

RAPHAËL ZARKA

Presentation

Sculptor, Raphaël Zarka also expresses himself through photography, drawing or video. His approach refers to science, industry, philosophy, the perpetual search for new trajectories. Through his work, he collects forms that can be minimal, geometric but remain recognizable while being isolated from their context.

Raphaël Zarka works have been exhibited at Tate Modern (London), Centre Pompidou Metz, Palais de Tokyo (Paris), MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (Roma), Museo Experimental el Eco (Mexico), Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (Paris), Protein Studio (London), Museum of Contemporary Art - MOCAD (Detroit), Luciana Brito Galeria (São Paulo), Institute of Contemporary Arts Singapore (Singapore), Le Corbusier Foundation - Villa Savoye (Poissy), EACC - Espai d'art Contemporani de Castelló (Castellon), MUDAM - The Grand Duke Jean Museum of Modern Art (Luxembourg), Stroom Den Haag (La Haye), Pastificio de Cerere (Roma), CAN (Neuchâtel), The Art Foundation - TAF (Athens), Modern Art (Oxford), Zabłudowicz Collection (New York), Le Grand Café (Saint-Nazaire), FRAC Franche Comté (Besançon), Les Abattoirs (Toulouse), Performa 11 (New York), New Visual Art Performance Biennial (New York).

His work is part of prestigious collections as Centre Georges-Pompidou (Paris), Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, MUDAM - The Grand Duke Jean Museum of Modern Art (Luxembourg), Kadist Art Foundation (Paris), Zabłudowicz Foundation (London), Museum of Old and New Art (Hobart), Josée and Marc Gensollen collection (Marseille) among others.

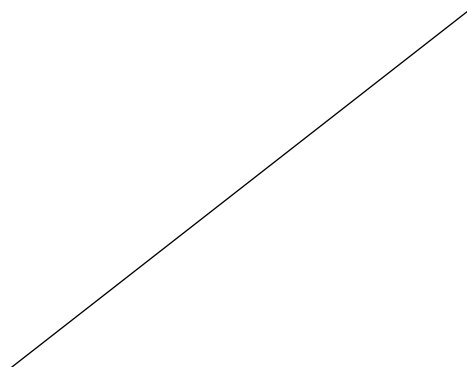
Raphael Zarka awarded the Prize of Fondation d'entreprise Ricard in 2008 and he was nominated for the Marcel Duchamp Prize in 2013.

Sculpteur, Raphaël Zarka s'exprime également par la photographie, le dessin ou la vidéo. Sa démarche fait référence à la science, l'industrie, la philosophie, à la recherche perpétuelle de nouvelles trajectoires. A travers ses oeuvres il collectionne les formes qui peuvent être minimales, géométriques, mais restent reconnaissables tout en étant isolées de leurs contexte.

Raphaël Zarka a notamment été exposé à la Tate Modern (Londres), Centre Pompidou Metz, Palais de Tokyo (Paris), MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (Rome), Museo Experimental el Eco (Mexico), Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (Paris), Protein Studio (Londres), Museum of Contemporary Art - MOCAD (Détroit), Luciana Brito Galeria (São Paulo), Institute of Contemporary Arts Singapore (Singapour), Fondation Le Corbusier - Villa Savoye (Poissy), EACC - Espai d'art Contemporani de Castelló (Castellon), MUDAM - Musée d'art moderne Grand-Duc Jean (Luxembourg), Stroom Den Haag (La Haye), Pastificio de Cerere (Rome), CAN (Neuchâtel), The Art Foundation - TAF (Athènes), Modern Art (Oxford), Zabłudowicz Collection (New York), Le Grand Café (Saint-Nazaire), Les Abattoirs (Toulouse), FRAC Franche Comté (Besançon), Performa 11 (New York), New Visual Art Performance Biennial (New York).

Son travail est présent dans de prestigieuses collections comme Centre Georges-Pompidou (Paris), Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, MUDAM - Musée d'art moderne Grand-Duc Jean (Luxembourg), Kadist Art Foundation (Paris), Zabłudowicz Foundation (Londres), Museum of Old and New Art (Hobart), Collection Josée et Marc Gensollen (Marseille) etc.

Raphael Zarka a été lauréat du prix de la Fondation d'entreprise Ricard en 2008 et a été nommé au prix Marcel Duchamp en 2013.

FIAC, Avenue Winston Churchill, *Rampe Cycloidale*, Paris, France, 2018

RAPHAËL ZARKA

EXHIBITIONS / ARTWORKS BIOGRAPHY PRESS

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

FIAC, Avenue Winston Churchill, *Rampe Cycloïdale*, Paris, France, 2018

Lavour, 2018

solid oak and fiber concrete

chêne massif et béton fibré

152,5 x 36 x 27,5 cm (60 x 14 x 12 in.)

ed. of 3 + 2 AP

ZARK18468

Mount Melville, 2018

solid oak and fiber concrete

chêne massif et béton fibré

192 x 50 x 50 cm (75.5 x 19.6 x 19.6 in.)

ed. of 3 + 2 AP

ZARK18467

Projet de monument pour un jardin écossais (d'après Joshua Kirby), 2018

13 polyhedra in solid pear

13 polyèdres en poirier massif

variables dimensions

ed. of 5 + 2 AP

ZARK18469

Collection privée, *Partition régulière S6M2*, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, 2018

MABA - Maison d'Art Bernard Anthonioz, *Fables, formes, figures*, Nogent-sur-Marne, France, 2018

Les mains d'Hanna, 2016

Avy stone

pierre d'Avy

63 x 63 x 63 cm (24.8 x 24.8 x 24.8 in.)

ZARK16345

John Mylne et Cie, 2018

oak

chêne massif

145 x 29 x 29 cm (57.1 x 11.4 x 11.4 in)

ZARK18464

Kayseri, 2018

ink on paper

encre sur papier

76 x 56 cm (29.9 x 22 in.) / frame : 82 x 62,5 x 3,5 cm (29.92 x 22.05 in.)

ZARK18466

Michel Rein, *Monte Oliveto*, Paris, France, 2017

Michel Rein, *Monte Oliveto*, Paris, France, 2017

Le Troisième Homme (d'après Arthur M. Schoenflies), 2017
oak, Vilhonneur stone, blown glass rhombicuboctahedra, demineralized water
chêne, pierre de Vilhonneur, verre soufflé, eau déminéralisée
128,5 x 30 x 30 cm (50.5 x 11.8 x 11.8 in.)
ed. of 3 + 1 AP
ZARK17453

Cadran Solaire n°1 (Ambroise Bachot), 2017

ink on paper

encre sur papier

66,5 x 51 cm (26.1 x 20.1 in.)

ZARK17446

RAPHAËL ZARKA

EXHIBITIONS / ARTWORKS BIOGRAPHY PRESS

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Partition Régulière (D8M3 B), 2017

ink on paper

encre sur papier

62,5 x 82 x 3,5 cm (24.60 x 32.28 in.)

ZARK17445

The Roundhouse - Du Sable Museum Campus, *Singing Stones*, Chicago, USA, 2017

BPS22, *Paving Space*, Charleroi, Belgium, 2017

RAPHAËL ZARKA

EXHIBITIONS / ARTWORKS BIOGRAPHY PRESS

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

BPS22, *Paving Space*, Charleroi, Belgium, 2017

Les Abattoirs, *Catalogue Raisonné of the Rhombicuboctahedra (Fourth edition)*, 2016, Toulouse, France, 2016

Les Abattoirs, *Catalogue Raisonné of the Rhombicuboctahedra (Fourth edition)*, 2016, Toulouse, France, 2016

Colonne Prismatique n°2 (Version 2), 2016

oak

chêne massif

300 x 84 x 84 cm (118.1 x 33 x 33 in.)

ed. of 2 + 1 AP

edZARK16349

Le second cénotaphe d'Archimède, 2012
baked clay bricks, stained MDF
briques en terre cuite et médium teinté
332 x 136 x 73 cm (130.7 x 53.5 x 20.8 in.)
ZARK12245

Monte Oliveto n°06 (Nord), 2016

ink paper marquetry, neutral white cardboard, wood frame, glass

marqueterie de papiers encrés sur papier, carton neutre blanc, cadre bois, verre

76 x 56 cm (29.9 x 22 in.) / frame: 78 x 61 x 3,5 cm (30.7 x 24.01 x 1.37 in)

ed. of 3+1 AP

ZARK16363

Monte Oliveto n°22 (Ouest), 2016

ink paper marquetry, neutral white cardboard, wood frame, glass

marqueterie de papiers encrés sur papier, carton neutre blanc, cadre bois, verre

76 x 56 cm (29.9 x 22 in.) / frame: 78 x 61 x 3,5 cm (30.7 x 24.01 x 1.37 in)

ed. of 3+1 AP

ZARK16379

Monte Oliveto n°07 (Est), 2016

ink paper marquetry, neutral white cardboard, wood frame, glass

marqueterie de papiers encrés sur papier, carton neutre blanc, cadre bois, verre

76 x 56 cm (29.9 x 22 in.) / frame: 78 x 61 x 3,5 cm (30.7 x 24.01 x 1.37 in)

ed. of 3+1 AP

ZARK16364

Instants Chavirés, Christian Hidaka & Raphaël Zarka, *La famille SCHOENFLIES*, Montreuil, France, 2016

Instants Chavirés, Christian Hidaka & Raphaël Zarka, *La famille SCHDENFLIES*, Montreuil, France, 2016

Emma Schoenflies, 2016

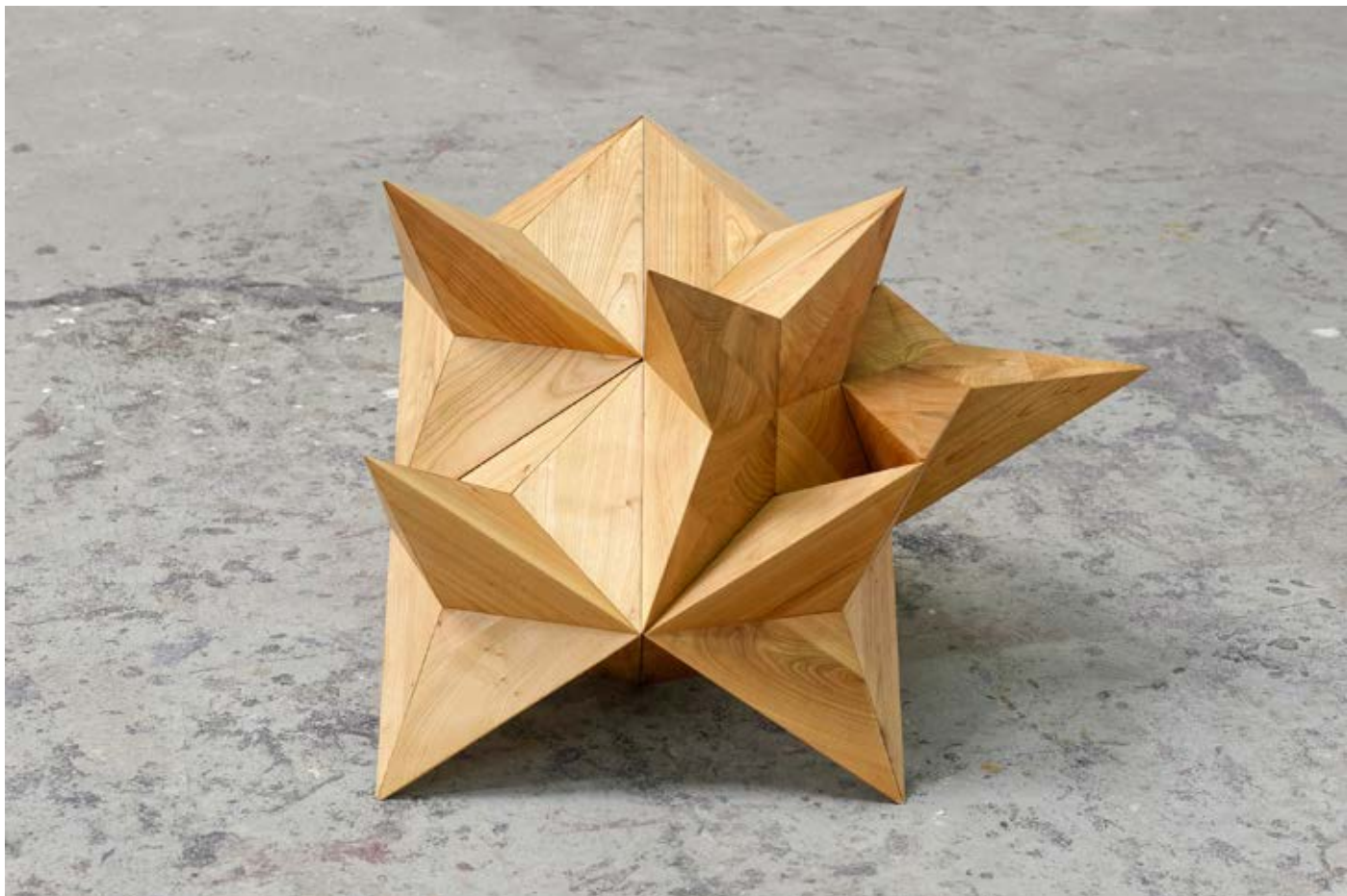
cherry wood

merisier

70 x 70 x 56 cm (27.55 x 27.55 x 22.04 in)

