Sonia Kacem | La chute

DE

CHÂTEAU GRUYÈRES

Vom Fall der Materie zur Kaskadenfalte

Das Schloss Gruyères eröffnet sein Ausstellungsprogramm 2024 mit der Genfer Künstlerin Sonia Kacem und lädt das Publikum ein, sich in eine in hohem Masse skulpturale Arbeit zu vertiefen. Mit einem ebenso minimalistischen und barocken Ansatz nimmt die Künstlerin das Schloss in Beschlag und zeigt die Ergebnisse einer mehr als zehnjährigen bildnerischen Forschungsarbeit.

Für sein erstes Kulturereignis des Jahrs 2024 lädt Schloss Gruyères Sonia Kacem ein, die ehemalige Grafenresidenz in Beschlag zu nehmen. Die Ausstellung *La chute* zeigt ein breites Spektrum der Tätigkeit der Künstlerin. Beim Durchschreiten der Schlossräume entdeckt das Publikum ihre Lieblingsthemen: die Materie und ihre Anhäufung, die Definition von Volumen durch Linien, die Drapierung und das Ornament-Zeichen. In dieser intensiven Arbeit prägt die Wiederholung des Gestus das Schaffen und versetzt die Künstlerin in eine körperliche Beziehung zur Materie. Ihre abstrakten Kompositionen, die mit Formen und Farben spielen, laden mit ihren teils eindrucksvollen Dimensionen unmittelbar zur Immersion und zum visuellen Vergnügen ein.

Sonia Kacem steht in der Nachfolge der Minimal Art und insbesondere des amerikanischen Künstlers Robert Morris, der in seinen Arbeiten die Probleme der Skulptur neu formulierte. Sie erkundet die Auswirkungen der Schwerkraft auf die Materie und die Spannungen, die diese beleben können. Dazu verwendet sie weiche Materialien und fertigt ihre Werke mit einfachen, gelegentlich repetitiven Gesten an, ohne bildhauerisch tätig zu werden oder zu modellieren. Ihre Ausstellung im Schloss Gruyères befasst sich insbesondere mit der Drapierung, die seit der Antike eines der am häufigsten bearbeiteten Themen der Kunst sein dürfte. Die Anordnung von Stoffen, die Falten bilden und knittern, ist eine der ersten Formen der Abstraktion. Sie deutet das Kleid und in einem weiteren Sinn den Körper an, den dieses umhüllt. So bekleiden schwere Stoffe auf kunstvolle Weise die Räume während des gesamten Rundgangs.

Die Werke sind unter anderem von der Opulenz der barocken Drapierung inspiriert, zum Beispiel von jener Berninis, eines Meisters des 17. Jahrhunderts, den die Künstlerin besonders schätzt. Sie arbeitet mit Spannungen und Kontrasten, spielt mit theatralischen Effekten und setzt auf das Vergnügen an Formen. Indem sie verschiedene – oft gebrauchte – Materialien wie Vinylplanen, Holzkonstruktionen oder Markisenstoffreste verwendet, um flachen Elementen Volumen zu geben, versetzt sie die Materialien durch ein subtiles Faltenspiel in Bewegung. Sonia Kacem untersucht nicht nur Textilien, sondern nutzt auch andere technische Verfahren, wobei sie stets Wert auf einen physischen Ansatz in Verbindung mit ihrem eigenen Körper legt. Auf die Kunst der Drapierung und ihrer Anwendung verweisen auch drei Bronzearbeiten mit dem Titel *Piega* (italienisch für «Falte»), für die sie mit der Technik des Wachsausschmelzverfahrens experimentiert, indem sie auf die Oberfläche mit dem Pinsel sich wiederholende Muster aufträgt.

Durch ihr Spiel mit Kontrasten, Farben und Formen eröffnen die Werke von Sonia Kacem in den historischen Räumen neue Perspektiven. Im Corot-Salon interagiert die Künstlerin mit dem Dekor, der Ende des 19. Jahrhunderts von den Mitgliedern der Künstlerkolonie der Familie Bovy-Balland geschaffen wurde. So bedeckt sie das Fenster mit einem Stück Stoff, das sich mit Prunk und Zartheit kaskadenartig entfaltet und ergänzt auf diese Weise die im Kollektiv geschaffene Malereien, die Jean-Baptiste Camille Corot und Barthélemy Menn auf den

Holztäfelungen ausführten. Die Falten des Werks, die an jene auf dem Rücken eines eleganten Kleids erinnern, entsprechen hier den Mädchen, die zwischen den von den Künstlern des 19. Jahrhunderts gemalten Medaillons tanzen.

