musées

Berner Design Stiftung | Fondation bernoise de design, Berne, CH
Collection Fondation Pro Helvetia, CH
Dosask Sammlung [Swissceramics], Soleure, CH
Everson Museum of Art, Syracuse / New York, USA
Fonds d'art visuel de la Ville d'Yverdon-les-Bains [FAV], CH
Icheon World Ceramic Center [CERAPIA], Icheon, KR
Musée Ariana, Genève, CH
Musée de design et d'arts appliqués contemporains [Mudac], Lausanne, CH
Musée La Piscine - Musée d'art et d'industrie André Diligent, Roubaix, FR
Sèvres - Musée national de céramique, FR
Sidney Myer Fund, Shepparton, AU
Stiftung Keramion, Frechen, DE
Taipei Yingge Ceramics Museum, Taipei, TW
The Saga Prefectoral Art Museum, Saga City, JP
World Ceramic Exposition Foundation [WOCEF], Icheon, KR

Expositions personnelles | sélection

1987 *Objets porcelaine,* Galerie Lionel Latham, Genève, CH
2003 Galerie Das Ding, Lucerne, CH
2011 *Tensions-mutations,* Galerie Lionel Latham, Genève, CH
2014 Galerie A Rebours, Patrick Favardin & David Mistre, Paris, FR
Galerie Verve, Jardim America, Sao Paulo, BR
2017 View Space Gallery, Under the Weil, Sanbao Road, Jingdezehen, CN
2017 *Statuts* | *Statues* Musée Ariana, Genève, CH

Expositions collectives | sélection

1981 *Lauréats de la bourse du Fonds Berthoud et des Fonds Lissignol-Chevalier-Galland,* Halles de l'Ile, Genève, CH
1986 *Triennale de la porcelaine,* Château de Nyon, Nyon, CH
44° Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte, Palazzo delle esposizioni, Faenza, IT
1988 *9e Biennale internationale de Limoges,* Musée national Adrien Dubouché, Limoges, FR
1989 *Autour de la table,* Musée des arts décoratifs, Lausanne ; Museum für Gestaltung, Zurich, CH
Max-Laeuger-Preis, Museum am Burgdorf, Lörrach, DE
Galerie I.N.O.V., Paris, FR
Configura 1, Kunst in Europa, Erfurt 91', Internationale Gartenbauausstellung, Erfurt, DE
1992 *3e Triennale internationale de la porcelaine,* Château de Nyon, Nyon, CH
1993 *International Mini Print Exhibition,* Terrassa, Barcelone, ES (sérigraphie *Code-barre*)
1996 Museum für zeitgenössische keramische Kunst, Frechen, DE
2000 *Sidney Myer Fund International Ceramics Award,* Shepparton Art Gallery, Shepparton, AU
Austellung Exhibition, Keramion, Museum für zeitgenössische keramische Kunst, Frechen, DE
The 6th Taiwan Golden Ceramics Awards, Yingko Ceramics Museum, Taipei County, TW
2001 *IV Bienal Barro de América, Homenaje a Roberto Guevara,* Museo Alejandro Otero, Caracas, VE
The 1st World Ceramic Biennale 2001 Korea International Competition, « Shaping the future with Earth » Icheon World Ceramic Center, Icheon, KR
2003 Kunsthuis Ingrith Desmet, Heule, BE
VI bienal internacional de cerámica, Museu de cerámica, Manises, ES
The 2nd World Ceramic Biennale 2003 Korea International Competition, Icheon World Ceramic Center Icheon, KR
2004 *The first Taiwan Ceramics Biennale International Competition,* Taipei County Yingge Ceramics Museum, Taipei, TW
9e Biennale de la céramique, Andenne, BE
2005 *D'immatériels Lendemains, Porcelaines d'aujourd'hui,* Musée royal de Mariemont, Mariemont, BE
Acquisition récentes II, Musée de design et d'arts appliqués contemporains [MUDAC], Lausanne, CH
2008 I*nternational Competition of the Taiwan Ceramics Biennal,* Taipei County Yingge Ceramics Museum, Taipei, TW
Wison Art Museum, Shanghai CN
Céramique contemporaine, Biennale internationale, « La Suisse invitée », 28.06-17.11, Vallauris, FR
2009 *Porcelain - White Gold,* 10.07–27.10, Musée Bellerive, Zurich, CH
2011 *Céramique contemporaine, Helvètes Vulcains,* Musée de design et d'arts appliqués contemporains [MUDAC], Lausanne, CH
2012 Galerie Puls – Contemporary ceramics, Bruxelles, BE
Biennale Internationale de Céramique Contemporaine, Andenne, BE