ed. of 3+1 AP

ZARK16340

Lotte Schoenflies, 2016

cherry wood

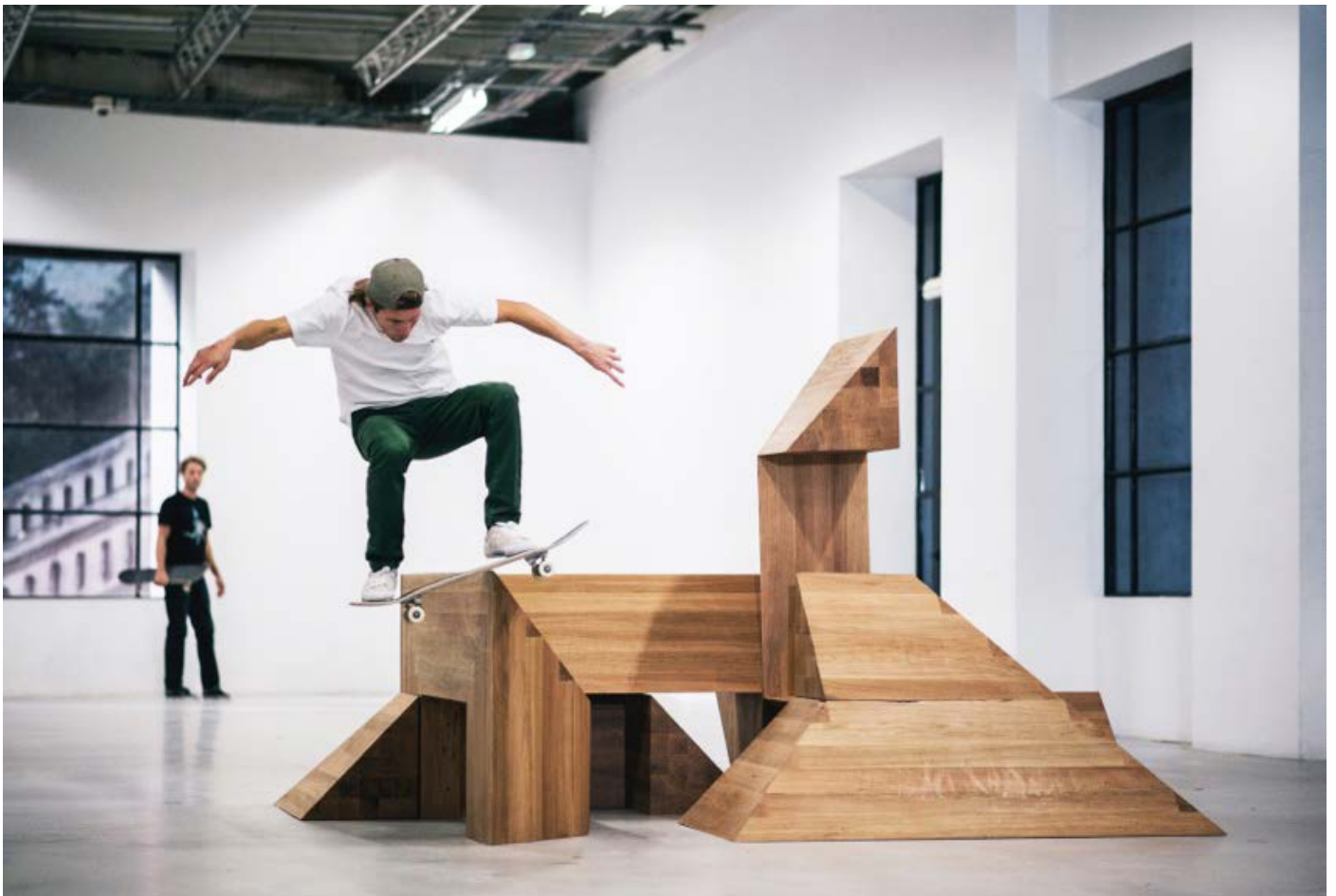
merisier

78 x 78 x 58 cm (30.7 x 30.7 x 22.8 in.)

ed. of 3+1 AP

ZARK16357

MAMCS (Musée d'Art Moderne et Contemporain), *L'Œil du collectionneur - Focus 2*, Strasbourg, France, 2016

RAPHAËL ZARKA

EXHIBITIONS / ARTWORKS BIOGRAPHY PRESS

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, *Exercices in Revolutions*, Roma, Italy, 2014

Michel Rein, *La déduction de l'auteur*, Brussels, Belgique, 2014

Les Alcôves, 2014

ink on paper

encre sur papier

2 x (190 x 129 cm) / 2 x (74.8 x 50.7 in.)

ZARK14314

Prix Marcel Duchamp, FIAC, Grand Palais, Paris, France, 2013

Musée régional d'art contemporain, *Raphaël Zarka*, Serignan, France, 2013

Les Prismatiques (p.10), 2013

oak and concrete

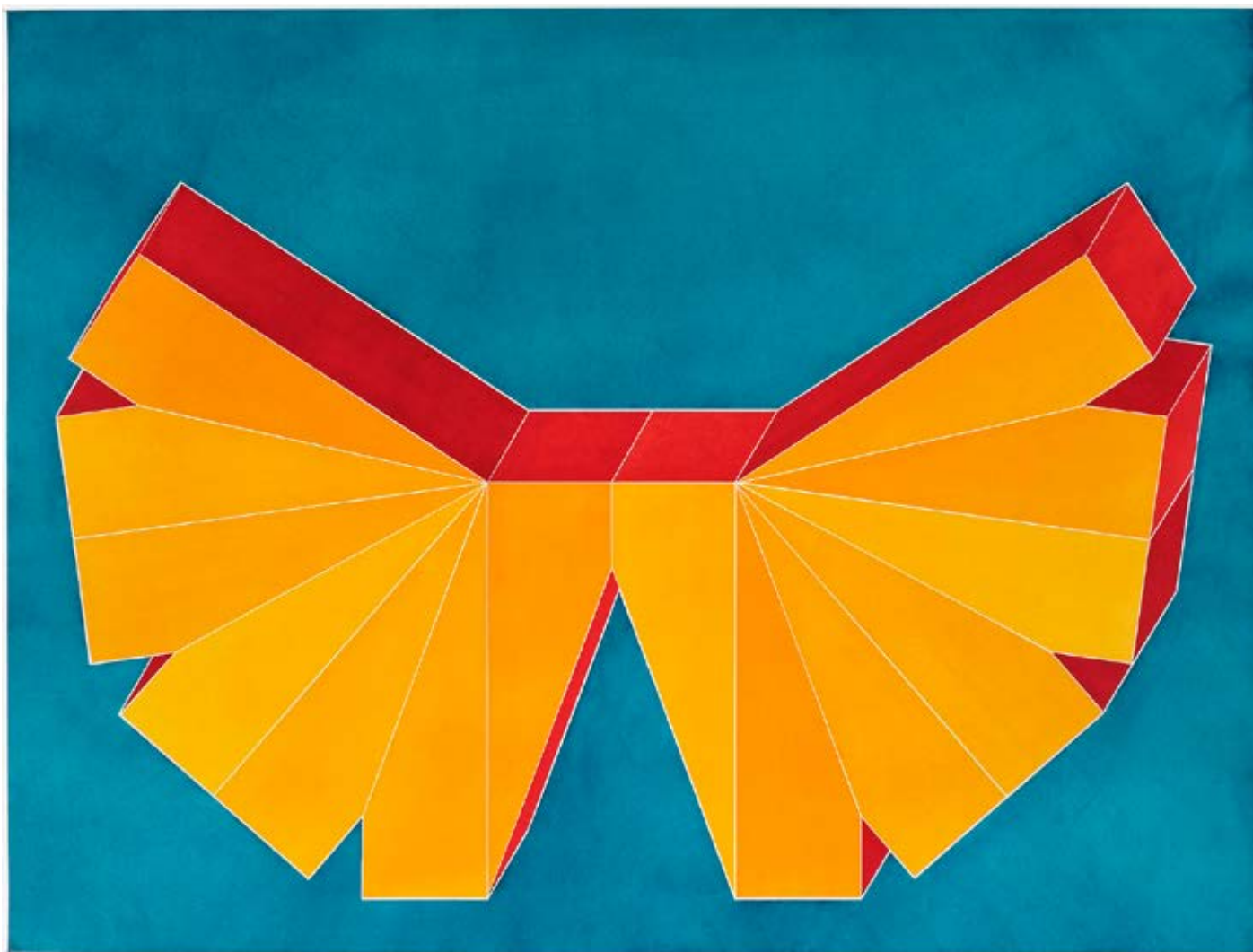
chêne ressuyé et béton

139 x 80 x 36 cm (54.7 x 31.4 x 14 in.)

ed. of 3 + 1 AP

ZARK14295

Prismatique (D16), 2013

ink on paper

encre sur papier

46 x 61 cm (18.11 x 24.02 in.)

ZARK13261

Les Prismatiques (p.7), 2013

oak and concrete

chêne ressuyé et béton

169 x 63 x 36 cm (66.54 x 24.8 x 14.17 in.)

ed. of 3 + 1 AP

ZARK13277

Les Prismatiques (d9-A3), 2012

ink on paper

encre sur papier

42 x 29,7 cm (16.54 x 24.02 in.)

ZARK13276

Michel Rein, *Les Prismatiques*, Paris, France, 2012

Les Prismatiques n°2, 2012

oak beams

chêne massif ressuyé

250 x 130 x 30 cm (98.4 x 51 x 11.8 in.)

ZARK11209

Private collection

Palais de Tokyo, *Les Dérives de l'imaginaire*, Paris, France, 2012

Les Prismatiques (G3), 2013

ink on paper, wood frame, glass

encre sur papier, encadrement bois, verre

88 x 68 cm (34,6 x 26.7 in.)

ZARK13288

Brook Taylor, 2013

ink on paper, wood frame, glass

encre sur papier, encadrement bois, verre

52 x 67 cm (20.4 x 26.3 in.)

ZARK13279

private collection

Bille de Sharp, 2012

ink on paper, wood frame, glass

encre sur papier, encadrement bois, verre

88 x 68 cm (34,6 x 26.7 in.)

ZARK12232

private collection

***Studiolo*, 2008**

bakelized plywood

contreplaqué de bouleau filmé

54 x 70 x 43 cm (21.2 x 27.56 x 16.93 in.)

ed. of 3 + 1 AP

ZARK08087

private collection

Palais de Tokyo, *A list of which I could tediously extend ad infinitu*, Paris, France, 2010

La Kunsthalle - Centre d'art contemporain, *Le jardin aux sentiers qui bifurquent*, Mulhouse, France, 2010

La déduction de Nollet, l'expérience de Ménéard, 2009

cones made of cast aluminum

cônes en fonte d'aluminium

120 x 120 x 120 cm (47.2 x 47.2 x 47.2 in)

ZARK09126

Museum of Modern Art, *Raphaël Zarka: Geometry improved*, Oxford, 2009

Dédution de Sharp, 2008

birch plywood and offset ink

contre-plaqué de bouleau et encre Offset

172 x 125 cm (67.7 / 49.2 in.)

ed. of 3 + 1 AP

Forme déduite n°1, 2007

plywood formwork and Carrara marble

contre-plaqué de coffrage et marbre de Carrare

100 x 100 x 8 cm (39.3 x 39.3 x 11.2 in.)

ZARK08044

Les Formes du repos n°10, 2006

Lightjet print mounted on aluminum, oak frame, glass

tirage Lightjet contrecollé sur aluminium, encadrement chêne, verre

70 x 100 cm (27.6 x 39.4 in.)

ed. of 5 + 1 AP

ZARK11201

collections privées

Les Formes du repos n°8, 2003

Lightjet print mounted on aluminum, oak frame, glass

tirage Lightjet contrecollé sur aluminium, encadrement chêne, verre

70 x 100 cm (27.6 x 39.4 in.)

ed. of 5 + 1 AP

ZARK09092

collections privées

RAPHAËL ZARKA

EXHIBITIONS / ARTWORKS BIOGRAPHY PRESS

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

OUTDOOR PROJECTS

Saint-Mandé, Coloured concrete, As part of the program «1 immeuble, 1 oeuvre» by Emerige, France, 2017

RAPHAËL ZARKA

EXHIBITIONS / ARTWORKS BIOGRAPHY PRESS

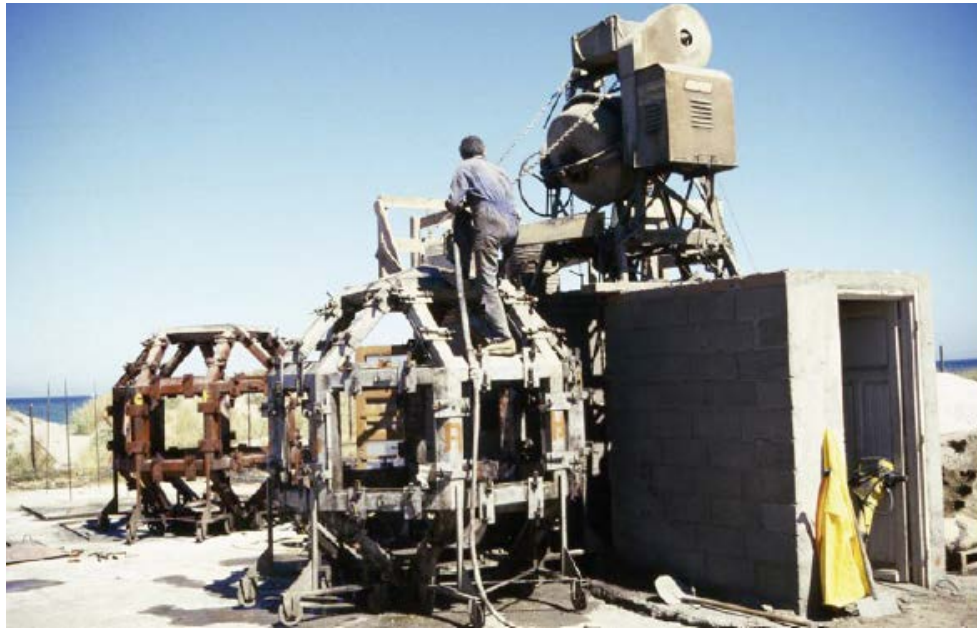
MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

