

GALERIE PIERRE MARIE GIRAUD

BARBARA NANNING_ÉVOLUTION

Évolution

Évolution, un terme darwinien qui correspond bien à une certaine période de l'histoire artistique. Sans rigidité toutefois. Comme la nature, elle ne se laisse pas régir par des règles récursives trop strictes. L'œuvre de Barbara Nanning est un continuum d'objets qui peuvent être classés par groupes, espèces et familles. Ses nouveaux objets naissent de ceux qui les précèdent. Les idées ont souvent une longue répercussion dans le temps, sans jamais suivre une orientation strictement linéaire. Parfois les formes sont hybrides et elles surgissent, comme par un caprice de la nature, sous une toute nouvelle apparence. Dans quelques cas, un long détour s'est imposé, impliquant de nombreuses recherches, d'essais non aboutis. Presque toujours pourtant, elles germent sans hésitation, de façon précise et résolue.

Genèse

Lorsque Barbara Nanning commence sa carrière de céramiste, l'époque lui est favorable. À la fin des années 70, la céramique a beaucoup de succès aux Pays-Bas. Sous la direction inspirante de professeurs tels que Jan van der Vaart, les étudiants de l'Académie Gerrit Rietvel d'Amsterdam deviennent de fortes personnalités. Tous sont des artistes volontaires, nourris d'une bonne dose de professionnalisme et débordants de créativité et d'ardeur. Les étudiants qui en sortent en 1979 sont même exceptionnels : Geert Lap, Babs Haenen et Paulus van Leeuwen sont

BARBARA NANNING_EVOLUTION

Evolution

Evolution, a term for mapping out a piece of artistic history in a Darwinian manner. But not in a rigid way, just as nature does not let itself be governed by systematic laws that are all too strict. The oeuvre of Barbara Nanning is a continuum of objects that can be classified into groups, as if species and families. Her new objects follow from the preceding ones. Ideas often continue to have an effect for a long period of time, but never in a strictly linear way. Sometimes the forms are hybrid, emerging like some caprice of nature in an entirely new guise – and in isolated cases, via a large detour after much searching and dead-end experiments. But they almost always come into being without a shred of hesitation, confident and bold.

Genesis

When Barbara Nanning began her career as a ceramist, circumstances were opportune. In the late 70s, ceramics was highly esteemed in the Netherlands. At the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam, under the inspired leadership of Jan van der Vaart and others, the students developed into strong individuals. Unusual artists all, fortified with a healthy dose of professional skills and brimming with creativity and enthusiasm for their work. The group of students graduating in 1979 was particularly exceptional: Geert Lap, Babs Haenen and Paul van Leeuwen were her classmates. They formed the core of a new generation of ceramists that would gain

de la même promotion que Barbara Nanning. Ils constituent le noyau d'une nouvelle génération de céramistes qui seront célèbres à travers le monde. Dans leur travail, ils cherchent les limites de la fonction, de la décoration et de l'autonomie.

L'œuvre de fin d'étude de Barbara Nanning est un ensemble de coupes et de plats de grès soigneusement tournés et décorés d'aplats de couleurs. Toutes les qualités de ces objets, telles que leur émanation sereine et l'utilisation intensive de la couleur se manifesteront plus tard dans ses œuvres de façon encore plus explicite.

« De 1979 à 1983, j'ai mis l'accent sur l'application de couleur sur des pots tournés en me basant sur la théorie de la Bauhaus et plus particulièrement de Johannes Itten. Simultanément, je me passionnais pour les plats et les coupes de forme traditionnelle que confectionnaient les Indiens du Mexique... Ce qui me touchait le plus n'était pas tant la céramique que les couleurs vives et ardentes de leurs étoffes et de leurs objets utilitaires en plastique. »

C'est de cette période que datent les coupes et les vases auxquels j'ai ajouté des fils de couleur, ramenés du Mexique, en tant qu'éléments décoratifs ou constructifs.

