

Cabinet: Nature morte. A Guest Appearance by the KWS Collection

ENGLISH

The Cabinet of the Museum Franz Gertsch is providing a third insight into the collection of the Keller-Wedekind Foundation. This time the focus is on the still life genre.

With works by Stefan à Wengen, Maurice Ducret, Marc-Antoine Fehr, Bendicht Fivian, Gabriella Gerosa, Sylvia Hostettler, Zilla Leutenegger, Josef Felix Müller, Andrea Muheim, Andrés Fischer Muñoz, Kotscha Reist, Nadin Maria Rüfenacht, Shirana Shahbazi, and Uwe Wittwer

In European art history, the terms still life and “nature morte” describe representations of inanimate objects, such as flower arrangements, books, fruit, (dead) animals, glassware, or musical instruments. They contrast appearance and reality and are often intended as allusions to vanitas, to mortality, and thus, as a reminder to viewers: Memento mori – Remember you must die.

This selection of eighteen paintings, works on paper, photographs, and a video work by fourteen artists explores contemporary artistic representations as well as the thematic and symbolic significance that might be found in these pieces. The boundaries between still life and other genres are often fluid.

Works on display

Which objects sparked the artists’ interest, what did they arrange and then capture in their works? The paintings “Pinsel” (Little Brush) (2021) by **Andrea Muheim** and “Spiegel, Elefant und Citroën etc.” (Mirror, Elephant, and Citroën etc.) (1990) by **Bendicht Fivian** could be depictions of moments in the studio. Perhaps the little brush in the vase on the windowsill in Muheim’s work represents the absent artist, just like Fivian might have intended the piece of material (a coat?) hanging on the wall where it casts a shadow as a stand-in for a human figure. The sculptural mobile could be interpreted as the precarious balance of life and composition, and the mirror as a symbol of vanity and the transience of all earthly things.

What makes a still life a still life? When does it become a (self-)portrait or a landscape? – viewers of **Josef Felix Müller’s** painting “Quelle I” (Source I) (2004) might ask. Is this a still life or rather a landscape with an image of the Virgin Mary found leaning against a rock? Is that on the right the entrance to a cave? Where (or who) is the source?

With “Father” (2009), **Andrés Fischer Muñoz** created a photorealistic portrait of his father. Against a black background, he is shown lying

on a bed half covered by white linen, seemingly positioned to allude to depictions of the body of Christ in his tomb. Is the artist’s father still alive or is this a memorial picture? How close are we to death in life, in sleep? Has this portrait become a still life?

Maurice Ducret’s “Tulpen weiss hängend (Tulips, White, Hanging)” (2014) is a classic still life representation of wilting flowers. Two other floral still lifes contain the theme of exhibition in their titles: **Uwe Wittwer’s** “Stilleben negativ nach Davidsz” (Still Life Negative after Davidsz) (2004, a reference to the 17th-century Dutch still life master Jan Davidsz. de Heem), and **Kotscha Reist’s** “Vanitas” (2020). In her photograph “Stilleben 33-2009 (Still Life 33-2009)” (2009) from the series “Flowers, Fruits and Portraits”, **Shirana Shahbazi** combined several elements with vanitas/memento mori symbolism: a bouquet of perishable poppies in a glass vase filled with water, a human skull, a beetle, and a quince are arranged on a pedestal with coloured surfaces – three steps, three stages of life? Take a close look at the reflection on the vase.

Several still life photographs from different series by **Nadin Maria Rüfenacht** are on display (2005–15). What might the long table with the solitary onion and lemon signify? A dining table, a bier? A moth is resting on a glass bubble

Cabinet: Nature morte. A Guest Appearance by the KWS Collection

balanced on two screw tops. What do we build on in life? Confronted with Rüfenacht's arrangement in the style of a historical hunting still life with a whippet, a hare, a rabbit, a pheasant, a wood grouse, and a selection of fruit, we wonder which subjects are alive and which of them are looking at us.