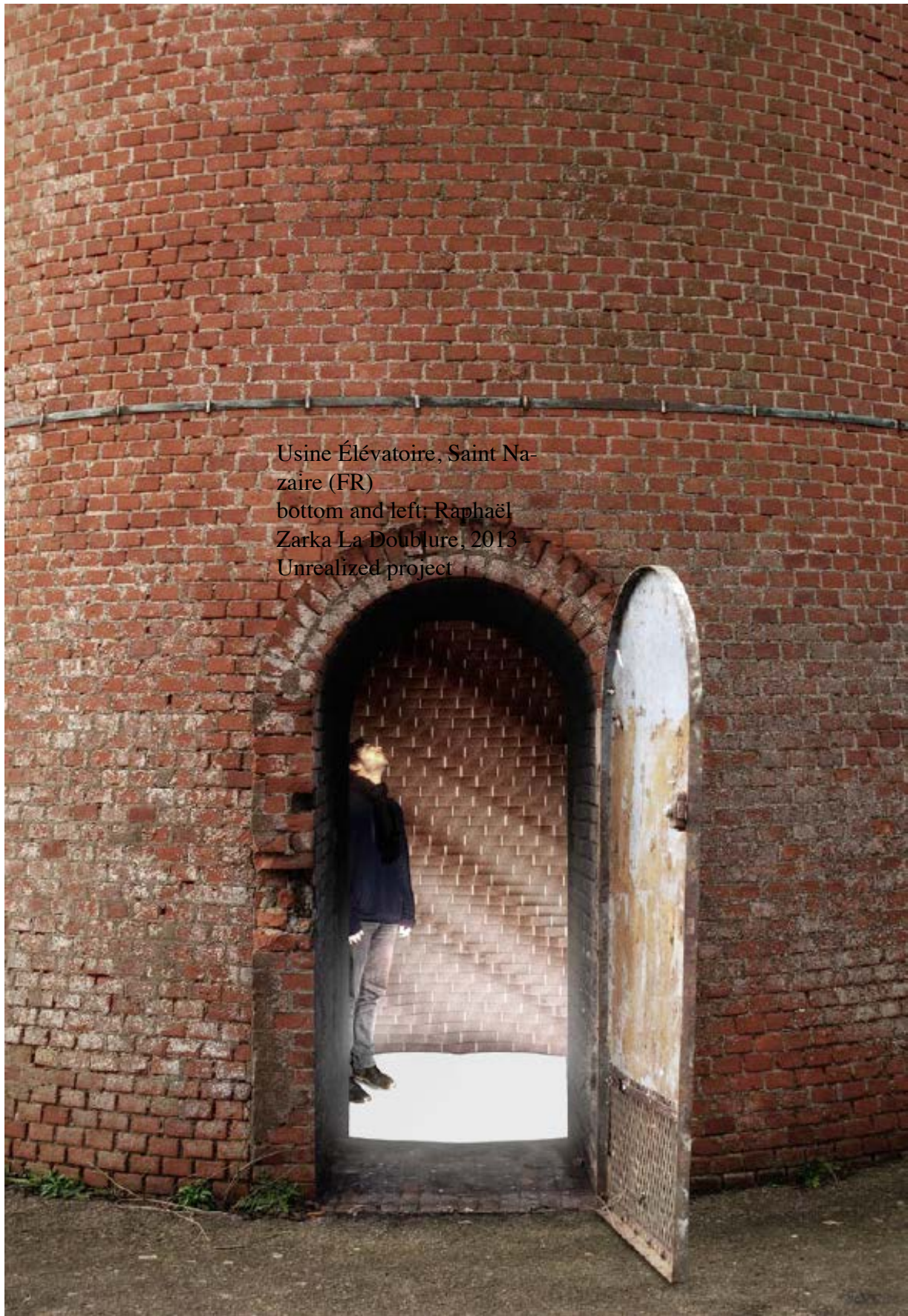

Immersion M. Comin's artificial reef modules, Canet-en-Roussillon, France, 1985

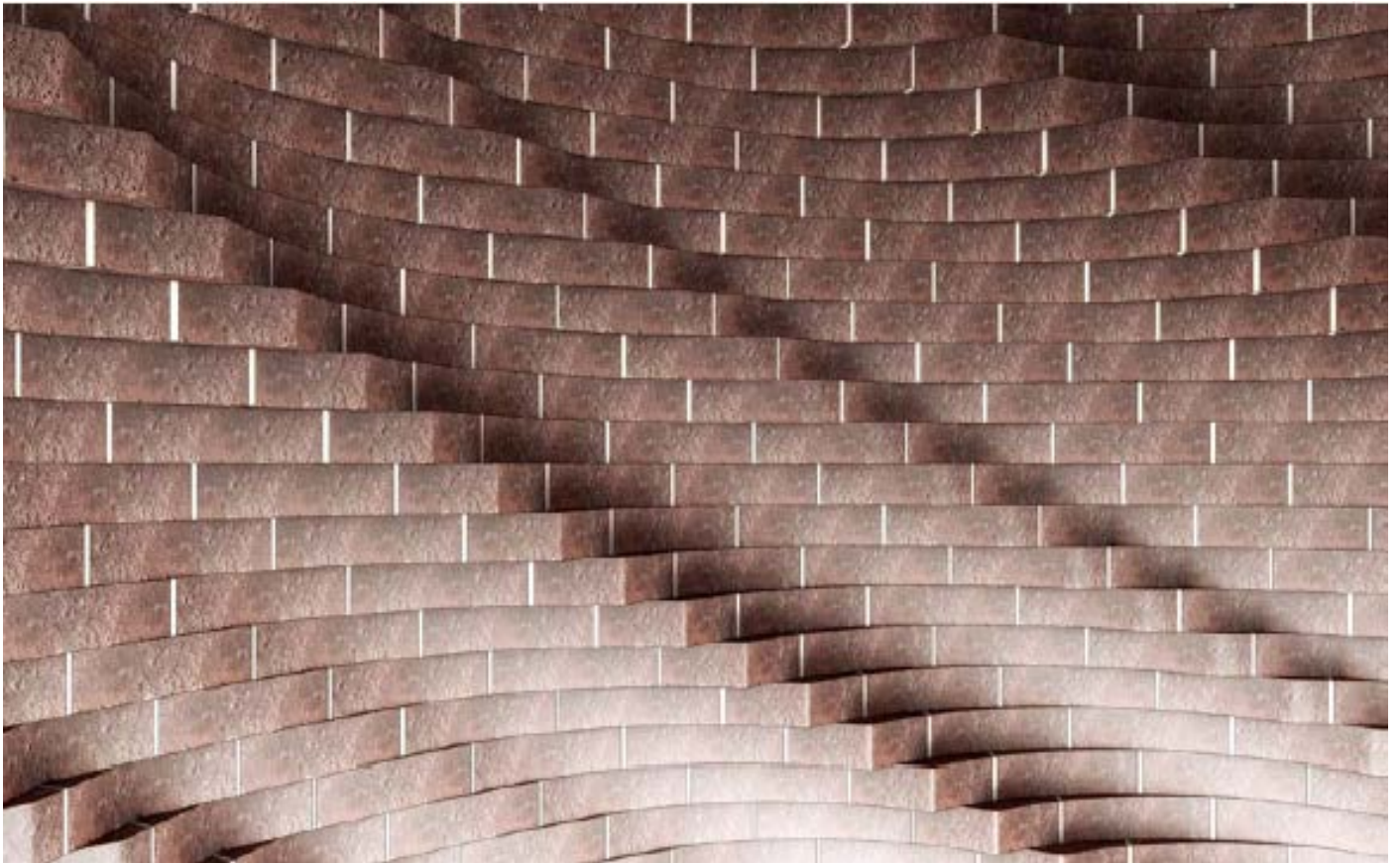
Usine Élévatoire, Saint Nazaire (FR)
bottom and left; Raphaël Zarka
La Doublure, 2013 - Unrealized project

Saint Nazaire, *La Doublure*, Usine Élévatoire, Unrealized project, France, 2013

RAPHAËL ZARKA

EXHIBITIONS / ARTWORKS BIOGRAPHY PRESS

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

RAPHAËL ZARKA

EXHIBITIONS / ARTWORKS BIOGRAPHY PRESS

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Le Corbusier's Villa Savoye, Raphaël Zarka, Poissy, France, 2013

Prismatique (B2), 2013

concrete

béton fibré

170 x 227 x 33 cm (66.9 x 89.3 x 12.9 in.)

ed. of 2 + 1 AP

ZARK13283

RAPHAËL ZARKA

EXHIBITIONS / ARTWORKS BIOGRAPHY PRESS

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Prismatique (B1), 2013

concrete

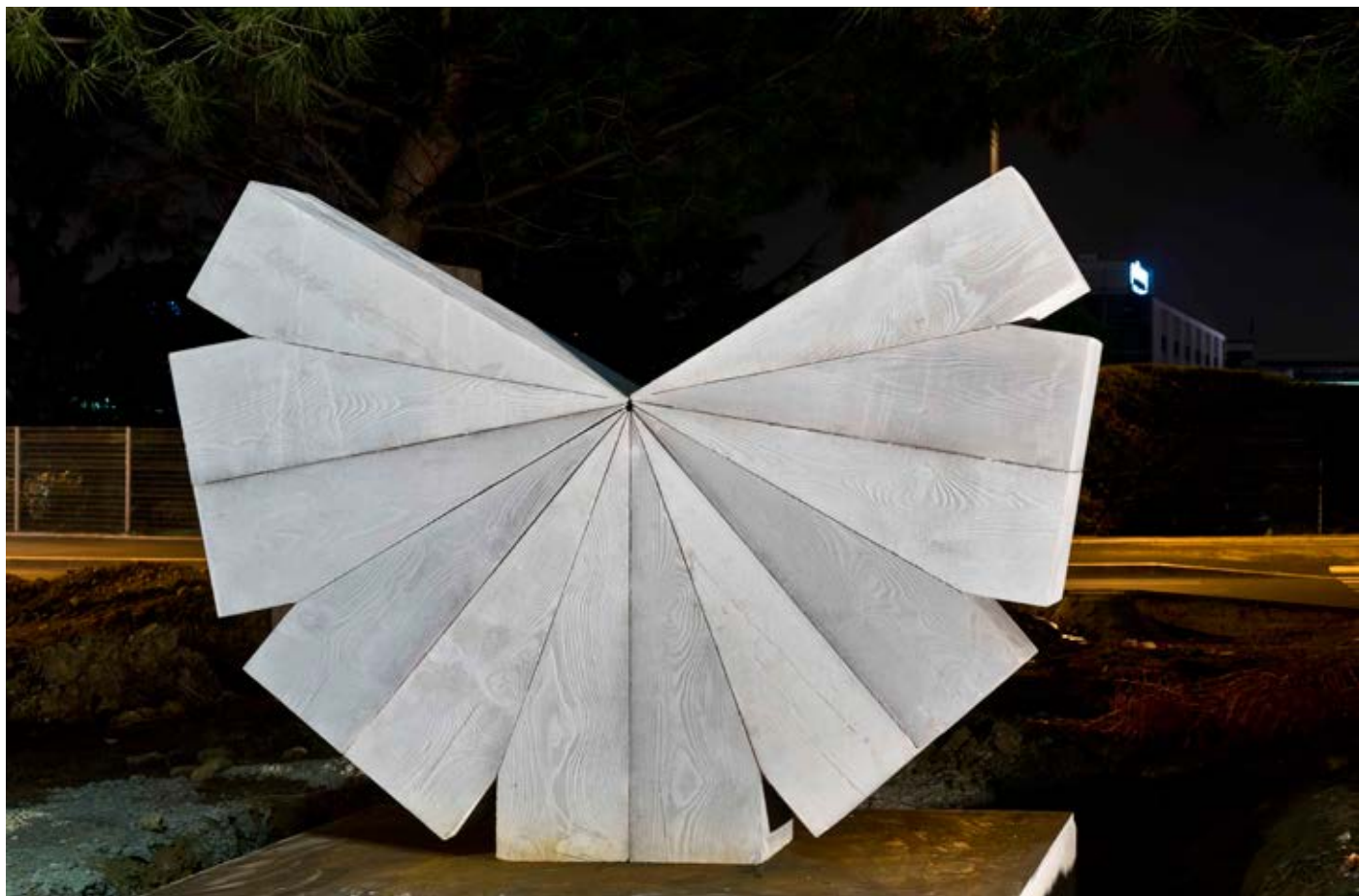
béton fibré

264 x 276 x 33 cm (103.9 x 108.6 x 12.9 in.)

ed. of 2 + 1 AP

ZARK13282

Blagnac, tramway project, Toulouse, France, 2015

RAPHAËL ZARKA

EXHIBITIONS / ARTWORKS BIOGRAPHY PRESS

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Blagnac, tramway project, Toulouse, France, 2015

PRESS

[since 2013]

RAPHAËL ZARKA

DEUX ŒUVRES DU CNAP MISES EN VALEUR PAR LA FIAC

Deux projets commandés par le Centre national des arts plastiques (Cnap) seront présentés pendant la FIAC, du 18 au 21 octobre. Réalisée par Raphaël Zarka de 2015 à 2016, la *Rampe cycloïdale* sera installée dans l'espace public, à l'angle des Champs-Élysées et de l'avenue Winston Churchill. Fruit d'un travail de l'artiste sur la culture du skateboard, le projet fait partie d'un programme de commandes du Cnap destiné aux œuvres à grande échelle. « *Personne n'a jamais construit une telle rampe* », a souligné Raphaël Zarka. Autre commande du Cnap prêtée à la FIAC pour l'occasion, l'ensemble mobilier modulable *Cavea* d'Olivier Vadrot accueillera le programme « Conversations », un cycle de conférences de trois jours dans la « Conversation Room » du Grand Palais. **A-L. I.**

www.fiac.com

LA RÉPUBLIQUE

{ de l'art }

Raphaël Zarka
La République de l'art
Date : March 9th, 2018

Fondation d'entreprise, maison d'art

Depuis que les subventions de l'Etat stagnent et que les budgets d'acquisition des musées se réduisent, les initiatives privées, fondations ou autres lieux de résidences, se multiplient. Cela est vrai en France, mais encore davantage en Asie, dans des pays qui ne possèdent pas de grandes infrastructures culturelles et où ce sont désormais les groupes puissants et les grosses fortunes qui proposent les plus belles collections (je pense en particulier à la Chine). A Paris, après la Fondation Vuitton au Bois de Boulogne et en attendant l'ouverture de Fondation Emerige sur l'Ile Séguin, la Fondation Pinault dans l'ancienne Bourse du commerce et la Fondation Fiminco, qui doit voir le jour fin 2018 dans une ancienne usine de Romainville, c'est la Fondation d'entreprise des Galeries Lafayette, Lafayette Anticipations, qui ouvre ses portes. La famille Moulin, actionnaire des Galeries Lafayette (Ginette Moulin est la petite-fille du fondateur du magasin et c'est son petit-fils, Guillaume Houzé, qui est président de la Fondation), n'est pas une nouvelle venue dans le monde de l'art, plus spécifiquement contemporain. Depuis longtemps, elle accompagne les artistes, collectionne et montre les oeuvres, entre autres dans l'espace qu'elle a créé au sein même du magasin Haussmann, la « galerie des galeries ». En dédiant un immeuble entier à son goût pour la création d'aujourd'hui, on se doute donc qu'elle n'agit pas simplement pas soucie de communication et pour se forger une image, mais bien pour poursuivre et donner plus d'amplitude à une passion qu'elle nourrit depuis de longues années.