Fossiles

Le travail de Nanning connaît un nouvel élan lorsqu'elle construit en 1988 des formes composées à base de cylindres coupés. Son désir de formats monumentaux se fait de plus en plus explicite. Ses premières sculptures destinées à des lieux publics datent de cette période. Elle n'ajoute aucune couleur aux formes Fossiles et laisse tel quel le grès beige. Ces œuvres lui sont inspirées par un voyage d'étude en Cappadoce, dans un paysage blanc crayeux de Turquie, où les habitations érodées par le temps et le vent sont creusées à même la pierre.

« La nudité, le monochrome et la pureté du paysage m'ont énormément séduite. Ces impressions ont donné naissance à des pots et à des vases tournés non émaillés, qui étaient entourés de cordes, entre lesquelles

international fame. In their work they explored the boundaries of function, decoration and autonomy.

The final examination work of Barbara Nanning consists of carefully turned stoneware bowls and dishes with sections of colour. All of the qualities of this work, such as an air of stillness and an intense usage of colour, were to manifest themselves much more emphatically in her later work.

"Between 1979 and 1983 I placed the emphasis on applying colour to turned pots. I based my methodology on the colour theory of the Bauhaus, in particular that of Johannes Itten. At the same time, I was fascinated by the traditional forms of the dishes and bowls made by the Indians in Mexico... What struck me the most there was not so much the ceramics, but the vivid, intense colours of the textile and the plastic utensils."

Dating from this time are the bowls and vases in which coloured thread and yarn brought from Mexico is added as a decorative or constructive element.

Fossils

Nanning's work took a leap forward in 1988, when she constructed composite forms out of cut-up cylinders. Worthy of note is that her desire to work in monumental formats grew apace. The first sculptures for public spaces date from this period. With the *Fossil forms*, she added no colour and left the beige fired stoneware clay for what it was. She found the inspiration for these works during a study trip to Cappadocia, a chalk-white Turkish landscape with dwellings hewn from the cliffs and weather-eroded masses of rock.

"The barrenness, the monochrome quality, the purity appealed to me enormously. These impressions led to unglazed, turned pots and vases, which were circumvented with rope, causing bulges to arise between the constrictions. This was the beginning of the series of *Fossil forms*, which emerged from a sort of spiral shape. First the cylinder of wet clay, wrapping a rope around it and then turning the clay outward through the pressure of my hands. In a subsequent phase I cut out the bottoms and laid these turned forms

apparaissaient des protubérances. C'était le début de ma série de formes Fossiles, qui sont nées d'un genre de spirale : tout d'abord le cylindre d'argile mouillée, ensuite une corde que j'enroulais tout autour, puis l'argile que je faisais ressortir vers l'extérieur en tournant l'argile avec mes mains. Durant une autre phase, je coupais le fond et couchais ces formes tournées, un pot ou un vase devenant ainsi tout simplement un objet libre de toute fonction. »

Galaxie

Des systèmes centrifuges vertigineux de planètes et de corps célestes sont la source d'inspiration de la série Galaxie, née en 1990. C'est elle qui fait connaître Barbara Nanning dans le monde néerlandais de la céramique, au cours de la manifestation « Keramiek '90 » en Hollande méridionale. Son installation Galaxie au Musée Het Prinsenhof de Delft fait l'effet d'une bombe dans le monde établi de l'argile et de l'émail. Les objets tournés monumentaux en forme d'anneaux devançant de très loin leur époque, notamment parce que leur surface est à des années-lumière de ce que les puristes du monde de la céramique considèrent comme le nec plus ultra. Nanning n'emploie plus d'émail ni d'engobes, mais des pigments purs. Une finition à froid sur un matériau cru. La combinaison d'éléments en terre et de résine à deux composants est considérée comme blasphématoire. Terminée la magie du four incandescent. La technique qu'elle a conçue exige beaucoup de travail mais est extrêmement précise. Une surface de laque, de pigment et de sable relie le monde du peintre à celui du céramiste. Les couleurs qui n'appartenaient jusqu'à présent qu'à l'artiste peintre, sont réintroduites dans un autre monde. Dans la gamme de couleurs presque infinie dont Nanning dispose à présent, elle opte toujours pour une palette extrêmement réduite de pigments purs, non mélangés. Les couleurs vives telles que rouge vif, jaune éclatant, bleu profond et violet intense donnent une dimension inattendue, presque irréaliste à ses oeuvres. Mêlée à du sable fin, la couleur enveloppe l'objet en adoucissant ses contours.

« Ma fascination pour le mouvement perpétuel des planètes, des étoiles et des molécules et mon désir

on their sides, so that a pot or vase became a free object.»

Galaxy

The *Galaxy* series, with dizzying centrifugal systems of planets and heavenly bodies as its inspirational source, appeared in 1990. It caused a breakthrough for Barbara Nanning in the world of Dutch ceramics during the *Keramiek '90* manifestation in South Holland. Her *Galaxy* installation in the Museum Het Prinsenhof in Delft arrived like a bombshell in the established world of clay and glaze. Monumentally turned, ring-shaped objects were far ahead of their time, through the use of a skin that was light-years away from what purists within the world of ceramics considered authoritative and sanctified. Nanning was no longer using glazes and engobes, but pure paint pigment – a cold finish on cold material. And assembling stoneware components with epoxy resin – blasphemy. No more for her the magic of the glowing kiln. The technique she developed is laborious but precise. A skin of lacquer, pigment and sand connects the world of the painter with that of the ceramist. Colours that until then belonged only to the world of painting were reintroduced in another world. Within the infinite range of colours that Nanning now had at her disposal, she invariably chose a very limited pallet of pure, unmixed pigments. Vivid colours such as clear red, intense yellow, deep blue and brilliant purple give an unexpected, almost unreal dimension to her work. Mixed with fine sand, the colour cocoons the object and softens its contours.

“My fascination for everlasting motion, the revolving of the planets, stars and molecules and my desire to record the essence of this motion has resulted in vividly coloured objects comprised of truncated curvings.”

Terra

Various trips to Japan laid the foundation for Nanning's ceramic work from the mid 90s. Inspired by centuries-old Zen gardens, she made bowls with parallel grooves and gnarled objects of petrified wood with ceramic components that

de fixer la quintessence de ce mouvement ont donné naissance à des objets de couleurs vives, composés d'objets tournés puis coupés. »

Terra

Divers voyages au Japon sont à la base des céramiques réalisées par Nanning au milieu des années 90. Inspirée par les jardins Zen séculaires, elle confectionne des coupes ornées de sillons parallèles et des objets noueux de bois pétrifié auxquels elle associe des éléments en céramique qui se fondent pour former un nouvel objet.

« Les plats aux formes géométriques strictes sont parfois seulement décorés d'un motif de lignes parallèles, tel un remous dans l'eau qui s'est figé, d'autres ont une structure plus complexe entre la céramique dans sa signification classique et l'art autonome actuel. »

« Les objets sont temporels et réels, ils surgissent de la terre et s'élèvent. Les lignes droites rappellent les terres labourées et les jardins Zen. Je combine alors ces formes rationnelles à des formes organiques puisées dans la nature. Le sentiment est ainsi greffé sur la raison, la dynamique sur un point d'appui. Je pense qu'un équilibre, une harmonie, est nécessaire entre le positif et le négatif, le statique et le dynamique, les formes intérieures et extérieures, la croissance et l'apesanteur. »

Botanica

Ce qui débute aux environs de 1996 avec quelques objets épars inspirés de boutons floraux et de capsules finit par former un groupe à part entière. À partir de boutons floraux compacts composés naissent des fleurs exubérantes dont les feuilles semblent s'agiter au vent. Les fleurs se transforment à leur tour en créatures aquatiques bercées par le courant.

Les boutons floraux sont également à la base de quelques commandes monumentales telles que celles de la Commune d'Aalsmeer et du KLPD (le corps de police néerlandais) à Driebergen. Avec l'architecte Paul van Leeuwen et l'entreprise

seamlessly coalesce into a new entity.

"The bowls with strict geometrical shapes sometimes only have a pattern of parallel lines, like a stilled movement of water, others have a more complex structure lying between ceramics in its classical sense and current autonomous art."

"The objects are earthy and stand on their own, they rise up from the earth. The straight lines are reminiscent of ploughed fields and Zen gardens. I take these rational forms and combine them with organic forms from nature, grafting feeling onto reason in this way. Dynamics with a static resting point. There must, I think, be a balance, a harmony between the positive and the negative, the static and the dynamic, inner and outer forms, growth and gravity."

Botanica

What initially began around 1996 as a few isolated objects inspired by flower buds and seed capsules gradually developed into a separate group. Compactly composed buds evolved into lush flowers with leaves that seem to wave in the wind. In their turn, the flowers transformed into underwater beings swaying along on the currents.

Buds were also the departure point for several monumental commissions, such as for the Gemeente Aalsmeer (Municipality of Aalsmeer) and for the Korps Landelijke Politie Dienst, or K.L.P.D. (National Police Service Agency) in Driebergen. In collaboration with architect Paul van Leeuwen and the Hague-based company Struktuur '68, man-sized sculptures arose that were assembled from glazed segments. The *Botanica* series acquired an air of grandeur with the prestigious commission to decorate the first-class dining rooms in two luxury cruise ships of the Holland America Line – the MS Oosterdam and the MS Zuiderdam. The ceilings resemble an inverted field of flowers. The lustre of the 'Fleurs de Mer' installations comes from the fact that the flowers are gilded, either with gold leaf or a combination of gold leaf and platinum. For these and many other of her monumental commissions, Nanning makes use of advanced computer designs. Moreover, she has developed types of

néerlandaise haguenoise « *Struktuur '68* », elle réalise des sculptures de taille humaine faites de segments émaillés. La série *Botanica* revêt un aspect grandiose lorsque Nanning reçoit une commande prestigieuse : la décoration des plafonds des salles à manger des premières classes des deux luxueux navires de croisière – le *ms Oosterdam* et le *ms Zuiderdam* - de la *Holland America Line*. Les plafonds ressemblent à des champs de fleurs inversés. Les installations « *Fleurs de Mer* » prennent un éclat tout particulier car les fleurs sont parées de feuille d'or, combinée ou non avec du platine. Pour cette commande et nombre d'autres commandes monumentales, Nanning a recours à des systèmes avancés de conception par ordinateur. En outre, l'industrie a alors développé de nouvelles couches de finition qu'elle peut utiliser dans le cadre de projets de grande envergure.

Verre

En 1994, Barbara Nanning travaille le verre pour la première fois sur l'invitation du Musée national du verre et de la manufacture de verre *Royal Leerdam*. En premier lieu, dans son approche de ce matériel pour elle inconnu et étranger, elle demeure fidèle au langage des formes qu'elle emploie pour la céramique. Ainsi naissent des objets soufflés qu'elle transforme en les sciant, puis en les taillant et finalement en les polissant. Il s'agit souvent de petits objets ornés de protubérances en forme de gouttes, auxquels elle confère un nouveau point d'appui visuel en collant au-dessus un cylindre de forme épurée, mais aussi de plats remarquables à l'intérieur satiné décoré de lignes gravées. Au cours des années qui suivent, le verre prend une place de plus en plus importante. En travaillant dans différents endroits, *Royal Leerdam*, le Centre du verre de *Leerdam* et l'Atelier amstellodamois *Van Tetterode*, elle se familiarise de plus en plus avec le matériel. À partir des œuvres qui voient le jour aux Pays-Bas, elle développe de nouvelles idées qui sont à partir de 2001 concrétisées en République Tchèque. Outre son travail du verre soufflé, elle fait quelques incursions dans le domaine du verre plat fondu. Trois armoires parées de panneaux décoratifs en verre et la commande de vitres monumentales sont le fruit de ses essais presque

finishes new to the industry that can be applied in large-scale projects.

Glass

In 1994, Barbara Nanning worked with glass for the first time at the invitation of the *National Glass Museum* and the *Royal Leerdam Glass Factory*. Initially, in what was for her an unfamiliar, remote material, she remained true to her ceramic form language, creating blown objects that were made into new forms by sawing and then grinding and polishing them. Often these small objects with globular extensions were given a new visual resting point by gluing a pure cylinder onto them. There were also remarkable dishes with patterns of cut lines and satiny inner surfaces. In the following years, glass increasingly took the lead in her activities. By working at different locations – the *Royal Leerdam*, the *Glass Centre* in *Leerdam* and the *Van Tetterode* glass atelier in *Amsterdam* – she gained increasing affinity with the material. Out of her Dutch work she has developed new ideas which since 2001 have been executed in the *Czech Republic*.

Besides working with blown glass, she also makes occasional excursions into fused glass. Three chests with decorative glass panels and a commission for monumental windows have ensued from well-nigh endless experiments with pattern and structure.

Geode

Motivated by the desire to take on new challenges, Barbara Nanning has journeyed every year since 2001 to *Novy Bor* in the *Czech Republic*, where she has exceptionally talented glass blowers and cutters at her disposal – and above all, colour. The *Czech* workshops still fire furnaces filled with coloured molten glass in the traditional manner, so that working with several layers of colour is simpler. And the possibilities as regards finishing, such as grinding, polishing and gilding offer a great challenge in *Novy Bor*, a bulwark of glass decoration. Choosing with great precision from the countless possible classical patterns, she finds those that best support her blown forms, such as

infinis dans le domaine des formes et des structures.

Géode

Souhaitant relever de nouveaux défis, Barbara Nanning se rend chaque année depuis 2001 à Novy Bor, en République Tchèque. Elle y trouve des souffleurs et des tailleurs de verre de grand talent, mais aussi et surtout des couleurs. Les ateliers tchèques chauffent comme autrefois des fours emplis de verre coloré fondu, ce qui permet de travailler beaucoup plus aisément plusieurs couches de verre. Les possibilités offertes à Novy Bor, bastion de la verrerie, au niveau de la finition - taillage, polissage et dorure - sont pour elle un véritable défi. Avec un soin tout particulier, elle choisit parmi une multitude de modèles classiques ceux qui mettront le mieux en valeur ses formes soufflées, comme ses objets bruts taillés en forme de diamant ou de fleur.

À Novy Bor, Nanning fait souffler des formes lobées minces ou épaisses, qui sont ensuite sciées puis polies. Elle réunit dans cette œuvre différents mondes, créant ainsi son propre langage imagé. Les modèles classiques de verre taillé de Bohême, les motifs floraux décoratifs japonais inspirés des kimonos, le monde du verre optique taillé moderne, mais aussi la nature et la cristallographie y sont représentés, étonnamment combinés. Les prismes étincelants ornant l'intérieur des objets, tels des brillants germés de la structure cristalline du verre qui auraient poussé là, sont autant d'éléments spectaculaires. Nanning fait également une grande utilisation du verre doré, une technique de décoration entièrement tombée dans l'oubli. Elle enrichit au propre comme au figuré l'intérieur sensuel de ses plats.

Inspiration

« Après tous mes voyages – au Mexique, en Turquie et en Asie – je suis revenue dans mon atelier avec une profusion d'idées nouvelles sur la couleur, la forme et la texture, qui ont profondément influé sur mon travail. »

large diamonds or fan shaped flowers.

Nanning directs the glassblowers to make thick and thin-walled folded forms, which are then cut and polished. In this work she forges different worlds into a visual idiom totally that of her own. Classical Bohemian glass cutting, decorative Japanese flower motifs inspired by kimonos, the world of modern optical glass, but also nature and crystallography turn up in surprising combinations. Spectacular elements include the sparkling prisms adorning the inner surfaces of objects – as if jewels that have sprouted spontaneously, grown from the crystalline structure of the glass.

Nanning also vigorously brings the gilding of glass into play, a totally forgotten decorative technique that literally and figuratively enriches the sensual inner surfaces of her dishes.

Inspiration

“After each of my trips - Mexico, Turkey and Asia – I returned to my studio with a profusion of new ideas about colour, form and texture that has profoundly influenced my work.”

Nanning sets down her inspiration in dozens of sketches, drawings and photos that function as a memory aid. Direct sources of inspiration are usually very apparent, but because she always combines different things, the results are never literal.

Nature, both organic and inorganic, is a constant source of inspiration. She examines crystals, jellyfish, flowers and micro organisms with an almost nineteenth century fascination for form, structure and geometry. Nanning combines regularity with fluidity, order with chaos, the hard with the soft, the rigid with the informal. Always contrasting, always surprisingly self-evident.

The Far East

Time and again there appears to be an inspiration from the Far East: onrushing waves such as those represented in the woodcuts of Hokusai, raked Zen

Nanning note ses idées à l'aide de dizaines d'esquisses, de dessins et de photos qui, mémoires parallèles, lui indiquent la voie. Sa source d'inspiration directe est la plupart du temps facilement reconnaissable mais par des voies détournées, car l'artiste combine sans cesse différents éléments.

La nature, organique ou inorganique, est une source d'inspiration constante.

Nanning étudie cristaux, méduses, fleurs et micro-organismes poussée par une fascination pour la forme, la structure et la géométrie qui ressemble à celle des scientifiques du dix-neuvième siècle. Nanning allie régularité et fluidité, ordre et chaos, dureté et douceur, rigidité et souplesse. Toujours en contrastes, toujours avec une évidence étonnante.

L'Extrême-Orient

Vagues déferlantes telles celles sculptées dans le bois par Hokusai, jardins bouddhistes ratissés, souches séculaires déformées et motifs inspirés des laques et des kimonos :

l'Extrême-Orient semble toujours l'inspirer.

L'intérêt pour cet exotisme est en fait typiquement hollandais. Nanning donne à cette tradition, nourrie durant des siècles par les échanges commerciaux avec l'Extrême-Orient, un contenu totalement contemporain.

« La finition parfaite... la suppression du superflu... le calme permettant de travailler de façon adéquate... ce sont des éléments que j'ai ramenés du Japon dans mon atelier. Les Japonais cultivent un plus grand approfondissement, une concentration plus intense lors de la réalisation de leurs produits. Pour eux, les couleurs et les formes sont une véritable passion. »

« Dans ces jardins Zen, j'ai également vu de magnifiques arbres biscornus et noueux. La force de l'un de ces arbres tout simplement soigneusement taillé est énorme. »

Buddhist gardens, age-old gnarled tree stumps and motifs derived from lacquerware and kimonos. Such an interest in the exotic is typically Dutch, in fact. This tradition was nourished for centuries by trade relations with the Far East. Nanning gives it an entirely contemporary interpretation.

"The perfect workmanship...the omission of the superfluous...the composure for doing it the right way...are elements that I have brought back from Japan to my studio. The Japanese cultivate a greater depth, a more intense concentration when making their products. Colours and forms are a true inspiration for them."

"In those Zen gardens I also saw superb, capriciously gnarled trees. The power of one such carefully pruned tree is tremendous."

The Essence

Barbara Nanning combines tradition with innovation, Eastern opulence with Dutch austerity, freedom with structure and reason with emotion. Nanning's work is an interesting mix of unequal quantities without becoming complex; a fusion of carefully chosen and at times seemingly contradictory elements, which in the end look so self-evident that no one wonders about the unusual combination of ingredients.

She unites classical artisan methods with an innovative use of materials to achieve an entirely unique language of form, one which often develops in the making process, the turning of clay on the wheel and the blowing of glass. At a later stage she processes those forms by cutting and assembling them. This applies to both the ceramic and glass work. Her language does not comply with the existing one, but breaks new ground and forms a universe all of its own.

Quintessence

Barbara Nanning allie la tradition à l'innovation, le faste oriental à la sobriété hollandaise, la liberté à la structure et la raison au sentiment. Son travail mêle de façon intéressante des valeurs inégales sans toutefois devenir complexe. Elle y fusionne des éléments soigneusement choisis, parfois à première vue contradictoires, dont l'aspect définitif est tellement naturel que personne ne s'étonne de l'inhabituelle combinaison des ingrédients.

Elle associe un artisanat classique à une utilisation innovante des matériaux, donnant naissance à un langage des formes qui lui est totalement propre. Celui-ci est souvent le résultat du processus de fabrication tel que le tournage de l'argile et le soufflage du verre. À un stade ultérieur, elle transforme les formes qui en naissent en les découpant et en les assemblant, qu'elles soient en céramique ou bien en verre. Le langage de Nanning ne se joint pas à l'existant mais emprunte de nouvelles voies et fait naître son propre univers.