

#10

JCE

CONTEMPORARY ART

**BIENNALE ITINÉRANTE
JEUNE CRÉATION EUROPÉENNE**

**YOUNG EUROPEAN TALENTS'
TRAVELLING BIENNIAL**

FRANCE

LIETUVA

DEUTSCHLAND

SLOVAKIA

MAGYARORZAG

ÖSTERREICH

ITALIA

ESPAÑA

PORTUGAL

Guest country :
NETHERLANDS

www.jceforum.eu

TOMORROW'S ARTISTS? HERE TODAY!

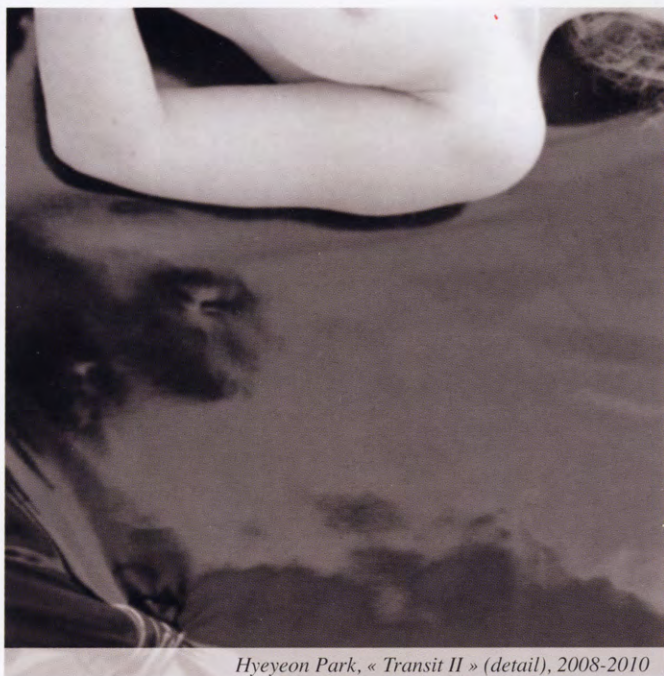
The challenge taken up by the 2011/2013 JCE Biennial, which federates a network of 10 cities in 10 European countries, is not only to offer each of the JCE co-organizing countries the means to obtain recognition and admiration for its artists, but also to provide the spectator with a glimpse of current creations on a European scale. These are, above all, individual creators with strong personal roots, who illustrate in many ways that there remain specific characteristics for local art scenes, far removed from monotonous, standardized art forms. It is important to remain open-minded

when Claus Mewes and Goesta Dierks, curators of the Biennial's German section, use the term « artists from Hamburg » to highlight an artistic scene specific to Northern Germany. This is in no way a drastic, unavoidable selection criterion, but a reflection of what artists are doing in the Hamburg region from a cultural standpoint. Some of them migrated to Berlin in the 90s. Others, arriving from every corner of the planet (like the "BeetoBee Net" group founded in Norway in 2004 or the South Korean Hyeeyeon Park) settled in Hamburg and have attended programs

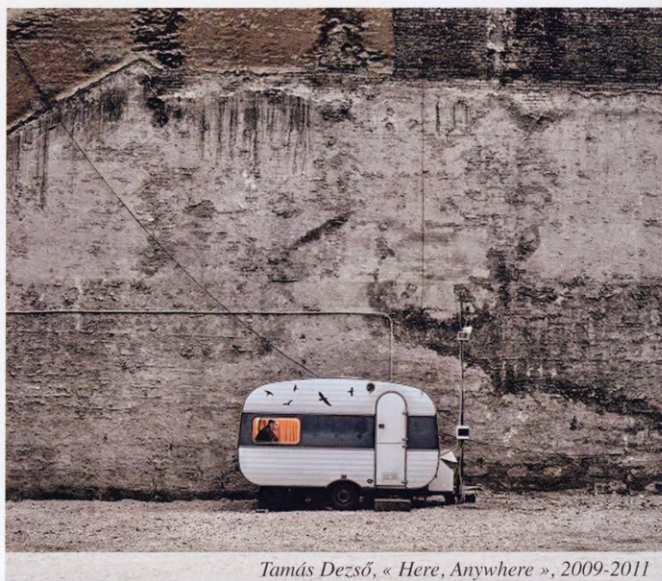
LES ARTISTES DE DEMAIN ? C'EST AUJOURD'HUI !