Son projet se différencie d'ailleurs de ses « concurrentes » sur deux points. D'abord sur le plan de l'emplacement et de l'architecture extérieure. A la différence de la Fondation Vuitton qui s'est fait construire un bâtiment en dehors du centre de Paris par la star de l'architecture, Frank Gehry, ou de la Fondation Emerige qui érige aussi un tout nouvel édifice sur les anciens emplacement de l'usine Renault, c'est au cœur de Paris, dans le Marais, et dans un ancien entrepôt du BHV (qui est aussi la propriété des Galeries Lafayette), que Lafayette Anticipations a choisi de s'implanter. Et à la fois par contrainte (la proximité de monuments historiques) et par volonté patrimoniale, elle n'a pas cherché à modifier l'aspect extérieur de ce bâtiment industriel qui date du

XIXe siècle. Ici, c'est sur l'aménagement intérieur que l'effort a été porté. Et pour repenser la structure interne du lieu, on a fait appel à un autre architecte vedette : Rem Koolhaas, à qui l'on doit, entre autres, les bureaux de la China Central Television à Pékin et l'ambassade des Pays-Bas à Berlin. Celui-ci a conçu quatre plateaux mobiles superposés qui sont insérés dans la cour du bâtiment et qui se déplacent le long de crémaillères, permettant ainsi 49 configurations différentes qui répondront aux besoins des différents projets d'expositions. L'espace du rez-de-chaussée, lui, est pensé comme une agora que l'on traverse librement et où une boutique et un café-restaurant ont été ouverts. Pour le moment, on ne voit encore très bien en quoi ce spectaculaire jeu combinatoire pourra se révéler particulièrement pertinent, mais on ne doute pas de le découvrir lors des prochaines visites. L'autre grande différence de Lafayette Anticipations par rapport aux autres fondations est de privilégier la production et l'accompagnement des artistes. En effet, alors que la Fondation Vuitton ou les fondations à venir ont surtout pour but de montrer les œuvres de leur collection ou de collections invitées, la mission que s'est assignée Lafayette Anticipations est de permettre aux artistes de produire sur place, grâce à des machines et des matériaux sophistiqués qu'ils n'auraient sans doute pas la possibilité d'avoir dans leurs ateliers. Ainsi, un sous-sol leur est réservé où, à l'aide de commissaires et de spécialistes techniques, ils peuvent façonner leurs œuvres et avancer dans leurs recherches. Apparemment, il s'agit davantage de projets ciblés et ponctuels que de véritables résidences, mais on n'a pas encore très bien saisi à quels critères il fallait répondre pour pouvoir accéder à ce lieu. Quoiqu'il en soit, les œuvres produites dans ce cadre peuvent avoir vocation à être ensuite montrées dans les étages, au sein des expositions.

Pour le moment, c'est une exposition de l'américaine Lutz Bacher qui inaugure le lieu. Une exposition, ou plutôt « un geste » comme tient à le préciser François Quintin, le directeur délégué, tant il est vrai que l'intervention de cette artiste, qui a longtemps été associée à la culture contestataire californienne et qui travaille souvent à partir d'appropriations et d'objets trouvés, est minimale et a surtout pour fonction de mettre en valeur la qualité du bâtiment. Recouvrant le sol de paillettes et faisant résonner dans tout l'espace le bruit du vent qu'elle a enregistré dans le bassin d'Arcachon, là où elle a aussi tourné les vidéos de blockhaus abandonnés qu'elle projette sur les murs, Lutz Bacher propose plus une déambulation, un parcours où la lumière et la

transparence jouent un rôle important et où les volumes de Rem Koolhaas se dévoilent plus précisément. Ce week-end, l'accès à la Fondation est libre, puis, jusqu'au 30 avril, elle propose un prix spécial inauguration de 5 euros. Mais par la suite, il faudra payer 8 euros en tarif plein pour pouvoir y entrer. On espère qu'alors, ce qu'il y aura à y voir sera plus conséquent, puisque le sous-sol où travaillent les artistes n'est pas accessible au grand public (une exposition collective est annoncée à partir du 20 juin qui devrait réunir des pièces de, entre autres, Isabelle Andriessen, Lucy Beech et Julien Creuzet). Plus conséquente, l'exposition que Raphaël Zarka et Emmanuel Van der Meulen présentent conjointement à la Maba (Maison d'art Bernard Anthonioz) de Nogent-sur-Marne l'est assurément. Le premier, dont il a déjà été question dans ces colonnes (cf <http://larepubliquedelart.com/lart-du-skate-et-de-la-conversation/>) est sculpteur, alors que le second est peintre et tous deux se sont croisés ou succédé, d'abord aux Beaux-Arts de Paris, puis à la Villa Médicis. Mais s'ils ont choisi d'exposer ensemble, c'est parce que leurs travaux recourent à des formes simples, géométriques, tirées de traités de la Renaissance ou d'ouvrages scientifiques et faisant référence à des instruments de mesure ou d'optique pour Raphaël Zarka, ou renvoyant aussi bien à elle-même qu'à des notions cosmologiques et ayant toujours trait aux fondamentaux de la peinture pour Emmanuel Van der Meulen. Et aussi parce que leurs pratiques ne sont pas si définitivement éloignées que cela : Zarka est bien sculpteur, mais il travaille aussi beaucoup le dessin et ses références se situent beaucoup plus dans le champ de la peinture (en particulier italienne) que dans celui de la sculpture. Quant à Van der Meulen, s'il se contente de la bidimensionnalité, on peut dire que ses toiles évoquent le volume, l'espace, c'est-à-dire la sculpture. Dans la salle qui ouvre l'exposition, chaque artiste s'est d'ailleurs amusé à montrer une pièce que l'on pourrait très bien attribuer à l'autre : une encre sur papier représentant un cadran solaire pour Raphaël Zarka, un collage représentant

une peinture suspendue dans un espace urbain pour Emmanuel Van der Meulen. La suite de l'exposition fait alterner des œuvres plus « orthodoxes ». Dans une salle, Zarka montre les cartons d'invitations encadrés de ses précédentes expositions qui sont souvent la meilleure clé pour les introduire, tandis que Van der Meulen montre une série de petites peintures sur papier, qui constitue comme une sorte de journal intime. Plus loin, c'est une grande sculpture en pierre du premier (Emma Schoenflies, 2016) qui se retrouve au milieu des ronds et des carrés des toiles du second et dont la surface poreuse évoque la matérialité de la peinture. Dans l'escalier, c'est une fresque à valeur décorative du second (l'idée que l'art et la décoration ne sont pas si éloignés que cela) qui sert de cadre à une sorte de totem en bois du premier, sur lequel ont été découpées des formes de cadrans solaires. Etc., etc.

Tout cela fonctionne avec beaucoup d'élégance, de justesse, de fluidité. Comme une conversation intelligente que les deux artistes engageraient devant nous et qui rebondirait, au fil des idées et des arguments. Avec trop d'évidence aussi ? Raphaël Zarka est un adepte des expositions en binôme. On l'a vu confronter son travail, récemment, avec celui d'Aurélien Froment aux Abattoirs de Toulouse. Et on l'a vu aussi faire œuvre commune avec Christian Hidaka aux Instants Chavirés de Montreuil. La rencontre avec l'univers baroque et très théâtral du peintre d'origine nippone, dont il est pourtant proche, semblait moins attendue. Elle le fut. Mais elle fut plus surprenante aussi.

-Lafayette Anticipations, 9 rue du Plâtre 75004 Paris. L'exposition Lutz Bacher, The Silence of the Sea, dure jusqu'au 30 avril (www.lafayetteanticipations.com)

-Emmanuel Van der Meulen et Raphaël Zarka, Fables, Formes, Figures, jusqu'au 13 mai, à la Maison d'art Bernard Anthonioz, 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne (www.maba.fnagp.fr)

Images : vues de la Fondation d'entreprise Lafayette Anticipations, conçue par Rem Koolhaas, avec l'exposition de Lutz Bacher ©Delfino Sisto Legnani and Marco Cappelletti ; Raphaël Zarka, Emma Schoenflies, 2016, Pierre de sireuil, 68 x 85 x 85 cm, Courtesy de l'artiste et Galerie Michel Rein, Paris/Bruxelles ; Emmanuel Van der Meulen, Yoreh II, 2017, Acrylique sur toile, 130 x 130 cm, Courtesy de l'artiste et Galerie Allen, Paris

Raphael Zarka
Libération
April 9th, 2018
by Judicaël Lavrador

Van der Meulen et Zarka, points de fuite et contrepoints

Une peinture d'Emmanuel Van der Meulen face à un rhombicuboctaèdre de Raphaël Zarka. A. MOLE

Réunies à Nogent-sur-Marne, les toiles du premier côtoient les sculptures du second. Deux démarches géométriques qui explorent les équilibres, en quête d'un même horizon.

Une expo à deux est un casse-tête pour le spectateur. Car dès lors que les deux artistes réunis, comme ici Raphaël Zarka et Emmanuel Van der Meulen, se sont choisis, se connaissent depuis leurs études aux Beaux-Arts de Paris, se sont retrouvés ensemble pensionnaires à la Villa Médicis en 2012-2013, on essaie nécessairement de saisir les deux à la fois, les œuvres de l'un à travers celles de l'autre et vice-versa. D'autant qu'aucune salle n'expose les unes sans les autres, et que toutes se présentent solidairement sous un seul titre, «Fables, Formes, Figures». Que Zarka soit sculpteur et Van der Meulen peintre complique un peu le jeu des comparaisons, mais pas autant que le secret qu'ils gardent. Pas d'entretien croisé,

pas de conversation révélée, pas de pitch sinon celui, vague, promettant notamment que «les œuvres participent d'un certain usage de la géométrie et de la structure, et explorent les équilibres mis en jeu...». Ce genre de choses qui n'aident pas trop, même si ce n'est pas faux : les toiles de Van der Meulen se tiennent dans des formes géométriques (carrés, rectangles, bandes parallèles), tandis que Zarka entretient une relation plastique durable avec le rhombicuboctaèdre, un polyèdre convexe à faces carrées, triangulaires et octogonales (un casse-tête en soi) dont il compile les apparitions, ici ou là, dans d'anciens traités de géométrie, dans la vitrine d'un cabinet de mathématiques de la Sorbonne, ou encore sur le littoral. Ce qui implique que Zarka conçoit la géométrie comme une sorte de véhicule spatio-temporel qu'il va carrosser et cabosser à sa guise, en marbre, en bois, parfois en verre. C'est un art du travers et de la traversée, qui croise les peintures de Van der Meulen à la surface – une surface systématiquement diaphane ou comme couverte d'une buée épaisse. Les tableaux gris, vert d'eau ou brunâtres hésitent entre la transparence et l'obstacle. Les coups de pinceaux allant dans le même sens opposent à l'œil comme une palissade, que les teintes tendent pourtant à rendre poreuse, pénétrable, traversable. Si bien que, plutôt que de se croiser, les œuvres de chacun des deux artistes se longent et se contemplent comme des parallèles filant vers un horizon commun qui pourrait bien ressembler à «l'horizon fabuleux» tel que l'historien de la littérature Michel Collot l'entend quand il explique que tout paysage perçu se double d'un paysage imaginaire.

JUDICAËL LAVRADOR

EMMANUEL VAN DER MEULEN
et RAPHAËL ZARKA
FABLES, FORMES, FIGURES
Maison d'art Bernard-Anthonioz,
Nogent-sur-Marne (94).
Jusqu'au 13 mai.
Rens. : maba.fnagp.fr

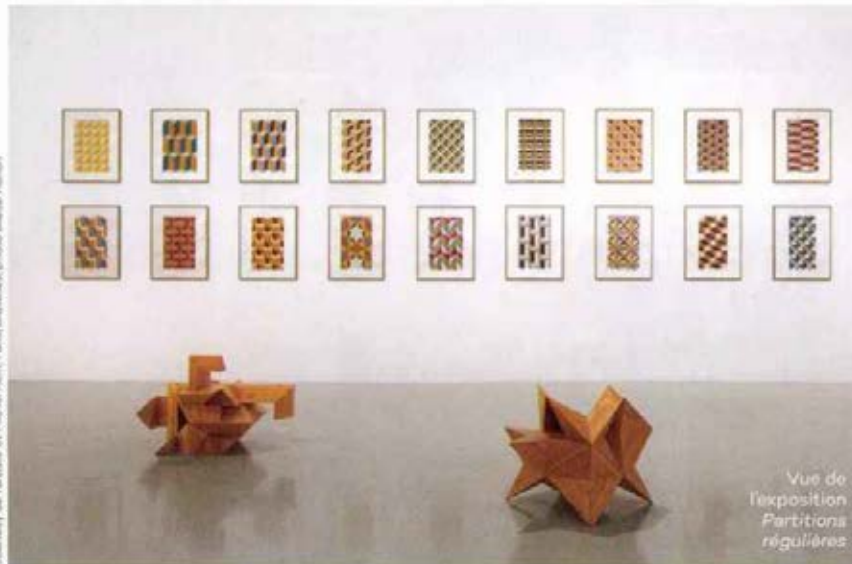
les
inRocks

Raphaël Zarka

Les Inrocks

February 28th 2018

by Jean-Marie Durand

Courtesy de l'artiste et Hugo Boss, Paris/Bruxelles, photo Blaise Adillon

Vue de
l'exposition
*Partitions
régulières*

Modulations fréquentes

Au Frac Franche-Comté, **RAPHAËL ZARKA** expose des sculptures géométriques inspirées des modèles du mathématicien Arthur Schoenflies et une autre destinée au... skate-board. Un art du glissement.