Among these pieces we find **Gabriella Gerosa's** video "Zitronen (Lemons)" (2018) in which time seems to be frozen, and **Sylvia Hostettler's** "Häxäbäsa 3" (2014): A piece of nature – or maybe not? What in this "trompe l'oeil" is real and what is not?

The animal theme continues with **Bendicht Fivian's** "Hund mit Hund V (Dog with Dog V)" (1986). What exactly are we looking at in this charcoal drawing? Two dog skeletons? Or one that seems to be looking at itself in a mirror? This still life – or is it a portrait of a dog skeleton? An interior with a dog skeleton? – also plays with perception and appeals to us as viewers. Doesn't it seem to be looking at us from the mirror? What is that room we can see in the reflection?

The next depiction of an animal, **Stefan à Wengen's** monumental "Miluh #2" (2016), could be either a portrait of a cow or a cow positioned on a trolley in the manner of a still life.

Marc-Antoine Fehr names the key elements of his painting in the title: "Nature morte avec instruments de chasse (Still Life with Hunting Instruments)" (2016). Two bugles feature as hunting instruments, a skull protrudes into the picture from the right side. The sound from the horn signals to the prey that things are about to get serious.

Books are the subject of **Zilla Leutenegger's** lithograph "LETTERS NUMBERS COLORS" (2022). We are looking at five shelves of a bookcase. Is the choice of titles such "101 Dinge, die man getan haben sollte, bevor das Leben vorbei ist (101 Things One Should Have Done Before Life Is Over)", and "Endzeit (The End of Time)" coincidental? What is concealed in the books whose spines we cannot see? Everyone has their own book of life.

And finally, a little canvas by **Bendicht Fivian** above the stairs: "Stein, Pilz, Pendel 2 (Stone, Mushroom, Pendulum 2)" the title reads. Is that all the objects are, or could they have a symbolic meaning? In analogy to the hourglasses that feature in many older still lifes, the pendulum often stands for the dissipating passage of time.

Founded in 1994, the Keller-Wedekind Foundation (KWS) makes annual acquisitions for the KWS Collection and awards the KWS Art Prize every two years. The collection currently comprises over 350 works created between 1980 and today, and includes paintings, works on paper, prints, photographs, videos, and sculptures. Landscapes, figures, cityscapes, architecture, interiors, and still lifes are the predominant genres.

The exhibition was curated by Anna Wesle.

(Text: Anna Wesle, translation: Katherine Lewald)

Cabinet: Nature morte. A Guest Appearance by the KWS Collection

FRANÇAIS

Pour la troisième fois, une exposition organisée dans le Cabinet du Musée Franz Gertsch présente un aperçu de la collection de la Fondation Keller-Wedekind. Cette fois-ci, le genre de la nature morte est à l'honneur.

Des œuvres des artistes suivants sont exposées : Stefan à Wengen, Maurice Ducret, Marc-Antoine Fehr, Bendicht Fivian, Gabriella Gerosa, Sylvia Hostettler, Zilla Leutenegger, Josef Felix Müller, Andrea Muheim, Andrés Fischer Muñoz, Kotscha Reist, Nadin Maria Rüfenacht, Shirana Shahbazi, Uwe Wittwer

Dans l'histoire de l'art européenne, le terme de « nature morte » désigne des représentations d'éléments inanimés : il peut s'agir, par exemple, d'arrangements de fleurs, de livres, de fruits, d'animaux (morts), de verres, d'instruments de musique ou d'autres objets similaires. Ces compositions, qui attirent l'attention sur l'opposition entre l'être et le paraître, doivent généralement être comprises comme des allusions à l'évanescence et aux vanités, ces allégories de la fragilité de la vie humaine, et adressent un avertissement aux personnes qui les observent : *memento mori* - souviens-toi que tu vas mourir.

La sélection effectuée pour cette exposition, qui rassemble dix-huit tableaux, travaux sur papier et photographies ainsi qu'une œuvre vidéo créés par

quatorze artistes, examine des représentations artistiques contemporaines ainsi que les significations thématiques et symboliques que ces œuvres peuvent revêtir. Certaines natures mortes se mêlent aisément à d'autres genres artistiques.