La Biennale de la Jeune Création Européenne 2011/2013, qui fédère un réseau des 10 villes dans 10 pays d'Europe, a pour enjeu de donner à chacun des pays co-organisateur du JCE les moyens de faire connaître et admirer ses artistes et donner au spectateur une instantanée de la création à l'échelle européenne. Ce sont avant tout des créateurs uniques aux racines très personnelles nous prouvant à certains égards qu'il existe des spécificités locales loin de l'hégémonie des universalismes. Lorsque Claus Mewes et Goesta Dierks, commissaires de la section allemande pour la Biennale, emploient le terme « artists from Hamburg » pour mettre

en avant une scène artistique spécifique au Nord de l'Allemagne, la souplesse est de mise. Il ne s'agit nullement d'un critère de sélection drastique et incontournable mais plutôt d'un reflet de ce qui fait d'un point de vue culturel dans la région de Hambourg. Certains d'entre eux ont migré à Berlin dans les années 90. D'autres arrivant des quatre coins de la planète tels que le collectif BeetoBee Net formé en Norvège en 2004 ou encore la Sud-Coréenne Hyeeyeon Park se sont installés à Hambourg et ont suivi le cursus des grandes écoles d'art de la ville. Le rapport aux médias véhiculé entre l'espace public et l'individu répond parfaitement à la mission que s'est

Hyeeyeon Park, « Transit II » (detail), 2008-2010

Tamás Dezső, « Here, Anywhere », 2009-2011

Juraj Kollár, « 0099 », 2009

Rodion Petrov, « Wc Public », 2010

Kay Walkowiak, « Kranich », 2007-2011

at the city's major art schools. The media as a vehicle between public and private space responds perfectly to the mission of Hamburg's Kunsthaus: to ensure support for the questioning regards of emerging German artists. This questioning is even more explicit within the Hungarian selection led by curator Sari Stenczer, where we can see different variations in the critical take on Hungarian society. Questions ranging from the immutability of time to the arbitrariness of work, from the uncertainties of the environment to the deterioration of human relations, from the over-mediatization of globalization to the irreversible worsening of the quality of life: in other words, universal issues inherent to every urban society caught up in the globalization spiral. Far from ignoring political aspects specific to each country, one would be tempted to add that all technical means are acceptable for addressing the « world spectators » that we have in fact all become. For over two decades, video projections, installations and performances often had the wind in their sails, and the painter and sculptor was sometimes overlooked.

Today, we are experiencing a cross-fertilization of the techniques and forms employed. For example, the Slovakian selection, led by curator Daniela arná, allies the strong influence of conceptual thinking inherited from the « non-official » art of the 60s and 70s artistic scene in Slovakia with new forms of thinking. We find its painting represented by the extremely stark compositions of Jarmila Dzupová, Juraj Kollár and Dušan Mravec. A means of expression that can be readily conjugated with Matúš Lányi's videos and installations schematically depicting Twelve years ago / Jesus in the Temple in a series of colored electrons. Daniela Krajová tackles the area of Slovakian social and political issues in a decidedly refined cartoon, as does Boris Németh through investigative photography. In Europe, there was a strong tendency to wrap oneself in a cocoon of certainties prior to the fall of the Berlin Wall in November 1989. Opening borders has prompted an outpouring of unknown European artists, previously confined within the Caudine Forks of the Supreme Soviet. Initially, their was the pure pleasure of discovery, then over the years new exchanges