Expos

DANS "LA FAMILLE SCHOENFLIES", UN TEXTE ÉCRIT en 2017 pour la revue *Objets mathématiques* (CNRS éditions), l'artiste Raphaël Zarka citait l'écrivain Jorge Luis Borges, comme un écho possible à son propre travail : "C'est presque insulter les formes du monde de penser que nous pouvons inventer quelque chose ou que nous ayons même besoin d'inventer quoi que ce soit." Plutôt qu'inventer, il s'agit pour Zarka de dupliquer (et répliquer), fût-ce des objets improbables comme ceux en plâtre dessinés par le mathématicien et cristallographe allemand Arthur Schoenflies (1853-1928), connu pour son classement des cristaux en 230 groupes spatiaux.

C'est à ce genre d'obsession étrange, qui confine au fétichisme de la marchandise mathématique, que se livre Raphaël Zarka dans

sa nouvelle exposition, *Partitions régulières* : une monographie présentée au Frac Franche-Comté, aux côtés de celles d'Hugo Schüwer Boss et d'Étienne Bossut, toutes trois curatées par Sylvie Zavatta. Faisant d'un modèle mathématique l'objet de son expression artistique, Zarka expose des sculptures inspirées de celles de Schoenflies et réalisées selon deux protocoles distincts : *La Famille Schoenflies*, une série de sept petites sculptures en merisier posées à même le sol, dont les formes reproduisent celles des blocs sculpturaux du mathématicien ; et une sculpture plus imposante, modulaire, dite "*instrumentale*", destinée à la pratique du skateboard, l'autre sujet fétiche de l'artiste – on en retrouve la trace dans son film de 2008, *Topographie anecdotée du skateboard*,

un inventaire dense et haletant des surfaces détournées par les skateurs dans l'histoire de l'espace urbain.

Cette façon de se laisser envahir par l'imaginaire des formules mathématiques le conduit aussi à exposer sur les murs d'autres motifs géométriques issus de faux marbres peints des fresques de Luca Signorelli et Le Sodoma durant la Renaissance italienne. Entre ces dessins sculpturaux immémoriaux et ces sculptures en bois très architecturées, avec leurs pics, leurs angles droits, leurs plans inclinés, comme un collage cubiste ou une sorte de déflagration d'une pièce de Carl Andre, Raphaël Zarka se veut autant esthète que géomètre.

Dans leur raideur poétique, ces pièces sont la trace de sa volonté d'extraire du fond de son travail conceptuel la matière d'un enchantement esthétique. De ses explorations archéologiques, émergent des formes qui, en dépit de la fixité de leurs origines mathématiques, trahissent la sensualité agile de l'artiste.

Par-delà leur matérialité brute, les œuvres de Zarka se déploient à travers un dialogue fécond en creux autant qu'en surface : avec ce qui les conditionne, en-dehors du champ de l'art, et avec ce qui les environne, en son sein ; à l'image des peintures abstraites d'Hugo Schüwer Boss, exposées en vis-à-vis de ses sculptures, mais aussi du *Remake* d'Étienne Bossut – le moulage intégral d'une Porsche de 1951, une image-objet comme un ready-made rectifié, voire un "already-made". C'est dans ce qu'il appelle "*la migration des formes*" et la requalification poétique d'objets sans qualité, que Raphaël Zarka conçoit ses partitions artistiques au fond moins régulières que baroques, moins conceptuelles que pop. **Jean-Marie Durand**

Partitions régulières de Raphaël Zarka ; **Every Day is Exactly the Same** de Hugo Schüwer Boss ; **Remake** d'Étienne Bossut. Jusqu'au 20 mai, Frac Franche-Comté

Télérama.fr

Raphaël Zarka
Télérama
October 16th, 2017
by Sébastien Carayol

Art contemporain

Pour Raphaël Zarka, l'art public est un skate park

Depuis près de 15 ans, le skateur nîmois ne cesse de questionner les géométries à double sens, franchissant une à une les étapes et devenant ainsi une figure incontournable de l'art contemporain français.

Rencontre avec cet artiste décomplexé qui mêle skate et sculpture, à l'occasion de sa nouvelle exposition à Paris.

Raphaël Zarka a longtemps porté un secret inviolable : depuis qu'il a sept ans, et qu'il a découvert une alternative fiable à son « *vélo qui crevait tout le temps* », il fait du skateboard. Au début de sa carrière aux Beaux-Arts, le plasticien français cachait obstinément cette filiation « street culture », pourtant passeport absolu du cool pour toute une frange d'artistes un peu opportunistes.

Une attitude qui « *relevait de la crise identitaire*, plaisante-t-il aujourd'hui : *le skate m'avait trop défini en tant qu'ado, j'ai eu besoin de le mettre de coté pour ne pas que ça me définisse en tant qu'artiste aussi* ».

Une vidéo de chien

Revenu à la raison après avoir réalisé que – évidence – c'est le skateboard qui avait inconsciemment façonné son regard sur l'espace et les matériaux (béton, contre-plaqué, formes géométriques courbes, plans inclinés), Zarka s'est rabiboché avec l'inéluctable. Depuis sa première installation sur le sujet en 2003 (une vidéo de chien courant dans les ruines de la piste de skate Le Roolergab, dans le Gard) ; ou ses remarquables ouvrages-référence sur la question (*Free Ride* et *La Conjonction Interdite*), le Nîmois de 40 ans a continué de questionner les géométries à double sens, franchissant une à une les étapes de validation de l'art contemporain français : expo solo à Pompidou, résidence d'un an à la Villa Médicis, galeries prestigieuses à ses côtés (en l'occurrence Michel Rein)...

Harmony Korine à Beaubourg : les freaks, c'est chic [Abo](#)

Il sort aujourd'hui le livre *Riding Modern Art*, compilation curatoriale de 74 photos glanées dans des magazines ou sur des sites Internet spécialisés montrant des skaters réalisant des « tricks » sur des œuvres d'art public, partout dans le monde – leur art performatif à eux. A l'occasion de sa nouvelle exposition qui ouvre le [19 octobre chez Michel Rein](#), hommage à la géométrie et Arthur Schoenflies. Rencontre avec un plasticien décomplexé de son skateboard.

Quand avez-vous réalisé que vous réconciliez un jour vos deux amours, l'art contemporain et le skateboard ?

J'avais longtemps et sciemment séparé ces deux activités, en ayant même arrêté le skate entre 1996 et 1999, pendant les Beaux-Arts. J'avais ceci dit pris conscience depuis le lycée qu'être artiste n'était pas forcément lié à « bien dessiner », à une dextérité, j'ai eu par exemple une révélation en découvrant les travaux dadaïstes de Kurt Schwitters : « Ha, tu peux ramasser des tickets de métro, faire un collage, et générer une émotion ? »

— “Art Forum et Trasher”

A force d'avoir cette vie schizophrène entre les choses « sérieuses » et la passion ado qui ne veut pas mourir, je me retrouvais avec une pile de *Art Forum* d'un côté de mon bureau, et des *Thrasher* (la bible américaine mensuelle du skate, NDLR) de l'autre. J'ai fini par remarquer que les couvertures de ces deux magazines se rejoignaient parfois : sur un *Thrasher*, il y avait cette sculpture avec un tout petit skater dessus, en haut de l'image. J'ai pensé que si j'avais vu la même photo en Une de *Art Forum*, ça ne m'aurait pas choqué. Ce fut un déclic de réaliser qu'il n'y avait pas que les revues d'art qui documentaient la sculpture.

Je me suis mis à collectionner les photos et vidéos de skaters sur des oeuvres d'art public, présentant en 2005 un premier montage à *Liste*, la foire de Bâle pour les jeunes galeristes, qui s'est poursuivi avec une installation mixte sculpture/photos pour la *biennale de Lyon* : il s'agissait de onze images de skaters sur des installations autour d'un chef-d'oeuvre de l'art constructiviste de Katarzyna Kobro.

Du Trocadéro à République : comment les skateurs ont investi Paris

---

Comment le skate permet-il de lire les oeuvres d'art public ?

Il fut un temps où percevoir une oeuvre impliquait l'interprétation du spectateur, une forme de décodage. Quand le skateur interprète, ce n'est pas comme le critique d'art « vieille école » qui cherche l'image dans ce qui est tapi, dans le sens caché de l'oeuvre. Ce n'est pas non plus comme le traducteur, bien que cela soit déjà plus proche. Le skateur joue, comme l'acteur, ou mieux encore, le musicien, en anglais on dirait "performer".

Qu'a pensé le public de l'art contemporain de voir des oeuvres ainsi "attaquées" ?

L'essence de l'art contemporain, c'est de questionner la notion d'art. Donc pour ces gens-là, il n'y a aucun problème, puisque l'enjeu c'est la question de l'art public : qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? Il interroge aussi sur la redéfinition de l'espace public. Quand ils ont vu ma vidéo, les amateurs d'art n'avaient jamais remarqué que les skaters s'appropriaient les oeuvres, et leur surprise a aidé au succès du film. Peut-être que certaines personnes trouvent ça offensant ou irrévérencieux, mais il y a un aspect dadaïste.

— “Richard Serra a dit non”

L'idée est aussi de critiquer des gens qui pensent que l'on peut mettre un objet dans l'espace public et qu'après il est interdit de le toucher. Je trouve que c'est extrêmement difficile d'avoir un positionnement à la Richard Serra, qui met un objet dans l'espace public en demandant une relation avec le corps (les gens marchent autour), mais qui enrage au moindre graffiti.

Raphaël Zarka. Photo : Maxime Verret.

Vous stigmatisez ces postures dans le livre : on trouve des pages blanches, vierges de toute photo mais légendées : celles pour lesquelles les artistes ont refusé de te laisser publier une image de leur oeuvre “skatée”.

Il y a eu quelques refus... Richard Serra a dit non, mais c'est son studio qui a dit non, je ne suis pas sûr que ma requête lui soit même arrivée. Pour d'autres, il s'agissait plus de problèmes liés à la dégradation de l'œuvre : un artiste, qui est en train de négocier avec une municipalité la restauration d'une œuvre abîmée par le skate, ne peut pas vraiment donner l'illusion qu'il encourage cette pratique. Mais certains artistes étaient ravis : Werner Pokorny avait même acheté un tirage de la photo de Hendrik Herzmann que l'on montre dans le livre. Quand il m'a contacté, je pensais au début qu'il voulait nous causer des soucis !

— “Dans le skate, il y a une envie inhérente de vouloir s'adapter, de vouloir transgresser”

L'intérêt pour vos travaux coïncide avec un mouvement très récent dans l'urbanisme, où l'on voit des architectes intégrer la pratique potentielle du skate dans des lieux publics, comme c'est le cas pour la Place de la République à Paris. On passe de l'interdiction à l'acceptation ?

Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais ce qui m'étonne, ce n'est pas que les architectes veuillent faire des spots de skate, mais plutôt que les municipalités soient partantes. Dans son article universitaire emblématique de 2001, *The Poetics of Security : Skateboarding, Urban Design, and the New Public Space*, le chercheur américain Ocean Howell déplorait les termes associés de « nuisance », de « pollution »... Cette nouvelle attitude reste une réponse intelligente : il y a des skaters dans les villes, ils aiment tel type et tel type de configurations spatiales, de formes, alors on peut les canaliser, orchestrer pour que ces nuisances soient le moins gênantes possible. Ce qui n'enlèvera jamais que dans le skate, il y a aussi une envie inhérente de vouloir s'adapter, de vouloir transgresser... et ce n'est pas très grave si ça reste comme ça. Chacun doit dealer avec la ville, ses codes, ses lois, l'envie de les détourner.

Raphaël Zarka Riding Modern Art

par / by Raphaël Brunel

BPS22, Charleroi, 2.09.2017–7.01.2018

Du travail de Raphaël Zarka, on connaît son penchant pour les mathématiques et le skateboard, qu'il a lui-même longtemps pratiqué et auquel il a consacré plusieurs ouvrages de référence. Depuis une quinzaine d'années, il explore, via un principe de réplique ou de ce qu'on pourrait appeler d'image en volume, l'idée d'une « sculpture documentaire » innervée et informée par l'histoire des sciences et de la géométrie et dont l'esthétique témoigne d'une filiation avec le minimalisme. De son propre aveu et à la manière d'un archéologue, il découvre des sculptures plus qu'il ne les invente.

On retrouve dans l'exposition qu'il présente au BPS22, dont il occupe tout le rez-de-chaussée, les principales préoccupations qui animent son travail, ici habitées par des enjeux revisités ou, en tout cas, par des logiques rendues pleinement opérantes. Il y présente notamment l'échantillon le plus important à ce jour de la série *Riding Modern Art*, une collection d'images récupérées auprès de photographes spécialisés dans lesquelles des skateurs réalisent des figures sur des œuvres d'art public associées au modernisme. Ce qui intéresse Zarka ici, c'est la relation singulière à l'art qu'induit une telle appropriation, les considérations esthétiques étant supplantées par la compréhension et l'expérience de la dynamique et des mouvements offerts par une œuvre devenue praticable au même titre qu'un muret ou une rampe d'escalier.