2016 *East and West Invitational Ceramic Exhibition, Heritage and Diversity,* Hanyang University Museum, Seoul, KR
International Ceramics Art Invitational Exhibition, Liling Ceramic Valley Museum, Hunan, CN
2017 *The Second International Ceramics Exhibition Qingdao Sculpture Art Museum,* Qingdao, CN
2018 *Objects in mirror are closer than they appear,* Kunstforum Gallery, Soleure, CH

Publications

1994 Suzanne Rivier, « Art and Shadow, a duality revisited », in *Ceramics, Art and Perception,* 1994, n° 16, p. 45-49, repr. coul.
2003 Frédéric Bodet, « François Ruegg, une approche esthétique des sentiments », in *Temperature, Jahresheft – cahier annuel, Association céramique suisse,* 2003, p. 14-21, repr. coul.
2005 T*ensions — Mutations, François Ruegg,* Genève, Editions Convergence, 2005 (monographie)
Ming Bai, *World famous ceramic artists' studios, Europe* (vol 1), Shijiazhuang (China), Hebei Fine Arts, 2005, p.156-169, repr. coul.
2006 Ricard Planas Camps, *François Ruegg, El fràgil absolut – The fragility of the absolute, III Bienal de Cerámica del Vendrell,* El Vendrell, 2006 (monographie éditée suite au 1er prix obtenu en 2005)
2008 Judith S. Schwartz, *Confrontional ceramics, the artist as social critic,* London, A&C Black, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, p. 78, repr.
2010 *Décor, design & industrie, Les arts appliqués à Genève,* Paris, Somogy éditions d'art et Genève, Musée d'art et d'histoire, 2010, p. 288, repr. coul.
2011 Myriam Poiatti, *Contre nature morte, François Ruegg,* Genève, Editions Convergence (monographie)
2013 Myriam Poiatti, *Contre nature morte, François Ruegg,* Genève, L'Esprit de la Lettre Editions (nouvelle version, édition numérique)
2017 Suzanne Rivier, *François Ruegg – Statuts | Statues ; Parcours antérieur,* Genève, L'Esprit de la Lettre Editions, (monographie en lien avec l'exposition de l'artiste au Musée Ariana, 2017-2018, Genève)

Crédits photographiques, pages :

Nelson dos Reis	32
Suzanne Rivier	1 et 4 de couverture, 3, [7, 8], 10, 11, 12, 13, [14], 21, 23, 24, 25
François Ruegg	4, 6, 15, 27, 29
Zhang Lei	17, 19

Myriam Poiatti

Historienne, critique d'art, commissaire d'exposition et ancienne professeure à la HEAD-Genève. Ses activités professionnelles lui ont permis d'explorer de multiples secteurs culturels, ainsi que de collaborer à la réalisation d'expositions et à la rédaction de publications relatives aux arts des XVIIIe-XXIe siècles.