forgée la Kunsthaus Hamburg: soutenir les questionnements de la jeune création plastique allemande. Cette grille de questionnements est encore plus explicite au sein de la sélection hongroise conduite par la commissaire Sari Stenczer. Nous assistons à une variation de langages critiques sur la société hongroise. Des questions allant de l'immuabilité du temps à l'arbitraire du travail, des incertitudes de l'environnement à la détérioration des relations humaines, des aléas surmédiatisés de la mondialisation à une baisse irréversible de qualité de vie, autant dire des questions universelles inhérentes à toute société urbaine prise dans l'engrenage de la mondialisation. Loin d'omettre le contexte politique attendant à chacune de ses sociétés, nous serions tentés d'ajouter que tous les moyens techniques sont bons pour s'adresser aux spectateurs du monde que nous sommes. Durant deux bonnes décennies, la vidéo, les installations et les performances eurent le vent en poupe au point parfois de mépriser le peintre ou le sculpteur. Nous sommes aujourd'hui dans un métissage des techniques et des formes employées.

À titre d'exemple, la sélection slovaque, conduite par la commissaire Daniela Carná, marie la forte influence d'une pensée conceptuelle héritée de l'art non-officiel de la scène artistique slovaque des années 60 à 80 à des nouvelles formes de réflexion. La peinture se retrouve représentée avec des compositions très dépouillées de Jarmila Dzupová, Juraj Kollár et Dušan Mravec. Moyen d'expression qui s'acquine volontiers avec la vidéo et l'installation de Matúš Lányi schématisant Jésus dans le temple (Twelve years ago/Jesus in the Temple) en une série d'électrons colorés. Rayon questions sociales et politiques du pays, Daniela Krajová en fait son affaire dans un film d'animation plutôt relevé, tout comme Boris Németh à travers la photo d'investigation. Avant la chute du Mur de Berlin en novembre 1989, l'Europe avait lourdement tendance à se conforter dans un cocon de certitudes. L'ouverture des frontières a vu se déverser à grands flots tout un pan inconnu d'artistes européens séquestrés sous les fourches caudines du Soviet suprême.

were created through artist residencies. This new artistic Europe became a true entity, far from Asian and American empires. Art history in the former Eastern Block countries is discontinuous, as was highlighted in April 2010 by the Centre Pompidou at its exhibition *The Promises of the Past*. A kind of parenthesis, to which many contemporary artists from both inside and outside the ex-Soviet bloc were attached. Many adopted specific artistic trends from this part of Europe and were extensively inspired by movements and themes developed there. But does an "Eastern European" art movement still exist today, at a time when Europe's East/West divisions have disappeared and a new Europe, both East and West together, is the only relevant one? The Lithuanian selection, led by curator Goda Giedraityte, demonstrates this ambiguity between the globalization of the most recent artistic trends and the great traditions of an often sarcastic Lithuanian art, as Rodion Petrov expresses in his *Public WC*, a painting distorting the MacDonal'd's logo with beautiful irony. The scathing series of engravings by Greta Grendaite entitled *War Tactics* also comes to mind. On the one hand, we clearly sense social inspiration, reinforced by the aesthetics of the video and installation, and, on the other hand, a strong representation of drawings, graphic arts, sculptures and textiles. The effects of globalization and this perpetual quest for identity mingle in a dual representation of emotions, references and the overconsumption of images. The artist draws not only on the multiplicity of cultures, rituals and customs, but also on the overproduction of information. Through its Biennial, the JCE bears witness to this creative schizophrenia. Under the leadership of Dietgard Grimmer, Austria is presenting 8 artists, 6 young women and 2 young men all aged under 35, who work in a varied range of expressive media in which the portrait seems to prevail. Anja Ronacher's photographs come to mind: a man and a woman, two almost clinical black-and-white portraits: as do those of Judith Pichlmüller, with her passionate interest in minimalist insect photographs, along with Sira-Zoë Schmid's bit-mapped photographs of nudes conveying a semi-abstract perception. One also thinks of Johanna