L'installation *Paving Space* transforme quant à elle l'imposante halle du BPS22 en véritable skatepark, en un spot brouillant les frontières qui séparent le musée et l'espace public. Le lieu est ponctué par un ensemble de sculptures en acier Corten inspirées par un module conçu par le mathématicien et cristallographe allemand Arthur Moritz Schoenflies dont l'assemblage lui permet de se déployer dans l'espace sans laisser de vide. Si on avait déjà pu voir ces sculptures, alors réalisées en chêne, notamment aux Abattoirs à Toulouse, l'installation trouve ici sa pleine mesure en accueillant pendant toute la durée de l'exposition des skateurs venus se confronter à leurs pans particulièrement inclinés. Le display de Zarka prend davantage en compte le mouvement et les besoins des skateurs, en matière d'élan par exemple, qu'il ne relève de critères esthétiques ou d'enjeux de point de vue – celui du spectateur étant largement déplacé en surplomb de la scène, observant depuis la mezzanine ce ballet incessant. Si les skateurs deviennent une sorte de public actif et expérimenté, la proposition ne relève en aucun cas du registre de la performance ou des logiques de l'esthétique relationnelle. Là où les photos de *Riding Modern Art* venaient figer, dans un fantasme d'instant décisif, une forme de virtuosité, *Paving Space* témoigne de tactiques d'approche de l'œuvre et devient le terrain d'essais sans cesse recommencés, avec sa part d'échec et de réussite. Avec cette installation, Zarka passe ainsi de la « sculpture documentaire » à la « sculpture instrumentale », qui fonctionne à ses yeux comme une partition que les skateurs viennent déchiffrer et interpréter.

In Raphaël Zarka's work, we are acquainted with his fondness of mathematics and skateboards, which he has been using himself for many years, and to which he has devoted several reference books. For fifteen years or so, using a principle of replica or what we might call image as volume, he has been exploring the idea of a "documentary sculpture" innervated and informed by the history of the sciences and geometry, whose aesthetic attests to a link with Minimalism. By his own admission, and in the manner of an archaeologist, he discovers sculptures more than he invents them.

In the exhibition he is having at the BPS22, where he occupies the whole ground floor, we can rediscover the main concerns underlying his work, here playing host to revisited challenges or, in any event, by systems of logic rendered fully operational. In it, in particular, he presents the most significant sample to date of the *Riding Modern Art* series, a collection of images retrieved from specialized photographers in which skateboarders create figures on public artworks associated with modernism. What interests Zarka here is the special relation to art that is brought on by such an appropriation, with aesthetic considerations being replaced by understanding and experience of the dynamic and the movements offered by a work that has become practicable in the same way as a low wall or a handrail.

The installation *Paving Space*, for its part, transforms the impressive hall of the BPS22 into nothing less than a skatepark, a spot blurring the boundaries which separate museum and public place. The place is punctuated by a set of sculptures made of Corten steel inspired by a model devised by the German mathematician and crystallographer Arthur Moritz Schoenflies, whose assemblage enables it to be developed in space without leaving

Erik Zajmović dans *Paving Space* de Raphaël Zarka, BPS22, 2017.
Photo: Leslie Artamonov.

any voids. If we have already seen these sculptures, then made of oak, in particular at Les Abattoirs in Toulouse, the installation here finds its full measure by accommodating throughout the show skateboarders come to confront their particularly steep circuits. Zarka's display takes into greater account the movement and needs of the skateboarders, in terms of momentum for example, than it stems from aesthetic criteria or viewpoint challenges—that of the spectator being considerably displaced above the scene, observing this ceaseless ballet from the mezzanine. If the skateboarders become a kind of active and experienced public, the proposition falls in no way into the category of performance or of relational aesthetics. Precisely where the photos of *Riding Modern Art* fixed, in a decisive instant fantasy, a form of virtuosity, *Paving Space* illustrates tactics for approaching the work and becomes the terrain for attempts forever being made again, with their share of failure and success. With this installation Zarka thus moves from "documentary sculpture" to "instrumental sculpture" which, in his eyes, functions like a score which the skateboarders decipher and interpret.

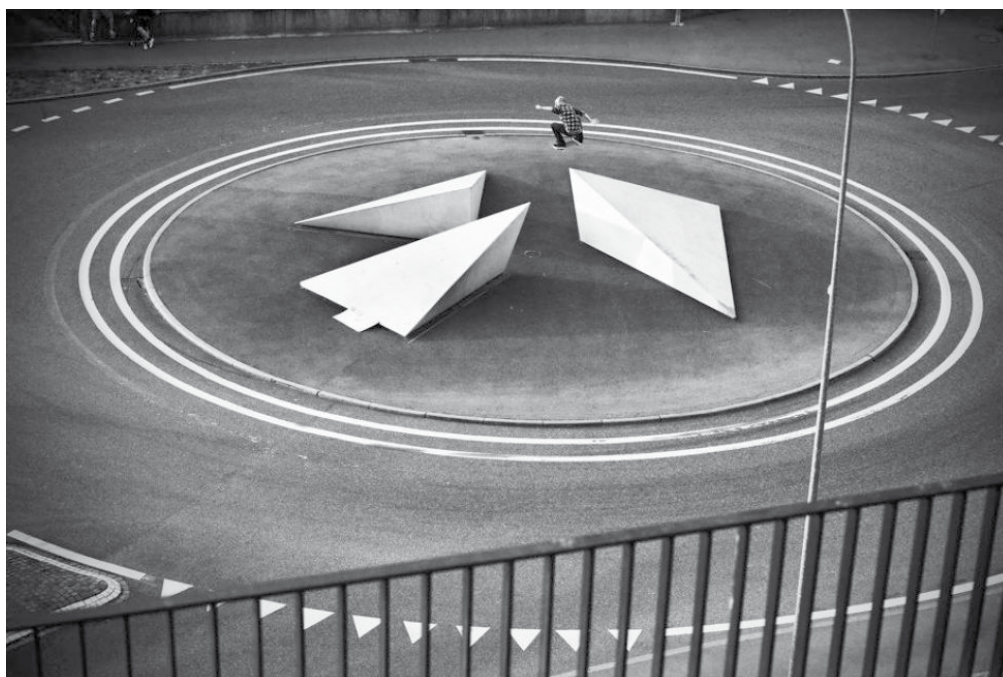
Raphaël Zarka
Libération
October 27th, 2017
by Jérémy Piette

PLEIN CADRE

L'ODYSSÉE DE L'ESPACE URBAIN

Par Jérémy Piette

— 27 octobre 2017 à 17:26

Jan Solenthaler en plein «ollie» au-dessus de la sculpture «Trio», d'Andy Athanassoglou, en 2010 à Aarau, en Suisse. Photo Alan Maag. Riding Modern Art. B42

Les tétraèdres inclinés au corps de craie piquent vers le ciel, pointent de leur sommet l'ascension de ce garçon rivé à son skate découpant le vent. Enracinées, le dos tendu, les trois formes minimalistes suivent d'une attention médusée le saut suspendu. Qui sait si elles ne sont capables, malgré leur mine figée, de pivoter pour ne rien manquer de l'atterrissage imminent. Face à cette photo en noir et blanc et son sujet humain gelé, on peut douter : une fois réanimé, l'instant nous prouve-t-il que ces géométries se feront miraculeusement escortées de l'homme volant ? Ou est-ce ce dernier, acrobate affirmé, qui caressera de sa révérence à haute voltige la douce prière dédiée au mouvement de ces triangles lactescents ?

Jan Solenthaler, skateur né en 1989, roule là où il n'est pas censé rouler, franchi là où il ne devrait pas franchir, glisse sur une passerelle imaginaire et ce grâce à une œuvre minimale qui ne s'attendait pas à ce que l'on s'appuie sur sa surface pour décoller. Mais quoi de plus tentant que cette peau inclinée pour *free rider* ? Ici se dessine en tous sens et réciproquement la parade amoureuse entre une sculpture moderne minimaliste et son prétendant à roulettes.

Créé par le sculpteur suisse Andy Athanassoglou, *Trio* ne s'attendait pas à un flirt en roue libre, tout comme bon nombre d'œuvres minimales, cubo-futuristes et constructivistes, ancrées dans des espaces publics du monde entier. Ici, le rond-point aux allures de cible situé dans la ville d'Aarau en Suisse accueille une géométrie à double vie : elle a comme première nature d'être touchée avec les yeux en tant que sacro-sainte œuvre d'art immuable. Sa seconde nature - beaucoup moins anticipée - est d'être parcourue, caressée comme un corps qui respire, un bouche-à-bouche qui offre une longévité rallongée. Le garçon prend son élan et c'est avec le souffle innocent de ce *Trio* qu'il fait son envol, réalise un «ollie» (figure dans l'air, fondamentale dans le monde du skateboard, qui permet de sauter sans avoir à tenir la planche de la main). Glissant sur le vide, Jan Solenthaler offre au delta pétrifié la suite d'une histoire qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais *Trio* sait que son habit d'abstraction géométrique fixe a fait son effet : il a invoqué le mouvement, il l'a obtenu.

Raphaël Zarka (artiste-plasticien-skateur-théoricien) réunit dans l'ouvrage *Riding Modern Art* (1) un panel impressionnant d'archives photographiques (cueillies dans des zines ou sur le Web) montrant à travers le monde combien les sculptures modernes abstraites sont devenues les heureux terrains de jeux des skateurs. Tony Smith, Robert Morris, Carl Andre, Sol LeWitt et bien d'autres ordonnateurs du minimalisme ont envisagé la sculpture comme espace et le mouvement comme matériau. L'inscription d'œuvres de ce gabarit dans l'espace publique a donc joyeusement chatouillé les pirouettes des plus téméraires. Loin du vandalisme, les âmes sur leurs appuis en *trucks*, au contraire, honorent ces édifices au corps fixe et au cœur en mouvement.

(1) Edition B42, 152 pp., 22 €.

A voir à la galerie Michel Rein (75003), jusqu'au 9 décembre.

IDEAT

CONTEMPORARY LIFE

Raphaël Zarka

Ideat

July 4th, 2017

by Maryse Quinton

Bordeaux : S'approprier la ville grâce au skate ?

Jusqu'au 15 octobre, le centre d'architecture bordelais Arc en rêve présente l'exposition Landskatinganywhere. L'occasion d'explorer les relations aussi intimes que tumultueuses entre le skateboard, symbole de la contre-culture, et la ville, territoire à conquérir.

Depuis plus de cinquante ans, les skateurs ont fait de la ville leur terrain de jeux privilégié et un champ des possibles infini. Mobilier urbain, trottoirs, marches en tout genre, rampes d'escalier, rambardes de sécurité et surfaces planes minérales façonnent un univers où tout devient prétexte à pratiquer la planche à roulettes. Exit les codes et les idées bien-pensantes, la liberté est moteur des skaters, l'inventivité leur carburant. C'est ce que le centre d'architecture Arc en rêve nous invite à découvrir à travers l'exposition « landskatinganywhere » qui explore la relation de longue date qu'entretiennent le skateboard et la ville.

En guise d'introduction, un film de l'artiste et skateur Raphaël Zarka revient sur l'histoire de la discipline. « Pour qui regarde - surtout s'il n'a jamais mis les pieds sur une planche ! -, le skateboard est avant

tout un enchaînement de mouvements et de figures. Pour le skateur, ceux-ci sont indissociables d'une relation physique à l'espace, des sensations données par les matériaux », explique-t-il dans l'un des nombreux ouvrages* qu'il a consacrés à sa passion.

A Bordeaux, l'accent est mis sur la capacité des skateurs à investir la ville dans ses lieux les plus emblématiques mais aussi dans ses interstices. Des piscines vides utilisées lors des épisodes de sécheresse en Californie au pipeline de Mount Baldy jusqu'aux sculptures de Robert Morris, leur imagination semble sans limites.

Seuls la spontanéité et le sens de l'espace guident cette réappropriation de l'espace urbain qu'aucune autre pratique ne permet. Mais s'ils participent activement à la fabrication de la ville, n'en demeurent pas

moins des conflits d'usages, le skater n'étant pas toujours le bienvenu dans l'environnement urbain. Riverains et aficionados de la planche à roulettes entretiennent souvent des relations houleuses et les panneaux d'interdiction se multiplient, du fait du bruit que font roues et planches. « Cette dualité entre l'usage de l'espace urbain par les planchistes et le confort des chalands sous-tend une négociation complexe de l'environnement bâti », souligne Ocean Howell, skateur et historien de l'architecture dans le fanzine qui accompagne l'exposition. Landskatinganywhere met aussi l'accent sur les skateparks contemporains, sélectionnés pour leur originalité architecturale, mais aussi sur la scène bordelaise, ultra-dynamique en la matière : des modules de Léo Valls, Tony Marquis et Yoan Taillandier mais aussi des photographies de David Manaud et Fred Ferand investissent les 450 m² de la grande galerie d'Arc en rêve. L'exposition s'inscrit dans le cadre de Paysages Bordeaux 2017, saison culturelle qui célèbre l'arrivée de la LGV dans la capitale girondine.

Christian Hidaka et Raphaël Zarka, *La Famille Schoenflies*

De grandes fresques *a tempera* couvrent les murs. Sur la dalle de béton reposent sept polyèdres de bois clair — sept rythmiques de plans et d'angles alternés, sept manières de structurer l'espace. La scène est à Montreuil, aux Instants Chavirés, où Christian Hidaka et Raphaël Zarka présentent *La Famille Schoenflies*, exposition commune nommée d'après le mathématicien allemand Arthur Moritz Schoenflies. En 1891, Schoenflies publia *Kristallsysteme und Kristallstruktur*, un ouvrage où il répertoriait les différentes structures cristallines et leurs agencements et constituait une sorte de mathématique de la nature : les cristaux permettant de réduire ses caprices et sa diversité à un nombre restreint de structures géométriques essentielles. En cela les cristaux de Schoenflies sont comme les avatars modernes et scientifiques des corps simples de la philosophie antique exposés par Platon dans le *Timée* : les quatre polyèdres réguliers (tétraèdre, octaèdre, hexaèdre et icosaèdre) correspondraient aux quatre éléments du cosmos (le feu, l'air, la terre et l'eau), la diversité du dernier étant ainsi réductible à la régularité géométrique des premiers.