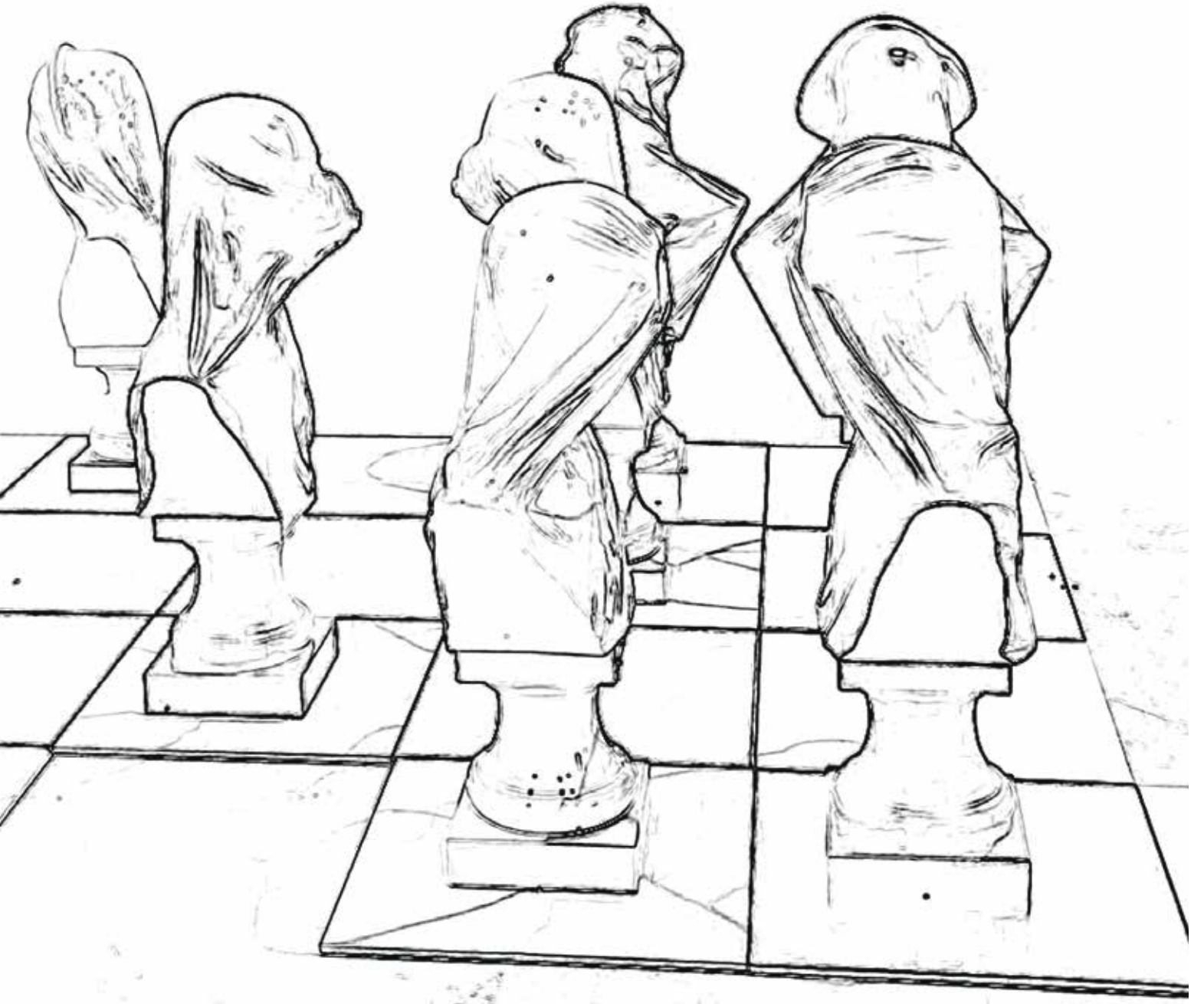
Passionnée par les images – fixe ou en mouvement, peinte, dessinée, de synthèse, photographique, image religieuse, profane, publicitaire, didactique, image mentale… elle questionne ces différents modes de création visuelle et/ou textuelle pour tenter d'en comprendre la pertinence en tant que signe spécifique.

Suzanne Rivier [-Devèze]

Études d'histoire de l'art à Aix-en-Provence – dont un cours de photographie par Willy Ronis. Vient à Genève pour travailler au Musée Ariana, puis crée la collection *Céramique d'aujourd'hui* dont elle écrit la plupart des monographies [S. Dell'Ava, éd. Olizane]. Poursuit son activité de collaboratrice scientifique au Musée d'art et d'histoire et ouvre en parallèle un atelier de graphisme. > suzannerivier.ch

Fonde la maison d'édition *L'Esprit de la Lettre* et publie des ouvrages en lien avec l'art, la poésie, la bibliothéconomie et autres sujets plus atypiques. Autrice de divers textes critiques ou fictionnels et récemment commissaire d'exposition indépendante.

Achevé d'imprimer
par Saxoprint à Dresde
en mars 2022



ISBN 978-2-940587-25-4

9 782940 587254 >

L'ESPRIT DE LA LETTRE ÉDITIONS