Sara Bernardo, « Disembody » (detail), 2009

Binder's eight oils on cardboard, dog portraits painted using conventional techniques. In Italy, the selection process has been overseen by the City of Genoa in conjunction with the GAI (young Italian artists) art school network: Francesca Serrati, curator of Genoa's "Villa Croce" Museum of Contemporary Art, has chosen 8 Italian artists concerned in varying degrees with experimentation and highly innovative research, yet not distancing themselves from criticism of contemporary society. A kind of tonic cocktail of sound and image, installation/video and sculpture, digital coloring and ink, utopia and disillusion... all displayed with a certain lightness in relation to the *We are Italians* series of 6 black-and-white impressions imagined by Marta Mancusi. Painting's incursion is far more incisive with the Portuguese artists selected by Antonio Cardoso, director of the Amarante's Amadeo de Souza-Cardoso Museum.

Il y eut d'abord l'attrait de la découverte puis au fil des années de nouveaux échanges par le biais de résidences d'artistes se sont créés. Cette nouvelle Europe de l'art se transforma en une réelle entité loin des empires asiatiques et américains. Il y a une histoire discontinue de l'art dans l'ex-Europe de l'Est comme le soulignait en avril 2010 le Centre Pompidou dans son exposition *Les Promesses du passé*. Une sorte de parenthèse à laquelle se sont rattachés de nombreux artistes contemporains issus ou non des anciens pays de l'Est. Beaucoup se sont appropriés des pratiques propres aux courants artistiques de cette partie de l'Europe et ont été largement inspirés par les mouvements et les thématiques qui y ont été développés. Mais existe-t-il pour autant aujourd'hui un art « Est Européen », à l'heure où les divisions européennes Est/Ouest se sont éteintes, où il n'est plus question de d'une nouvelle Europe à la fois

occidentale et orientale? La sélection lituanienne, menée par la commissaire Goda Giedraityte affiche cette ambiguïté entre une globalisation des dernières tendances artistiques et les grandes traditions de l'art lituanien parfois sarcastique comme l'affiche Rodion Petrov dans son *WC Public*, une peinture détournant le logo de Mac Donald avec une belle ironie, ou grinçant en ce qui concerne la série de gravures *War Tactics* de Greta Grendaite. En clair, nous avons d'un côté une veine sociale renforcée par l'esthétique de la vidéo et de l'installation et de l'autre une forte représentation du dessin, du graphisme, de la sculpture et du textile. Les effets de la mondialisation et cette quête perpétuelle de l'identité se mêlent dans un dédoublement des émotions, des repères et de la surconsommation des images. L'artiste s'alimente dans la multiplicité des cultures, des rites, des coutumes mais aussi dans la surproduction de l'information. La Jeune Création Européenne par le biais de sa Biennale se fait le témoin de cette schizophrénie créative. L'Autriche sous la houlette de Dietgard Grimmer présente huit artistes, six filles et deux garçons, tous âgés de moins de trente-cinq ans, jouant sur une palette variée de médiums artistiques et dont la dominante semblerait être le portrait. Je pense aux photos de Anja Ronacher: un homme et une femme, deux portraits quasi cliniques en noir et blanc; à celles de Judith Pichlmüller se passionnant pour des portraits minimalistes d'insectes ou encore aux photos de nus de Sira-Zoë Schmid pixellisées dans une perception semi abstraite. Je pense aussi aux huiles sur carton de Johanna Binder, des portraits de chiens peints dans une facture classique. En Italie la sélection est réalisée par la Ville de Gènes, en lien avec le circuit d'écoles d'art GAI (Jeunes Artistes Italiens): Francesca Serrati, commissaire du musée d'art contemporain de Gènes « Villa Croce », a choisi huit artistes italiens plutôt soucieux de mettre en avant l'expérimentation et les recherches les plus innovantes sans se démarquer pour autant d'une critique de la société contemporaine. Une sorte de cocktail tonique entre son et image, installation/ vidéo et sculpture, coloration numérique et encre, utopie et désillusion...