Les œuvres exposés

Quels sont les objets qui attirent l'attention des différents artistes, quels sont les éléments qu'ils disposent sous forme de composition pour ensuite les immortaliser dans une œuvre ? Les deux tableaux d'**Andrea Muheim** (« Pinseli » (2021)) et de **Bendicht Fivian** (« Spiegel, Elephant und Citroën etc. » [« Miroir, éléphant et Citroën, etc. »] (1990)) pourraient montrer des scènes d'atelier. Chez Andrea Muheim, le petit pinceau qui se trouve dans le vase sur le rebord de la fenêtre pourrait symboliser l'artiste absente de l'image, tout comme l'ombre de l'étoffe sombre (un manteau ?) suspendue pourrait évoquer la présence de l'être humain dans l'œuvre de Bendicht Fivian. Le mobile sculptural pourrait à cet égard symboliser l'équilibre précaire de la vie et de la composition - un reflet, en quelque sorte, de la vanité et de l'évanescence des éléments terrestres.

Quand une nature morte est-elle une nature morte ? Où résident les limites du portrait (ou de l'autportrait), ou encore du paysage ? Voilà une question que l'on pourrait se poser en observant le tableau de **Josef Felix Müller**, « Quelle l » [« Source

l »] (2004). S'agit-il d'une nature morte ou, en réalité, d'un paysage incluant une image de la Vierge Marie trouvée et posée contre un rocher ? Est-ce l'entrée d'une grotte que nous apercevons sur le côté droit de l'image ? Où (ou qui) est la source ? Avec « Father » (2009), **Andrés Fischer Muñoz** a réalisé un portrait photo-réaliste de son père. Allongé sur un lit devant un arrière-plan noir, à moitié recouvert d'un drap blanc, le corps évoque, de par sa position, des représentations du cadavre du Christ dans son tombeau. Le père est-il encore en vie, ou s'agit-il du portrait d'un défunt ? À quel point notre aspect diffère-t-il dans la vie, dans le sommeil, dans la mort ? Est-ce que le portrait se transforme ici en nature morte ?

L'œuvre de **Maurice Ducret** intitulée « Tulpen weiss » [« Tulipes en blanc »] (2014) est une nature morte classique de fleurs qui fanent. Deux autres natures mortes de fleurs comportent déjà le thème de l'exposition dans leur titre : « Stilleben negativ nach Davidsz » [« Nature morte en négatif d'après Davidsz »] (2004 ; le titre fait allusion au peintre de nature morte hollandais du XVIIe siècle Jan Davidsz. de Heem) d'**Uwe Wittwer** et « Vanitas » (2020) de **Kotscha Reist**. Dans sa photographie intitulée « Stilleben 33-2009 » [« Nature morte 33-2009 »] (2009) provenant de la série « Flowers, Fruits and Portraits », **Shirana Shahbazi** combine plusieurs éléments dont la symbolique renvoie aux vanités et aux représentations artistiques de la finitude de l'homme, les *memento mori* : un bouquet de coquelicots éphémères dans un vase en verre rempli

Cabinet: Nature morte. A Guest Appearance by the KWS Collection

d'eau, un crâne humain, un scarabée, un coing. Le tout est disposé sur un podium composé de surfaces colorées – trois niveaux, trois âges ? Observez attentivement ce qui se reflète dans le vase.

L'exposition montre plusieurs photographies de nature morte de **Nadin Maria Rüfenacht**, qui proviennent de différentes séries (2005–15). Que peut bien signifier la longue table sur laquelle se trouvent un oignon et un citron isolés ? Un banquet, un cercueil ? Un papillon est appuyé en équilibre sur une boule de verre soufflé placée sur deux couvercles à visser. Sur quoi est-ce que nous prenons appui dans la vie ? Lorsque nous observons la composition réalisée par Nadin Maria Rüfenacht dans le style d'une nature morte de chasse traditionnelle, qui inclut un lévrier, un lièvre, un lapin, un faisan, un coq de bruyère et différents fruits, nous nous demandons ce qui est vivant – et qui nous regarde en réalité.