In ihren Werken betreibt Sonia Kacem ein Spiel zwischen Wand und Raum, zwischen Flächigkeit und Dreidimensionalität: Einige Skulpturen haben einen ausgesprochen malerischen Charakter, während die Motive, die sie in ihre Arbeitshefte zeichnet, ihrerseits zu Volumen werden, die an den Holztäfelungen befestigt sind. Drei Stücke, Ensemble of three, die im Musiksalon zu sehen sind, bestehen aus geheimnisvollen Objekten, deren Formen - die aus ihren Heften stammen - unter einer extrem gedehnten Leinwand durchscheinen. Hier ist weder von Schwerkraft noch von Plissee die Rede. Mit diesem Versteck- und Enthüllspiel erinnert die Künstlerin daran, dass Textilien ebenso viel verbergen wie zeigen.

Ornament und Motiv bilden schliesslich eine neuere Thematik in Sonia Kacems bildnerischer Arbeit. Zur Wiederholung des Gestus kommt die Reproduktion des Zeichens hinzu. In einer Reihe von Lithografien, die für die Ausstellung in Schloss Gruyères entstanden, lässt sich die Künstlerin von Details anregen, die sie in der Grafenresidenz entdeckte, insbesondere von den historischen Graffiti, die in einigen Räumen noch zu sehen sind. Aus diesen rätselhaften Zeichnungen extrahiert sie Formen und erneuert nach Belieben den alten Gestus, dessen Kurven und Linien sie in einem farbigen Aufblitzen neu interpretiert.

Die gleiche Anhäufung von Motiven findet sich auch in 40 signes wieder, einer Installation aus mehreren Elementen, die sich wiederholen und gelegentlich verdoppeln, um neue «Symbole» zu erzeugen. Ursprünglich aus überarbeiteten Holzresten hergestellt, die mit einem durchsichtigen Farblack überzogen wurden, der das Abfallprodukt wertvoll erscheinen lässt, präsentiert sich das Werk wie ein Dekor, der zwischen Ornament und Text schwankt. Durch die Anordnung der Formen schafft Sonia Kacem eine geheimnisvolle Komposition, in der das Motiv zum Ideogramm tendiert. Diese ebenso skulpturale wie malerische Arbeit, die auf unterschiedliche Weise angeordnet werden kann, schafft bei jeder Hängung ein neues Panorama von Zeichen/Spuren, deren Code noch zu entschlüsseln ist.

Sonia Kacems spektakuläre Interventionen, die sich in den historischen Räumen in einer Fülle von Formen und Farben entfalten, führen einen Dialog mit dem Ort und der Sammlung. In Gruyères blickt sie auf ihr künstlerisches Schaffen zurück, indem sie Arbeitsprozesse aus ihren Anfängen reaktiviert und die Ergebnisse ihrer jüngsten Erkundungen enthüllt. Von der eindrucksvollen Installation Amsterdam, welche die Ausstellung eröffnet, bis zum erstaunlichen Werk L'écume, das den Rundgang im Rittersaal abschliesst, bietet La chute der Künstlerin die Gelegenheit, an ihr mehr als zehnjähriges Schaffen anzuknüpfen.

Sonia Kacem

Sonia Kacem (1985*), die 2011 einen Master en arts visuels an der Haute École d'Arts et de Design (HEAD) in Genf erwarb, lotet seit mehreren Jahren die Grenzen der Abstraktion aus. Durch eine intensive Auseinandersetzung mit Farbe, Materie, Formensprache, Ornament und Gestus erarbeitet sie Kompositionen, deren manchmal eindrucksvolle Dimensionen zum visuellen Genuss einladen.

Einzelausstellungen (Auswahl)

Jelliz & Gestes, Selma Feriani Gallery, Tunis

3 pieghe, 4 archi e 1 rettangolo, Galerie Gregor Staiger, Mailand

Bruxelles, 2020/21, Galerie Gregor Staiger, Zürich Le Superflu, Museum Haus Konstruktiv, Zürich

2019

Between the Scenes, Westfälischer Kunstverein Münster

Did snow fall on the pyramids?, T293, Rom

Carcasse, Centre culturel Suisse, Paris Rijksakademie OPEN 2017, Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam

2016

Night Shift, Centre d'Art contemporain, Genf Carcasse, Galerie Gregor Staiger, Zürich Le Coupe-gorge, Kunstinstallation im öffentlichen Raum, Nyon