L'histoire de ces corps géométriques — qu'ils soient polyèdres ou cristaux — s'écrivit dans le champs des sciences et de la pensée, mais se poursuivit dans les arts : c'est Leonard de Vinci illustrant l'ouvrage du mathématicien Luca Pacioli, c'est le maniériste Wenzel Jamnitzer gravant les planches d'un traité consacré aux variations des corps platoniciens, mais c'est encore Giorgio Morandi ou Robert Smithson développant, au milieu des années 1960, le concept d'abstraction cristalline. Aux Instants chavirés, Hidaka et Zarka poursuivent cette histoire.

Zarka, expert ès polyèdres (son génial atlas du rhombicuboctaèdre en témoigne), se concentre uniquement sur les travaux de Schoenflies pour constituer une famille de sept cristaux en merisier. Dans ses cinq fresques, Hidaka joue en revanche sur l'histoire longue des polyèdres : dans une série de niches peintes en trompe l'œil, il installe des motifs empruntés à Léonard de Vinci, à Wenzel Jamnitzer, à Giorgio Morandi... Ces temps différents auxquels Hidaka emprunte, il ne les aligne pas en un récit chronologique : fidèle à son sujet, il travaille par cristallisation de ces temps distincts. Ainsi, quatre des fresques — motifs géométriques répétés percés de niches — semblent produites par friction d'un *wall drawing* coloré de Sol LeWitt et du studiolo de Federico da Montefeltre. Quant à la cinquième, elle étend l'image d'un long mur blanc par-delà lequel pointent des cimes d'arbres sombres. Cette fois, on pense aux scènes qui, des cités idéales de la Renaissance aux places de Giorgio de Chirico, accomplissent un rêve de géomètre en construisant des mondes vidés de toute présence humaine. Pourtant, sur une des fresques de Christian Hidaka, apparaît un visage : installé dans le coin d'une niche peinte sur une scansion de triangles jaunes et blancs, une petite photographie d'Arthur Schoenflies. Depuis son trompe-l'œil, il veille sur les cristaux de bois, que Raphaël Zarka a choisi de nommer d'après les membres de sa famille. Plutôt que de circuler entre des tétraèdres et des icosaèdres, le visiteur rencontre *Anna*, *Elizabeth* ou *Lotte*. Cette petite scène de famille révèle un paradoxe : là où les réductions *more geometrico* produisent d'ordinaire des mondes implacables, l'exposition de Raphaël Zarka et Christian Hidaka est d'une grande douceur. Ouverte sur l'extérieur, l'ancienne brasserie laisse entrer la lumière du jour, la rumeur de la rue et parfois même un souffle d'air. Une respiration traverse les géométries peintes et sculptées. Écrasées par la lumière électrique d'un musée à huis-clos, elles se seraient sans doute repliées dans une inhumanité et une froideur faciles. Ici, elles vivent.

Nina Leger

L'œil

Raphaël Zarka

L'Œil

Summer 2016, n°692, page 137

by Philippe Piguet

Raphaël Zarka, *Sans titre*, vue de l'installation dans le Musée Sainte-Croix, Poitiers. © Photo: Daniel Proux, ville de Poitiers.

— Poitiers (86)

FONDACTIONS I & II

Musée Sainte-Croix
Jusqu'au 28 août 2016

La double exposition-parcours poitevine, lancée par Le Miroir, sonde le concept de fondation en l'interrogeant à l'aune d'un dialogue entre différents registres : l'architecture brutaliste du Musée Sainte-Croix et ses collections archéologiques, les œuvres de sculpture instrumentale de Raphaël Zarka, un ensemble de pièces des Abattoirs-frac Midi-Pyrénées et du frac des Pays de la Loire. Il y va tout à la fois d'une forme de regard renouvelé sur ce qui fonde le concept de création à travers le temps et de réflexion entre art et savoir. — **PHILIPPE PIGUET**

● « **Fondations I & II** », Musée Sainte-Croix, 3 bis, rue Jean-Jaurès, Poitiers (86), www.musees-poitiers.org et www.lemiroirdepoitiers.fr

LE QUOTIDIEN DE L'ART

Raphael Zarka
Le Quotidien de l'Art
December 22th, 2016
Cédric Aurelle

Par Cédric Aurelle

AURÉLIEN FROMENT ET RAPHAËL ZARKA – Les Abattoirs,
Toulouse – Jusqu'au 8 janvier 2017

Aurélien Froment et Raphaël Zarka à Toulouse : l'univers des formes

Les Abattoirs à Toulouse invite Aurélien Froment et Raphaël Zarka à une double exposition. L'ensemble ne propose ni œuvres communes ni juxtaposition de deux solos, mais des va-et-vient d'une œuvre à l'autre, qui font résonner les pratiques de deux artistes autour d'intérêts partagés pour les histoires des formes.

— Peut-on trouver meilleur endroit que la ville de Toulouse pour introduire les œuvres d'Aurélien Froment et Raphaël Zarka ? Une ville que l'on a l'habitude de résumer à son matériau de base, la brique rose qui, par retroussement, contient en elle la cité dans son entier et métaphoriquement tous les mondes possibles... Un jeu d'emboîtements qui conduit d'une matière et d'une forme primordiales aux productions les plus élaborées et que reproduit le contenant même de l'exposition. Les Abattoirs offre en effet son architecture de briques roses, sa nef, ses salles latérales et son sous-sol à une exposition qui procède d'un jeu d'emboîtements, de rapports d'échelle et de voyages des formes, que souligne d'emblée le déploiement de l'œuvre de Froment *Fröbel Fröbelé* (2013) dans la nef du musée (à

propos de *Fröbel Fröbelé*, lire *Le Quotidien de l'Art* du 7 novembre 2014). L'œuvre consacrée au pédagogue allemand Friedrich Fröbel reprend ici sa méthode pédagogique tenant dans une simple boîte comprenant un répertoire de formes géométriques et matériaux basiques dont l'infini des combinaisons permet aux enfants de se former à l'invention du monde. La boîte et ses possibles déclinaisons sont ici déployées dans toute la nef sur une dizaine de tables présentant les « dons » de Fröbel, sphères, cylindres et cônes, ses matériaux, bois, laine et argile...

Vue de l'exposition
« Aurélien Froment et
Raphaël Zarka » aux
Abattoirs de Toulouse.
© Aurélien Mole.

ainsi que l'illustration de leurs nombreux avatars, ici la photo d'une brique, là le modelage d'une sphère. Le *Cénotaphe d'Archimède*, une paire de colonnes torsées en brique rose réalisée par Zarka en 2011, pourrait ici aussi bien passer pour une production tirée de la boîte de Fröbel que pour un élément désolidarisé de l'architecture du bâtiment. Accrochée non loin, l'huile sur toile de Pierre-Henri de Valenciennes empruntée au musée des Augustins de Toulouse *Cicéron découvrant le tombeau d'Archimède* (1787) – un paysage classique français masquant de végétation son substrat géométrique – met en abyme le paysage de l'exposition aux formes géométriques dialoguant avec celles de la nature. Comme pourraient le faire les *Récifs* (2013) de Zarka, également présentés ici, ces deux énormes rhombicuboctaèdres, la plus complexe des formes simples, moules de béton géométriques conçus pour stabiliser les fonds marins afin de permettre à la flore d'y reconstituer

PEUT-ON
TROUVER
MEILLEUR
ENDROIT QUE
LA VILLE DE
TOULOUSE POUR
INTRODUIRE
LES ŒUVRES
D'AURÉLIEN
FROMENT ET
RAPHAËL ZARKA ?

Commissaire :
Olivier Michelon

l...

AURÉLIEN
FROMENT ET
RAPHAËL ZARKA
À TOULOUSE,
L'UNIVERS DES
FORMES

SUITE DE LA PAGE 09 des paysages. Et alors que le cénotaphe d'Archimède évoque par principe métonymique le père de la géométrie, la découverte de son tombeau par Cicéron illustre la figure du passeur des savoirs de l'antiquité grecque à l'antiquité romaine, un passeur des formes donc et pour ainsi dire une figure en creux de deux artistes. Ce jeu de contenant contenu et de passage des formes explique la prégnance de la maquette et des jeux d'échelle dans l'exposition, qu'il s'agisse des *studiolos* de Zarka, modèles réduits en volume repris des deux dimensions de la peinture italienne du XVe siècle, ou des recherches de Froment autour du chantier permanent d'Arcosanti, le projet utopique de Paolo Soleri en Arizona. Les *studiolos* (autant de « contenants » en forme de cabinets de curiosités et collections prémuséales)

dialoguent avec les films de Froment consacrés au théâtre de la mémoire. Cette architecture conçue par Giulio Camillo au XVIe siècle articule les ressorts de la mémoire pour le regard auquel elle s'offre, formant une synthèse du monde sous forme de partition architecturale. Dans la salle symétrique, les moulages d'Arcosanti riment quant à eux avec les

dessins du « Monte Oliveto », une série de marqueteries de gouaches découpées réalisées par Zarka d'après les fresques de Signorelli et Sodoma sur le dôme du monastère de Monte Oliveto, dont on aurait plutôt imaginé qu'elles s'inspiraient de la peinture abstraite moderne. Les superpositions visuelles et colorées de ces modèles appartenant à des univers historiques et culturels fortement éloignés produisent le sentiment paradoxal d'observer un projet unique, à moins de considérer que les formes n'aient migré d'un continent à l'autre pour ressurgir en un nouvel ordre assemblé. C'est ce que semble rejouer *Non alignés* (2016), le film tourné à Dakar par Aurélien Froment, où l'on voit des danseuses sénégalaises interprétant des danses indiennes : un non-alignement du regard qui se décale pour suivre la migration des formes sans passer par le centre – ou l'entité qui se considère encore comme tel. Ou encore, pour revenir au centre, avec les formes léguées par le modernisme dans *Riding Modern Art* (2007-2016), projet photographique de Zarka sur des *skaters* utilisant comme rampes les sculptures modernes dans l'espace public, transformées en partitions pour performances contemporaines. Une histoire de formes palimpsestes contenant leur propre projet de réécriture, ce que semble vouloir dire *Balance des blancs* (2007), ce projecteur sans film de Froment présenté à l'amorce du parcours, où la projection se pose comme infinie possibilité de réécriture des formes.

AURÉLIEN FROMENT ET RAPHAËL ZARKA, jusqu'au 8 janvier 2017, Les Abattoirs, FRAC Midi-Pyrénées, 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, www.lesabattoirs.org

Vues de l'exposition
« Aurélien Froment et
Raphaël Zarka » aux
Abattoirs de Toulouse.
© Aurélien Mole.

UNE HISTOIRE
DE FORMES
PALIMPSESTES
CONTENANT
LEUR PROPRE
PROJET DE
RÉÉCRITURE

Le Monde

Raphaël Zarka

Le Monde

December, 29, 2011, N° 20820

By Emmanuelle Lequeux

Jeudi 29 décembre 2011 • 6e Année • N° 20820 • 1,50 € • France métropolitaine • www.lemonde.fr

Fondateur : Hubert Beauvillier - Directeur : Erik Izardewicz

A Saint-Nazaire, Raphaël Zarka fait valser les siècles

De retour de la Villa Médicis, le plasticien révèle toute sa puissance conceptuelle

Art contemporain

Elles ont échoué là après un long voyage, à quelques encablures du port. Pendant leur périple, l'histoire des formes et des matières les a nourries, les expériences de dizaines d'artistes aussi : les dernières sculptures de Raphaël Zarka, dévoilées pour quelques jours encore au Grand Café de Saint-Nazaire, sont comme les concrétions de temps anciens et contemporains.

Des mille-feuilles de références, pleines de clins d'œil à tous ses prédécesseurs artistes. Mais elles se livrent aussi dans une beauté simple, aussi brutes qu'éminemment cultivées. A les regarder à travers la baie vitrée, impossible de dire si elles servent un culte primitif ou sont là en attente d'une fonction.

Pour cette première importante monographie en France, le plas-

ticien de retour de la Villa Médicis révèle toute sa puissance conceptuelle et plastique. On avait pu le soupçonner de surfer trop en surface, fasciné dans ses premières années par l'imaginaire du skateboard. Il montre aujourd'hui comment l'art de la glisse lui permet de passer aisément d'un siècle à l'autre, véritable chercheur en quête d'analogies et de coïncidences.

Digressions

L'exposition est ainsi construite autour d'un présupposé, qu'il s'agit d'analyser : la sculpture pourrait tout aussi bien avoir, comme point de départ, la peinture. On le comprend en examinant de près les digressions de poutres de chêne qui s'imposent au rez-de-chaussée. Toutes ont pour point de départ une clé de châssis repérée dans un tableau de Dürer, qui tient autant du triangle que du rec-

tangle. De cet outil destiné à tendre les toiles des peintres, Zarka s'empare pour le grossir et composer des variations de bois. L'une ressemble à une étoile tronquée, l'autre à un totem animal, ou à une fleur séchée. Aussi minimales que sensuelles, elles contrastent avec la pièce voisine, tout en briques virtuoses.

Une double colonnade vrillante qui donne son titre à l'exposition, « Le tombeau d'Archimède » : car les recherches de cet antique pionnier des mathématiques fascinent Zarka tout autant que l'histoire du minimalisme américain, du constructivisme russe ou les expériences visuelles des maîtres de la perspective Renaissance. Ce sont ces derniers que l'on retrouve à l'étage. Dans des toiles célèbres du Trecento et Quattrocento, exécutées par Ghirlandaio, Paolo Uccello ou Filippo Lippi. Raphaël Zarka a repé-

ré des meubles destinés à mettre en scène annonces et autres méditations saintes. Il s'est alors efforcé de produire à partir de ces modèles des maquettes en 3D, construites dans du contreplaqué bakérisé. L'effet est confondant, tant ces microbâtiments évoquent tout autant le Bauhaus que le design Art déco, voire contemporain.

Il faut alors rappeler que c'est une ancienne salle de bal, convertie en centre d'art, qui accueille cette exposition : c'est bien d'une valse qu'il s'agit ici, celle des mille temps de l'histoire de l'art. ■

EMMANUELLE LEQUEUX

Le tombeau d'Archimède, Raphaël Zarka, Grand Café, place des Quatre-Z'horloges, 44600 Saint-Nazaire. Tél. : 02-44-73-44-00. Entrée libre. Du mardi au dimanche de 11 heures à 19 heures. Jusqu'au 31 décembre. grandcafe-saintnazaire.fr

« Le Cénotaphe d'Archimède », Raphaël Zarka, 2011. Sculpture

Raphaël Zarka

art press

february 2014, 408, Page 22

By Sarah Ihler-Meyer

22 | artpress 408

expositions

SÉRIGNAN

Raphaël Zarka

Musée régional d'art contemporain / 16 novembre 2013 - 16 février 2014

Chroniqueur de la « migration des formes » à travers le temps et l'espace, Raphaël Zarka fait de ses œuvres des précipités de récits et de personnages variés. Photographies, sculptures, vidéos et dessins articulent des collections de polyèdres, demi-cercles et octogones connectant l'histoire de l'art à celle des sciences et des pratiques vernaculaires. Cette exposition est l'occasion de revenir sur deux de ses constellations.

Au rez-de-chaussée se déploient vingt-deux sculptures en bois placées sur des socles également en bois. Fondés sur un procédé de « déduction », ces *Prismatiques* sont conçus à partir de pièces similaires agencées en diverses configurations. Il s'agit de variations combinatoires à partir d'une même forme initiale, celle de la clé de châssis, un prisme dont la base s'apparente à un triangle rectangle tronqué. En tant que polyèdres, ces modules et leurs différentes combinaisons condensent aux yeux de l'artiste l'histoire de la Renaissance, celle de la peinture sur toile et de la perspective géométrique, l'histoire des mathématiques et de l'art minimal. Placées à Sérignan au devant de panneaux peints en rose, gris et ocre, ces sculptures modulaires se détachent tels des dessins dans l'espace rappelant la rigueur d'un Piero della Francesca autant que les *Wall Drawings* de Sol LeWitt.

À l'étage du musée, une autre figure géométrique noue de nombreux récits. En effet, depuis sa photographie de deux récits artificiels en forme de rhombicuboctaèdre abandonnés sur une route de Sète (*Les Formes du Repos n°1*, 2001), Raphaël Zarka ne cesse de collecter les récurrences de ce solide découvert par Archimède. Des « revenants » formels qu'il réunit sur de grandes affiches conçues comme des *Catalogues raisonnés* et dont ses travaux constituent de nouvelles apparitions synchrétiques. Ainsi, à Sérignan, de *La Déduction de Wenzel* (2013), une planche de contre-plaqué noire percée de formes déduites des polyèdres de l'orfèvre Wenzel Jamnitzer, mais également de la *Bille de Sharp n°9* (2012), un rectangle en bois sur lequel est gravé un schéma conçu par le mathématicien et astronome Abraham Sharp pour découper un rhombicuboctaèdre. Deux œuvres évoquant par ailleurs la simplicité et l'expressivité de l'art minimal. Plus loin, quatre « rhombis » en verre soufflé à moitié remplis

d'eau sont maintenus en l'air par des cordes et reliés à deux tétrapodes posés au sol (*Sans titre*, 2013). Si ces derniers, prototypes de brise-lames, sont à l'image du tétraèdre de Platon, les premiers convoquent les ampoules inventées par la marque Philips aussi bien que le « rhombi » représenté à côté de Luca Pacioli, auteur de *la Divine Proportion*, dans son portrait peint par Jacopo de Barbari au 15e siècle. Une intertextualité concrète qui se poursuit et se termine ici avec *Rhombus sectus* (2009), vidéo consacrée à la bibliothèque nationale de Minsk, soit une succession de plans fixes dont le point de mire est le plus grand rhombicuboctaèdre au monde.

Sarah Ihler-Meyer

A chronicler of "the migration of shapes" through time and space, Raphaël Zarka makes precipitates of varied narratives and historical figures. His photos, sculptures, videos and drawings articulate collections of polyhedrons, semi-circles and octagons, and connect art history to the history of science and vernacular

practices. This solo show provides the occasion to revisit two of his constellations.

On the ground floor are 22 wooden sculptures placed on wooden pedestals. Produced through what he calls a process of deduction, these *Prismatiques* are made of similar pieces of wood arranged in diverse configurations. They are combinatorial variations based on a single initial shape, that of a stretcher key, a geometric prism whose base is similar to a truncated rectangle triangle. As polyhedrons, these modules and their different combinations condense, in this artist's eyes, numerous histories—of the Renaissance, painting on canvas, geometrical perspective, mathematics and Minimalist art. In this show they are placed in front of panels painted pink, gray and ochre, so that these modular sculptures stand out like drawings in space, recalling the rigor of Piero della Francesca and Sol LeWitt's *Wall Drawings*.

On the upstairs level another geometric shape ties together a number of narratives. Ever since his photo of two rhombicuboctahedron-shaped artificial reefs aban-

doned on a roadside in Sète (*Les Formes du Repos* no. 1, 2001), Zarka has never stopped collecting the recurrences of this solid discovered by Archimedes. He gathers these formal "revenants" onto large posters he calls *Catalogues raisonnés*; his work constitutes new syncretic apparitions of them. One example at Sérignan is *La Déduction de Wenzel* (2013), a black sheet of plywood pierced by forms deduced from the polyhedrons made by the goldsmith Abraham Sharp showing how to carve a rhombicuboctahedron out of wood. These two pieces evoke the simplicity and lack of expression of Minimalist art. Four "rhombis" made of blown glass half filled with water are held up in the air by strings tied to two tetrapods sitting on the floor (*Untitled*, 2013). The latter, seawall prototypes, are Platonic tetrahedrons, while the former summon up both a kind of light bulb invented by the Philips company and the "rhombi" represented alongside Luca Pacioli, author of *The Divine Proportion*, in his portrait painted by Jacopo de Barbari in the fifteenth century. This concrete intertextuality continues and ends with *Rhombus sectus* (2009), a video about the National Library in Minsk, comprising a succession of still shots whose focal point is the world's biggest rhombicuboctahedron.

Translation, L-S Torgoff

BeauxArts

magazine

Raphaël Zarka
Beaux-arts magazine
February 2014, N°356, Page 120
By E.L

SÉRIGNAN MUSÉE RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN

Jusqu'au 16 février

Raphaël Zarka, l'ange de la géométrie

Ce musée a le chic pour offrir à nos jeunes sculpteurs l'occasion de coups d'éclat. Après la beauté zen de Guillaume Leblon l'an passé, ce sont les recherches sophistiquées de Raphaël Zarka qui viennent troubler ses salles. N'ayons pas peur des gros mots: «prismatique» et «rhombicuboctaèdre» sont les deux formes qui obsèdent notre nominé, hélas malheureux, du prix Duchamp 2013. La première est inspirée de clefs de châssis qu'il a remarquées au dos de toiles du Quattrocento. Partant de ce motif, il a composé dans le bois mille digressions, éparpillées ici comme autant de totems: elles ressemblent à une typographie ou à un animal, à une icône minimaliste, un éventail ou un rejeton de Brancusi. Une forêt de signes, dont la perspective se dessine sur fond de *wall drawing* framboise.

Prismatiques, 2013

Quant au rhombicuboctaèdre, ce polyèdre à 26 faces? Voilà des années que Zarka s'en fait l'archéologue, traquant sa présence dans l'art de tous les temps; le sociologue, aussi, qui explore sa profusion dans nos espaces publics. Des dessins de Vinci à la bibliothèque de Minsk, un film retrace notamment cette quête, qui revient ici à ses origines: car c'est à quelques encablures du musée que l'artiste a découvert pour la première fois cette curiosité géométrique, sous la forme d'énigmatiques ouvrages de béton en bord de route. Comme pour en souligner le potentiel alchimique, Zarka imagine à l'étage une sculpture tout en équilibres, avec poulie et niveaux d'eau, inspirée du détail d'un tableau Renaissance où se niche le rhombi... comment déjà? **E.L.**

«Raphaël Zarka»
146, avenue de la Plage
34410 Sérignan
04 67 32 33 05
mrac.languedocroussillon.fr

L'OEIL

Raphaël Zarka

l'oeil

february 2014, N° 665, Page 103

By Colin Cyvoct

EN RÉGIONS

Vue de l'exposition de Raphaël Zarka, au MRAC, Sérignan © MRAC.

— Sérignan (34)

RAPHAËL ZARKA,
EN PLEINES FORMESMusée régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon
Jusqu'au 16 février 2014

Voici une exposition d'art contemporain inventive et intelligible. C'est un réel plaisir de découvrir, dans deux grandes salles du Musée de Sérignan, des indices, des témoignages et des réalisations issus de recherches menées depuis 2001 par Raphaël Zarka sur deux volumes géométriques a priori peu familiers : le rhombicuboctaèdre et la « clé de châssis ». Sculpteur, photographe, vidéaste, Zarka (né en 1977 à Montpellier) s'intéresse aux formes dans la mesure où elles lui permettent de faire apparaître des réseaux de relations entre des disciplines, des époques et des pratiques les plus variées. Ainsi la découverte hasardeuse de deux rhombicuboctaèdres en béton armé abandonnés près de Sète – en fait des structures conçues pour être immergées afin de reconstituer des récifs sous-marins –, fut à l'origine d'une recherche effrénée d'objets et d'images reprenant ces mêmes volumes. Des dessins

de Léonard de Vinci, l'architecture de la Bibliothèque nationale de Minsk en Biélorussie (le plus grand rhombicuboctaèdre existant) ou *La Divine Proportion* de Luca Pacioli, Zarka « collectionneur-chroniqueur » de rhombicuboctaèdres révèle ici de passionnantes trouvailles. La salle consacrée aux sculptures *Les Prismatiques* est également intéressante. L'artiste a réalisé des sculptures en combinant des agrandissements de clés de châssis, ces petites pièces en bois qui servent habituellement aux peintres à ajuster la tension de la toile fixée sur le châssis. Ces vingt-quatre œuvres, valorisées par une scénographie sobre et aérée, constituent un ensemble spectaculairement séduisant.

— COLIN CYVOCT

• « Raphaël Zarka », Musée régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon
146, avenue de la Plage, Sérignan (34),
mrac.languedocroussillon.fr

Raphaël Zarka

Le journal des Arts

January 18 - 31, 2013, N° 383, Page 13

By Frédéric Bonnet

Art contemporain

Géométrie **Corrélations sans lien**

Le Musée des beaux-arts d'Angers met à l'honneur trois artistes ayant entretenu des relations avec la ville, leur plus grand dénominateur commun

CORRÉLATION, jusqu'au 17 mars, Musée des beaux-arts, 14, rue du Musée, 49100 Angers, tél. 02 41 05 38 00, www.musees.angers.fr, tij sauf lundi 10h-18h.

ANGERS ■ Sur le papier l'initiative apparaît pour le moins hasardeuse, si ce n'est portée par des considérations de politique municipale : le Musée des beaux-arts d'Angers, où l'art contemporain n'est pas la discipline première, consacre une exposition à des artistes trentenaires ayant pour point commun d'avoir entretenu des liens avec la cité. L'institution, qui dispose en sous-sol d'un bel et ample espace très haut de plafond et baigné par un éclairage naturel, a ainsi coïncidé Vincent Mauger et Roman

Moricau, anciens élèves de l'École supérieure des beaux-arts de la ville, ainsi que Raphaël Zarka, qui y fut enseignant pendant quatre ans.

Cette réalité territoriale est-elle suffisante pour établir entre les trois artistes et leurs pratiques une « Corrélation » manifestement souhaitée par le titre de l'exposition ? Rien n'est moins sûr a priori, d'autant que, curieusement la grande salle d'exposition a été divisée en trois espaces dévolus chacun à un artiste, empêchant d'emblée toute conversation directe. Il est vrai que tous les trois avaient obtenu une carte blanche afin de proposer un projet, ce qui, dans un espace commun, aurait éventuellement pu donner lieu à une foire d'empoigne.

Le parcours réserve néanmoins de belles surprises, à commencer par la proposition de Raphaël Zarka dominée par une imposante sculpture de plus de trois mètres de hauteur inspirée par le modèle d'une cheminée de style Tudor, à ceci près que, si l'une des colonnes est torse, l'autre adopte un motif en chevrons. Surtout, ce *Second cénotaphe d'Archimède* (2012) constitué de 1 400 briques met en exergue deux des domaines de recherche du savant grec : la vis sans fin et le rhombicuboctaèdre

Raphaël Zarka, *Second cénotaphe d'Archimède*, 2012, briques, vue de l'exposition au Musée des beaux-arts, Angers.

© Photo : Musée d'Angers/Pierre David.

– un polygone composé de huit faces triangulaires et dix huit faces carrées – dont l'artiste s'emploie depuis plusieurs années à traquer les réminiscences dans les formes contemporaines. Une quête qui se poursuit à travers d'autres œuvres exposées, notamment en lien avec le mathématicien Abraham Sharp (1653-1742), lequel inventa une manière de découper les polyèdres, ou le long d'un *Catalogue de Rhombes* (2010-2012), grande planche regroupant des photographies diverses attestant la présence de ces formes tant dans un ciboire médiéval que sur un monastère chinois du XVIIe siècle ou des ampoules de la marque Philips.

Frédéric Bonnet

CORRÉLATION

→ Commissariat : Christine Besson, conservatrice en chef au Musée d'Angers ; Christian Dautel, directeur de l'EPCC (établissement public de coopération culturelle) de l'École supérieure des beaux-arts de Tours-Angers-Le Mans
→ Nombre d'artistes : 3
→ Nombre d'œuvres : environ 35