C'est à ce stade de l'exposition qu'apparaissent la vidéo de **Gabriella Gerosa** intitulée « Zitronen » [« Citrons »] (2018), dans laquelle le temps semble s'être figé, et l'impression pigmentaire de **Sylvia Hostettler**, « Hächäbäsa 3 » (2014) : s'agit-il d'un morceau de nature – ou pas ? Qu'est-ce qui est authentique dans ce trompe-l'œil, qu'est-ce qui ne l'est pas ?

La thématique animale se poursuit avec l'œuvre « Hund mit Hund V » [« Chien avec chien V »] (1986) de **Bendicht Fivian**. Que voyons-nous exactement

dans ce dessin au fusain ? Deux squelettes de chien ? Ou un squelette de chien qui semble s'observer dans le miroir ? Cette nature morte – ou bien s'agit-il du portrait d'un squelette de chien ? D'un décor intérieur incluant un squelette de chien ? – est elle aussi dotée d'un regard appuyé et s'adresse à nous, spectatrices et spectateurs. Est-ce qu'elle ne semble pas nous regarder droit dans les yeux depuis l'autre côté du miroir ? Quel est l'espace dont nous voyons ici le reflet ?

Dans l'œuvre suivante, la représentation monumentale d'un animal réalisée par **Stefan à Wengen**, « Miluh #2 » (2016), il est impossible de savoir si nous nous trouvons devant le portrait d'une vache ou devant une vache qui a été disposée sur un chariot, dans le sens d'une nature morte.

Marc-Antoine Fehr désigne déjà dans le titre les éléments centraux de sa peinture : « Nature morte avec instruments de chasse » (2016). Dans cette nature morte, deux cors sont représentés en tant qu'instruments de chasse, tandis qu'une tête de mort surgit sur le côté droit de l'image. Pour celui qui est pris en chasse, le signal du cor de chasse signifie que la situation devient grave.

Avec la lithographie de **Zilla Leutenegger**, intitulée « LETTERS NUMBERS COLORS » (2022), nous nous trouvons face à une nature morte de livres : les cinq étagères d'une bibliothèque murale s'offrent à notre regard. Le fait que l'on puisse y lire des titres tels que « 101 choses qu'il faut avoir faites avant de

mourir » et « Fin des temps » relève-t-il du hasard ? Que dissimulent les livres dont nous ne pouvons pas voir le dos ? Chacun d'entre nous a un livre de vie différent.

Pour finir, il convient de mentionner une toile de petit format de **Bendicht Fivian**, exposée au-dessus de l'escalier : « Stein, Pilz, Pendel 2 » [« Pierre, champignon, pendule 2 »], nous révèle le titre. Est-ce que les éléments représentés correspondent bien au titre, ou est-ce qu'ils pourraient également être interprétés de manière symbolique ? Le balancier du temps, similaire aux sabliers qui apparaissent régulièrement dans les natures mortes anciennes, symbolise souvent le cours du temps et son écoulement.

La Fondation Keller-Wedekind (Keller-Wedekind-Stiftung, ou KWS) a été créée en 1994. Elle effectue chaque année des acquisitions pour sa collection et décerne tous les deux ans le prix artistique KWS. La collection comprend à l'heure actuelle plus de 350 œuvres provenant des domaines de la peinture, des travaux sur papier, des impressions graphiques, de la photographie, de la vidéo et de la sculpture. Datant des années 1980 à nos jours, les œuvres d'art représentent essentiellement des paysages, des personnages, des environnements urbains, des éléments architecturaux, des vues intérieures ainsi que des natures mortes.

L'exposition a été organisée par Anna Wesle.

(Texte : Anna Wesle, traduction : Katja Naumann)

Cabinet: Nature morte. A Guest Appearance by the KWS Collection

Biographies

Stefan à Wengen

Born in Basel in 1964. Training at the Schule für Gestaltung, Basel from 1985–85. Move to New York in 1988, to Cologne in 1991, to Düsseldorf in 2000. Teaching and workshops at the Haute École d'Art et Design, Geneva in 2011/12. Co-founder and curator of the project space SPAM-Contemporary in Düsseldorf from 2013–16. Art history lecturer at the Kulturforum Neuss (DE) from 2016–18. Kiefer Hablitzel Prize in 1987 and 1988. Eidgenössischer Preis für freie Kunst (Swiss Art Award), Lucerne and Basel in 1989 and 2000. Lives and works in Düsseldorf.