2015

Le Flâneur, T293, Neapel Bermuda Triangle, Kunsthalle St. Gallen Loulou replay, Kunstverein Nürnberg

Loulou, MAMCO, Genf

Jump Cut, La Rada, Locarno Dramaticule, T293, Rom

SULTAN 13395, Piano Nobile, Genf ${\it Progress~MI~07}, {\it Galerie~Gregor~Staiger}, {\it Z\"urich}$

Gruppenausstellungen (Auswahl)

From the void came gifts of the cosmos, 35th Ljubljana Biennale of Graphic Arts, Ljubljana

Vivement demain!, Triennale d'Art im Parc de Szilassy,

From Object to Ornament Part II, Edition VFO, Zürich

Prémier Episode, AGORA, MAMCO, Genf L'atelier: Group Show, Selma Feriani Gallery, Tunis Domesticity, Galerie Gregor Staiger, Mailand

2020

Figures on a Ground. Perspectives on Minimal Art, Fondation CAB-Art Center, Brüssel

Lustwarande'19. Delirious, Chris Driessen (cur.), Lustwarande-Platform for Contemporary Sculpture,

As a Butterfly folded in a Caterpillar that will soon unfold, Nicoletti, London

2018

Dear Wattana, Performance, Centre d'Art Neuchâtel Éloge du Carburateur, Garance Chabert & Marc Bemekoff (cur.), Le Printemps de Septembre, Toulouse

Artisti per Frescobaldi, Galleria d'Arte Moderna, Mailand

2017

Flatland: abstractions narratives #2, Musée d'Art Moderne, Luxembourg

Museion Prize, Museion, Bozen Flatland: abstractions narratives, Musée régional d'Art

contemporain, Sérignan Face to Face, a selection of emerging artists from the Ernesto Esposito collection, Palazzo Fruscione, Salerno

In a Good Shape, Schwarzwaldallee, Basel

Stipendium Vordemberge-Gildewart, Centre Pasqu'art, Biel

Ausstellung unter 30 - Junge Schweizer Kunst, Kunsthaus

Kiefer Hablitzel, Swiss Art Awards 2015, Basel

THENnow, Giovanni Carmine & Alexis Vaillant (cur.), Miart, Mailand

FRIDAY (w/Katharina Fengler & Charlotte Herzig), cur. by S. Leuenberger and E. Lammer, Autocenter, Berlin

Material Conceptualism, Aanant & Zoo, Berlin Art of Living (i.e. Goodbye, Blue Monday), Chez Valentin, Paris

Time, Oslo10, Basel, Clare Kenny (cur.), Swiss Art Awards, Basel

2012

Brot und Salz, Sommer & Kohl, Berlin Bourses, Centre d'Art contemporain, Genf Swiss Art Awards, Basel

2011

Zone entropie, Villa du parc, Annemasse

Auszeichnungen und Residenzen

Bourses culturelles Leenaards, Fondation Leenards, Lausanne

Bourse de recherche dans le contexte COVID-19, Genf Selma Feriani Gallery, programme de résidence,

Open Studio, Fonderia Artistica Battaglia, Mailand

Zurich Art Prize, Zürich

2020

Home Not Alone, résidence avec mentor, ProHelvetia Studio résidence au CAB - Art Center, Brüssel

Bourse de recherche, Conférence des Villes en matière culturelle, Kairo Résidence artistique, Townhouse, Kairo

2018

Premio Artisti per Frescobaldi

Residence artistique, Rijksakademie, Amsterdam

2016

Résidente invitee, Rijksakademie, Amsterdam Prix d'art intégré dans l'espace public, Ville de Nyon Artist-in-residence, Centre d'Art contemporain, Genf

Kiefer Hablitzel, Swiss Art Awards, Basel

Résidence à New York du Canton de Genève Prix culturel Manor, Genf

Swiss Art Award, Basel

Rotary Club Milano Brera Prize for Contemporary Art and Young Artists

2012

Bourse du Fonds Berthoud Prix de la Fondation Gertrude Hirzel Ateliers pour plasticien.ne.s de la Ville de Genève (Periode 2013-2015)

Literatur (neueste Publikationen)

Beya Othmani, "Critics' picks", in Artforum, May 2023

Nadia El Beblawi, «Agora. Un nouvel espace pour les collections publiques genevoises», in Kunstbulletin 12/2022

