

Genesis BELANGER

*Intramuros,
La céramique engagée*

September 2024

Genesis Belanger

F Disposées dans de théâtrales installations, ses céramiques en grès ou en porcelaine, à l'esthétique épurée, semblent porter en elles un mystère. Avec leur chromatisme pâle et leur style des années 1950, elles expriment la vision féministe d'une artiste sur le monde, entre joie et désenchantement.

132 intramuros Committed ceramics

by Virginie Chuimer-Layen

La céramique engagée

E Displayed in theatrical installations, her stoneware and porcelain ceramics, with their refined aesthetic, seem to hold a mystery. Their pale chromaticism and 1950s style express an artist's feminist vision of the world, somewhere between joy and disenchantment.

Portrait de Genesis Belanger, courtesy Perrotin © Claire Dorn

Three for One, 2022, grès, acier thermolaqué, avec l'aimable autorisation de l'artiste et de Perrotin © Pauline Shapiro

F Des restes de pique-nique sur une nappe à carreaux, plus loin un Caddie de supermarché, une étagère remplie de produits d'entretien... Les mises en scène très chorégraphiées de l'artiste américaine Genesis Belanger, née en 1978, témoignent en premier de son amour pour la matière. « Fascinante par ses possibilités infinies de transformation et de mimétisme, la céramique possède une histoire incroyable, depuis des millénaires. C'est un peu l'archéologie du futur. Et puis, avec elle, je peux faire croire que je crée des jouets en plastique fabriqués en Chine, c'est très intéressant ! »

L'objet, entre illusion et réalité

Pour celle que l'on a découverte en France au Consortium de Dijon et à la galerie Perrotin, en 2021, tout débute par des dessins réalisés à la main, avant la phase de modelage dans son atelier. « Je modèle mes artefacts à partir de pains de terre, puis je les cuis au four, mon assistante ayant, au préalable, pigmenté l'argile. » Sous ses doigts naissent des citrons à moitié pelés, un rouleau de papier toilette plus vrai que nature, des vases de fleurs, dont les pétales ressemblent à ceux des jouets Playmobil, une mule dotée de dents... Tout un monde d'objets à la beauté étrange, inquiète, qui, ensemble, racontent des histoires extraordinaires. « Je m'inspire d'objets familiers que je dépouille de leurs détails ou dont je change l'échelle pour les éloigner de leur contexte originel. » De-ci, de-là, la présence d'objets fonctionnels comme une table à roulette, un piètement

métallique de chaise, un matelas, interpelle. Cette ancienne étudiante à la Rhode Island School of Design, diplômée en dessin de mode à la School of the Art Institute de Chicago, aurait-elle décidé de jeter le trouble, entre vérité et mensonge ? « Certes, mes lampes et mes meubles sont utilitaires, mais, ici, leur usage ne m'intéresse pas. » En 2020, à l'Aldrich Contemporary Art Museum de Ridgefield, dans le Connecticut, son exposition "A Fortress of Order and Generosity" présentait une installation en céramique incluant la base d'une table de Charles et Ray Eames. « J'ai acheté cet empiètement pour pas cher, sur Internet, et l'ai agrémenté d'un plateau orné d'un tissu à volants créé par mes soins, ajoute-t-elle. Cette installation m'a permis indirectement de me pencher sur ce qui fait la qualité d'un objet d'un grand nom du design. »

La céramique revendicatrice d'une plasticienne « Bauhaus pop » !

Gourmands, sensuels, voire érotiques, ses trompe-l'œil oniriques et surprenants témoignent de préoccupations actuelles. « Mes objets scénographiés parlent de notre compréhension du monde, de la place de la femme dans notre société, du désir, de l'injustice entre les sexes, du travail, du capitalisme... Avec notamment "Minor Procedure", évoquant le corps objectivé de la femme, j'ai voulu reconsidérer un sujet traité uniquement par les hommes pour en livrer un point de vue féminin. Souvent, on dit que la femme a de belles jambes ou qu'elle est

Nude in Repose, 2022, grès, manucure peinte à l'huile, mousse recouverte de laine, contreplaqué recouvert d'ultra daim, avec l'aimable autorisation de l'artiste et de Perrotin ©Pauline Shapiro

« Je m'inspire d'objets familiers que je dépouille de leurs détails ou dont je change l'échelle pour les éloigner de leur contexte originel. »

intelligente, mais personne ne l'envisage vraiment dans sa totalité! En présentant l'image d'une femme nue, en morceaux, j'ai voulu traduire cette idée. Et puis, nous sommes différents mais pas inégaux. Je ne pense pas qu'il faille créer une hiérarchie entre les genres.»