Maurice Ducret

Born in Aarau in 1953. Schule für Gestaltung in Lucerne from 1974–78. Bath Academy of Art (GB) in 1975. Schweizerisches Kunststipendium (Swiss Art Scholarship) and Kiefer Hablitzel Prize in 1978. Canton Aargau Kuratorium in 1980/84. Dutch exchange scholarship from 1981–82. Jan van Eyck Academie, Maastricht (NL) from 1982–83. Cité Internationale des Arts, Paris in 1984. Grant from the Canton Aargau Kuratorium in 2021. Lives and works in Arni (AG).

Marc-Antoine Fehr

Born in Zurich in 1953. Matura (=Swiss higher education entrance qualification) in 1973. Training at his mother's studio. Kiefer Hablitzel Prize in 1979. Fine arts scholarship from the city of Zurich in

1980. Three-time recipient of the Eidgenössisches Kunststipendium (Swiss Art Award) (1981, 1982, 1983). Canton Zurich studio scholarship in 1983/85. Vordemberge-Gildewart Grant in 1987. Award from the Stiftung für Graphische Kunst in der Schweiz (Graphic Art Foundation Switzerland) in 2003. Lives and works in Zurich and Burgundy.

Bendicht Fivian

Born in Bern in 1940. Died in Winterthur in 2019. Teacher training college, village schoolteacher. Training as a drawing instructor at the Kunstgewerbeschule Bern from 1964–68. Co-founder and teacher at the F+F Schule für experimentelle Gestaltung in Zurich. Assistant for design at the architecture department of the ETH (Swiss Federal Institute of Technology) from 1971–72. Stopped teaching in 1988. Numerous scholarships, Carl Heinrich Ernst Art Prize in 1995.

Gabriella Gerosa

Born in Mendrisio/TI in 1964. Attended the sculpture class at the Schule für Gestaltung, Basel from 1990–93. Kiefer Hablitzel Scholarship in 1993. Change of work due to a traffic accident in 1996. Video art studies from 1995–96. Focus on the medium video, creation of so-called Video Speaking Pictures since 1999. From 1999 onwards: several prizes and grants, three-time recipient of the grant from the Special Committee for Film, Photo, and Video, Basel City and Basel Country, and multiple-time recipient of the Swiss Art Award. Keller-

Wedekind Foundation Art Prize in 2013. Lives and works in Basel and Castel San Pietro.

Sylvia Hostettler

Born in Biel/Bienne in 1965. Attended the ceramic design class at the Schule für Gestaltung, Bern from 1988–92. Development of multi-discipline installations after many years of working with sculpture. Journeyed across the Swiss Alps from about 2005–08, trips to Iceland in 2007 and to Japan in 2009 on a scholarship from the Canton Bern. Numerous awards, studio residencies, and scholarships. Lives and works in Bern.

Zilla Leutenegger

Born in Zurich in 1968. Visual arts studies at the Schule für Gestaltung, Zurich from 1995–99, video assistant at the department of architecture of the ETH Zurich from 1997–99. Lectureships at the department of architecture and art at the ETH Zurich and the ZHdK, Zurich from 2014–20. Numerous awards, such as the Fine Arts Scholarship of the city of Zurich (2001, 2002, 2004), the Manor Art Prize Chur (2004), and the Swiss Art Award (2005). Lives and works in Zurich and Soazza.