Color is essential, interactive and a subject of reflection on supports as varied as fabric, aluminum, paper, linen and video. Sara Pereira, Brigida Machado and Rosa Santana really have a field day with the senses: Sara Bernardo's conceptual application and even Hugo Paquete's video assume a pictorial dimension, in this case adopting a certain sociological approach to color, hence to art. In Spain, the work of the 8 artists chosen by Tecla Sala Center curator Mario Pasqualotto is based on the « Think Tank » concept, originally a laboratory of reflection directed towards public policies, such as those of administrations and institutions. In transferring this brainstorming process to the art world, each artist's puts a spin on the twin facets of reality/fiction. Lucas Spreafico extracts a slightly acidic reverie from this, El Mar, a pastel-colored drawing; Albert Pascual Prats' photomontages add a fantastical touch; Alexandra Martorell focuses on the masculine/feminine,

while Margarita Amanda Rodriguez Brahm combines video and collage to create a world under construction. With his selection of young Dutch artists, Stijn Huijts concentrates "on different notions of philosophical, ideological, psychological and iconological painting – all invariably engaged with the world." Except for Robert Lambermont, whose installation made of common materials such as wood, steel, glass, plastic and a motor creates an interactive relay, all these artists explore different realms of possibility through their paintings. A dialog revealing existential issues of the human condition trapped in time and space. I would particularly recommend two artists, who push this mental exploration to the extreme: Thijs Jansen, imprisoning his painting Bushokje (Night of Hardcore) in the nocturnal straitjacket of a bus shelter oozing solitude and anxiety, and Frank Govers, ironically representing enclosure with Galvanized Iron.

Le tout présenté avec une certaine légèreté au regard de la série *We are italians*, six impressions en noir et blanc concocté par Marta Mancusi. L'incursion de la peinture est beaucoup plus incisive chez les artistes portugais choisis par Antonio Cardoso, directeur du Musée Amadeo De Souza Cardoso d'Amarante. La couleur devient indispensable, interactive et sujet à réflexion sur des supports aussi divers que la toile, l'aluminium, le papier, le lin ou la vidéo. Sara Pereira, Brigida Machado et Rosa Santana en font une fête des sens: Sara Bernardo, une application conceptuelle; même la vidéo de Hugo Paquete prend une dimension picturale rejoignant pour le coup une certaine approche sociologique de la couleur, et donc de l'art. En Espagne, l'engagement des huit artistes sélectionnés par Mario Pasqualotto commissaire du Centre Tecla Sala se base sur le concept de « Think Tank », un laboratoire de réflexions à l'origine axé sur les politiques publiques,

en gros sur les administrations et les institutions. Transférant le débat d'idées sur la planète art, les projets de chacun des artistes tangent sur la double facette réalité/fiction. Lucas Spreafico en extrait une rêverie acidulée. El Mar, un dessin aux couleurs pastel; Albert Pascual Prats lui donne de la fantaisie à travers ses photomontages; Alexandra Martorell centre son regard sur le féminin masculin alors que Margarita Amanda Rodriguez Brahm assemble vidéo et collage pour créer un monde en construction. Avec sa sélection de jeunes artistes néerlandais, Stijn Huijts se concentre « sur les différentes notions de la peinture philosophique, idéologique, psychologique et iconologique – mais toujours engagée sur le monde. » Excepté Robert Lambermont axé sur une installation composée de matériaux rudimentaires tels que le bois, l'acier, le verre, le plastique et un moteur comme relais interactif, tous se sont engagés en tant que peintres à explorer les champs du possible.

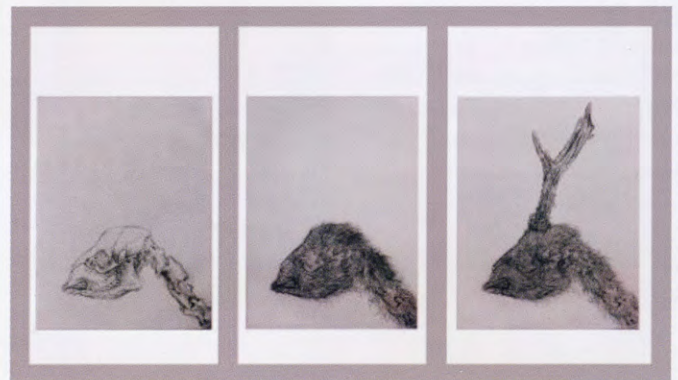
Thijs Jansen, « Bushokje » (Night of Hardcore), 2011

Marta Mancusi, « We are italians », 2009

Margarita Amanda Rodriguez Brahm, « Always Under Construction », 2011

Julien Salaud, « Chevreuil sans tripe, étape I, II, III », 2011

We finish with the French selection made by journalist and art critic Stéphane Corréard, who is also curator of the Salon de Montrouge, and for whom "The JCE represents both a melting pot and a horizon for tomorrow's artists. It is the responsibility of each of us to offer them the best possible conditions for living and working, to give their work all the attention it deserves, and to stimulate them day in and day out with our comments, our observations, and our patronage." These 8 new talents, each familiar with the different forms of artistic medium (video for Clément Cogitore and Eléonore Saintagnan, mixed techniques for Ayméric Ebrard, Julien Salaud and Fabien Souche, and the drawn image

for Ken Sortais, Clémence Torres and Rosa Maria Unda Souki), explore the same themes as their European fellow artists: a need to take account of contemporary society, caught in the maelstrom of globalization, to define one's own personal environment therein, and to confront other cultures and one's own roots. Are we in fact on the road towards European art? It's difficult not to think of Cédric Klapish's movie. Europe is just like his « Auberge Espagnol » (« Spanish Apartment »): completely assumed, with true ties spawned by this "Erasmus generation", taking us on a roller coaster ride that has only just begun!

Harry KAMPIANNE
26th August 2011

Un dialogue dans lequel se dégagent les questions existentielles de la condition humaine prisonnière du temps et de l'espace. J'opterais pour deux de ces artistes poussant cette exploration mentale à l'extrême: Thijs Jansen enfermant sa toile Bushokje (Night of Hardcore) dans un carcan nocturne d'abribus suintant la solitude et l'anxiété et Frank Govers ironisant sur l'enfermement avec Galvanized Iron. Finissons avec la sélection française chapeauté par le journaliste et critique d'art Stéphane Corréard, également commissaire du Salon de Montrouge, et pour qui « le JCE constitue à la fois un creuset et un horizon pour les artistes de demain. Il nous revient à tous ici de leur offrir les meilleures conditions d'existence, de création, de fréquenter leurs œuvres intimement, au quotidien, et de les stimuler par nos regards, nos commentaires, nos achats. » Ces huit nouveaux talents rôdés aux différents

types de médiums artistiques (la vidéo pour Clément Cogitore et Eléonore Saintagnan, les techniques mixtes pour Ayméric Ebrard, Julien Salaud et Fabien Souche ou encore l'image dessinée avec Ken Sortais, Clémence Torres et Rosa Maria Unda Souki) s'alignent néanmoins sur les mêmes attentes que leurs confrères européens: un besoin de rendre compte de la société contemporaine prise dans le tourbillon de la mondialisation, de cerner son propre environnement, de se confronter à d'autres cultures et à ses propres racines. Sommes-nous pour autant en marche vers un art européen? Difficile de ne pas penser au film de Cédric Klapish. L'Europe a tout de « L'Auberge espagnole » entièrement assumée, avec de réelles connexions et engendrée par cette « génération Erasmus » nous emmenant dans une sacrée aventure qui ne fait que commencer.

Harry KAMPIANNE
le 26 août 2011