Dénonçant les stéréotypes, son univers très silencieux joue aussi sur les formats et les oppositions de textures. Portant l'empreinte indéniable des surréalistes, du sculpteur américain Robert Gober, des Imagistes de Chicago comme de Claes Oldenburg, il semble aussi puiser ses sources dans la publicité. En effet, avant de devenir plasticienne, Genesis Belanger fut accessoiriste dans le monde de la publicité et de la mode pendant environ cinq ans. «La publicité contextualise les objets de façon artificielle et travaille sur leurs symboles, souligne-t-elle. Je trouve intéressant qu'en combinant diverses images l'on puisse en changer la signification. Dans mon travail, je prends des symboles que je réunis pour en donner une nouvelle vision. Je crée des histoires qui en engendrent d'autres.» Se qualifiant d'artiste «Bauhaus pop», par l'association de pièces aux formes simplifiées à de nombreux clichés sociétaux, la sculptrice céramiste aux doigts de fée a conçu un langage formel devenu sa signature. Un répertoire reconnaissable, au sein duquel les couleurs douces, atténuées, quelque peu nostalgiques, jouent un rôle précis. «Les couleurs pâles de mes pièces, comme blanchies par le soleil, informent sur leur existence passée. À travers ces natures mortes immuables, je transporte le spectateur dans une autre temporalité.»

Sleep Walker, 2023, porcelaine, liège, contreplaqué recouvert de placage, avec l'aimable autorisation de l'artiste et de Perrotin © Pauline Shapiro

E Picnic leftovers on a checkered tablecloth, a supermarket shopping cart further on, a shelf full of cleaning products... The highly choreographed stagings of American artist Genesis Belanger, born in 1978, bear witness first and foremost to her love for the material. "Fascinating for its infinite possibilities of transformation and mimicry, ceramics has an extraordinary history stretching back thousands of years. In a way, it's the archaeology of the future. What's more, with ceramics, I can make people believe that I'm creating plastic toys made in China, which is very interesting!"

Objects, between illusion and reality

For the artist discovered in France at the Consortium de Dijon and Galerie Perrotin, in 2021, everything begins with hand-drawn sketches, before the modeling phase in her studio. "I model my artifacts from loaves of clay, then bake them in the kiln, my assistant pigmenting the clay beforehand. Under her fingers are born half-peeled lemons, a larger-than-life roll of toilet paper, vases of flowers whose petals resemble those on Playmobil toys, a mule with teeth... A whole world of strangely beautiful, disquieting objects, which together tell extraordinary stories. "I draw inspiration from familiar objects, stripping them of their details or changing their scale to remove them from their original context. Here and there, the presence of functional objects such as a table on castors, a metal chair base or a mattress, beckons. Has this former student of the Rhode Island School of Design, with a degree in fashion design from the School of the Art Institute of Chicago, decided to stir up trouble, between truth and falsehood? "Certainly, my lamps and furniture are utilitarian, but I'm not interested in their use here". In 2020, at the Aldrich Contemporary Art Museum in Ridgefield, Connecticut, her exhibition "A Fortress of Order and Generosity" featured a ceramic installation including the base of a Charles and Ray Eames table. "I bought the base cheaply on the Internet, and embellished it with a tray adorned with a ruffled fabric of my own design," she adds. "Indirectly, this installation allowed me to consider what makes an object by a great name in design good."

"Bauhaus pop" artist makes a statement with her ceramics!

Gourmand, sensual, even erotic, her surprising, dreamlike trompe-l'œil reflect current concerns. "My scenographic objects speak of our understanding of the world, of the place of women in our society, desire, injustice between the sexes, work, capitalism... With 'Minor Procedure' in particular, referring to the objectified female body, I wanted to reconsider a subject dealt with solely by men, to deliver a feminine point of view. It's often said that a woman has beautiful legs or that she's intelligent, but no one really takes her as a whole! By presenting the image of a naked woman in pieces, I wanted to convey this idea. Besides, we're different, but not unequal. I don't think we should create a hierarchy between genders."

Her quiet universe, which speaks out against stereotypes, also plays on formats and contrasting textures. Bearing the undeniable imprint of the Surrealists, the American sculptor Robert Gober, the Chicago Imagists and Claes Oldenburg, it also seems to draw its sources from advertising. Indeed, before becoming a visual artist, Genesis Belanger worked as an accessory designer in the world of advertising and fashion for around five years. Advertising contextualizes objects artificially and works on their symbols," she points out. "I find it interesting that by combining different images, you can change their meaning. In my work, I take symbols and put them together to create a new vision. I create stories that generate others." Calling herself a "Bauhaus pop" artist, by associating pieces with simplified forms to numerous societal clichés, the fairy-fingered ceramic sculptor has devised a formal language that became her signature. A recognizable repertoire, within which soft, muted, somewhat nostalgic colors play a precise role. "The pale colors of my pieces, as if bleached by the sun, inform about their past existence. Through these unchanging still lifes, I take the viewer into another temporality."

Expectations and Idols, 2023, grès, porcelaine, acier thermolaqué, avec l'aimable autorisation de l'artiste et de Perrotin © Pauline Shapiro

Plus de nouvelles, 2020, grès, manucure peinte à l'huile, cordon en plastique, avec l'aimable autorisation de l'artiste et de Perrotin © Pauline Shapiro

Vue de l'exposition Genesis Belanger "Another Man's Treasure" à Perrotin Tokyo, 2021, avec l'aimable autorisation de l'artiste et de Perrotin © Pauline Shapiro