Josef Felix Müller

Born in Eggersriet/SG in 1955. Training as an embroidery designer with Jacob Rohner AG from 1971–75. Director of the Städtische Galerie on Zürcherstrasse in St. Gallen from 1980–82. Sojourn in France and invitations to the institutions in Les Sables d'Olonne in 1984. Founding of the

Cabinet: Nature morte. A Guest Appearance by the KWS Collection

publishing house Vexer Verlag and co-founding of the Kunsthalle St. Gallen Association in 1985. DAAD scholarship, guest studio in Berlin in 1991. First artistic director of the Kunsthalle St. Gallen from 1993–95. Sculptural design lecturer at the ETH Zurich from 1996–99. President of Visarte Schweiz from 2014–22. Has lived and worked in St. Gallen since 1975.

Andrea Muheim

Born in Zurich in 1968, died there in 2023. Pre-course at the Kunstgewerbeschule, Zurich from 1988–89. Liberal arts class at the Schule für Gestaltung, Bern from 1989–91. Painting lecturer for the preparatory course at the Zürcher Hochschule der Künste ZHdK from 2019–23. Recipient of grants and prizes, such as a grant from the Steo Stiftung, Zurich in 2015, and the art prize of the Keller-Wedekind Foundation in 2021.

Andrés Fischer Muñoz

Born in Bogotá, Colombia in 1965. Bachelor of Fine Arts at the Universidad de los Andes from 1985–90; participation in group exhibitions. First solo exhibition at a gallery in 1991; move to New York City. Secondary studies at the Art Students League, New York from 1991–95. Fine Arts Master's Degree at the Pratt Institute, New York from 1996–99. Several scholarships, including a scholarship in Washington D.C. (1996) and an award for excellent performance in the field of fine arts, Pratt Institute, New York. Has lived and worked in Bern since 2004.

Kotscha Reist

Born in Bern in 1963. Photography apprenticeship in Bern. Art studies at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. First solo exhibition in a gallery in 1989. Studium Generale assistant at the Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam from 1989–91. Return to Bern in 1993. Lecturer at the École de multimedia et d'art de Fribourg from 2000–05. Lecturer at the École Cantonale d'art du Valais in Sierre since 1997. Board member of the Hermann und Margrit Rupf-Stiftung since 2004. Board member of the Bernische Kunstgesellschaft since 2006. Several grants and scholarships, including the Atelier New York (1999) and Berlin (2010). Canton Bern travel scholarship in 2015, and grant from the city of Bern in 2022. Lives and works in Bern.

Nadin Maria Rüfenacht

Born in Burgdorf in 1980. Studied at the department of photography at the Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig in 1999. Diploma in 2005, master student with Timm Rauert, Leipzig from 2005–08. Aeschlimann-Corti Scholarship in 2005, Kiefer Hablitzel Prize, first art grant from the Stadtwerke Leipzig/Halle in 2004, Swiss Art Award in 1999, photo prize of the city of Bern. Lives and works in Leipzig.

Shirana Shahbazi

Born in Teheran in 1974. Move to Germany in 1985. Photography and design studies at the Fachhochschule Dortmund from 1995–97.

Master's degree at the Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zurich from 1997–2000. Recipient of the renowned Citigroup Private Bank Photography Prize in 2002, followed by further important awards and distinctions. Scholarships took her to New York and Berlin. Numerous exhibitions in Switzerland and abroad, including Kunsthalle Bern, Fotomuseum Winterthur, Swiss Institute New York, Hammer Museum Los Angeles. Lives and works in Zurich.

Uwe Witter

Born in Zurich in 1954. Studied at the Höhere Fachschule für Sozialarbeit (technical college for social work) in Bern from 1974–77. First art studio in 1979. Transition from social work to art in 1982. Lived and worked in Burgdorf from 1982 to 1992. First solo exhibition at the Galerie Walcherturm in Zurich in 1983. Canton Zurich Scholarship in 1986, 1991, 1992. London studio grant from the Stiftung Binz 39 in 1989. Louise Aeschlimann Scholarship from the Bernische Kunstgesellschaft in 1991. Cité internationale des arts (Canton Zurich scholarship) in Paris in 1994; Swiss Art Scholarship. Guest lectureship at the Universität Witten-Herdecke (DE) from 1998–2000. Listed among the 50 most important artists of Switzerland in 2008. Lives and works in Zurich.