Brigitte Ulmer, «Künstler-Rating: Das sind die besten Künstler 2022», in Bilanz

Riccardo Conti, «Il senso del colore e dello spazio per Sonia Kacem», harpersbazaar.com, May 2022

Kreil, Aymon, «Sonia Kacem. Le Superflu, Haus Konstruktiv, Zürich», in Flash Art, January 2022

Clément Davenel, «Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est plus hybride», in Ce que disent les peintres. Faire peinture, L'Harmattan, 2022

Eleonora Milani, Sonia Kacem. Bruxelles, 2020/1, Galerie Gregor, Dez. 2021

Keller Deborah, «Sonia Kacem. Die Sinnlichkeit abstrakter Setzungen», in Kunstbulletin, 12/2021

Figures on a Ground. Perspectives on Minimal Art, Ausst.-Kat., Fondation CAB, Brüssel, 2020

Sonia Kacem "Between the scenes" at Westfälischer Kunstverein, Münster, Mousse Magazine, 01/2020

Delirious Lustwarande Excursions in Contemporary Sculpture III, Chris Driessen et Heidi van Mierlo (Hg.), Ausst-Kat., Lustwarande, 2019

Gesa Schneider, «Kuratiert von», in bref Das Magazin der Reformierten, 2019

Brigitte Ulmer, «Künstler-Rating 2019: Frisches Blut im Kunstkreislauf», in Bilanz, 2019

Vincenzo Chierchia, «A Sonia Kacem il Premio Artisti per Frescobaldi», in Il Sole 24 Ore

«Premio artisti per Frescobaldi: vince Sonia Kacem», in exibart.com

A. Caldarelli, «Come neve sulle piramidi», InsideArt,

Paul Bernard, «Sobriété exubérante», in le phare, 25,

François Salmeron, «Flatland / abstractions narratives #1», in Paris Art, 2016

Pressebilder

Hochauflösende Pressebilder sind auf www.chateau-gruyeres.ch/presse oder auf Anfrage erhältlich. Die Verwendung dieser Bilder ist strikt auf die Berichterstattung über die Ausstellung beschränkt, und das Copyright muss unbedingt genannt werden.

1. Blick in die Ausstellung © Courtesy Künstlerin und Galerie Gregor Staiger (Zürich), Foto. Schloss Gruyères

2. Blick in die Ausstellung © Courtesy Künstlerin und Galerie Gregor Staiger (Zürich), Foto. Schloss Gruyères

3. Blick in die Ausstellung © Courtesy Künstlerin und Galerie Gregor Staiger (Zürich), Foto. Schloss Gruyères

4. Blick in die Ausstellung @ Courtesy Künstlerin und Galerie Gregor Staiger (Zürich), Foto. Schloss Gruyères

5. Blick in die Ausstellung © Courtesy Künstlerin und Galerie Gregor Staiger (Zürich), Foto. Schloss Gruyères

6. Blick in die Ausstellung © Courtesy Künstlerin und Galerie Gregor Staiger (Zürich), Foto. Schloss Gruyères

7. Blick in die Ausstellung © Courtesy Künstlerin und Galerie Gregor Staiger (Zürich), Foto. Schloss Gruyères

8. Blick in die Ausstellung © Courtesy Künstlerin und Galerie Gregor Staiger (Zürich), Foto. Schloss Gruyères

Sonia Kacem © Foto. Gianmarco Castelberg

Praktische Informationen

Sonia Kacem

La chute

09.03. - 09.06.2024

Ausstellungskurator

Filipe Dos Santos

Direktor Schloss Gruyères

Öffentliche Vernissage

Freitag 8. März, 18 Uhr

Schloss Gruyères Rue du Château 8

CH - 1663 Gruyères

+41 26 921 21 02

info@chateau-gruyeres.ch

www.chateau-gruyeres.ch

Öffnungszeiten

Täglich

November – März: 10–17 Uhr April – Oktober : 9–18 Uhr

Eintrittspreise

Erwachsene CHF 13.00
AHV, IV, Studierende CHF 9.00
Gruppe (ab 15 Pers.) CHF 9.00
Kinder (6–15 Jahre) CHF 5.00
Unter 6 Jahren gratis
Familienticket CHF 29.00
(zwei Erwachsene und bis zu drei Kindern)

Pressekontakt

Für Auskünfte und Pressebilder wenden Sie sich bitte an:

Muriel Sudano +41 26 921 21 02

muriel.sudano@chateau-gruyeres.ch

Pressezugang

www.chateau-gruyeres.ch/presse

Mit Unterstützung von:

