

Déduction de Sharp Raphaël Zarka,

Une œuvre pour tous

Dossier de présentation

L'artiste

Formée à la Winchester School of Art en Grande-Bretagne et à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, Raphaël Zarka utilise la sculpture, la peinture, le dessin, la photographie et la vidéo pour réaliser ou ré-utiliser des formes existantes. Il est également l'auteur d'écrits sur l'histoire du skateboard qu'il a pratiqué pendant longtemps.

Les formes du repos : série photographique de l'artiste

Ses premières œuvres sont des photographies intitulées les Formes du repos, réalisées entre 2001 et 2011. Il a photographié des objets en béton délaissés et des bâtiments inachevés ou désaffectés dans des paysages en friches. Le regard de Raphaël Zarka est attiré par les formes dynamiques, celles qui suggèrent un mouvement, qui invitent le corps à mille acrobaties.

Raphaël Zarka, *Les formes du repos n°11*, 2001. Tirage lightjet, 70 x 100 cm. Collection Fonds national d'art contemporain. © Courtesy de l'artiste et galerie Michel Rein, Paris.

Raphaël Zarka, *Les formes du repos n°3*, 2001. Tirage lightjet, 70 x 100 cm. Collection Fonds national d'art contemporain. © Courtesy de l'artiste et galerie Michel Rein, Paris.

Raphaël Zarka, *Les formes du repos n°1*, 2001. Tirage lightjet, 70 x 100 cm. Collection Fonds national d'art contemporain. © Courtesy de l'artiste et galerie Michel Rein, Paris.

Fascination pour certaines formes géométriques : Rhombicuboctaèdre et Prismatiques

Dans le série Les formes du repos, il y a une forme qui retient particulièrement l'attention de Raphaël Zarka, celle du rhombicuboctaèdre. Il s'agit d'une forme ou solide un solide d'Archimède avec huit faces triangulaires et dix-huit faces carrés... Il possède 24 sommets identiques, avec un triangle et trois carrés s'y rencontrant. Ces deux volumes en béton sont des prototypes de brise-lame. Fasciné, voire obsédé, par cette forme, il décide d'entamer une collection de toutes les déclinaisons de cette figure géométrique que l'on trouve dans le quotidien : une ampoule, Deco Crystal de Philips vendue dans les supermarchés, une gravure provenant d'un traité de géométrie du XVIème siècle, les réverbères de Trafalgar Square....

Rhombicuboctaèdres (Réplique n°1), bois brut, 145x145x290cm, 2007, © François Taverner et Marc Dieulangard. vue de l'exposition à la galerie de l'école des beaux arts de Nantes, Paris.

Série Prismatiques, Vue de l'exposition de « Raphaël Zarka », Musée régional d'art contemporain Languedoc – Roussillon, Sérignan, 2013 – 2014 © Philippe Planchon

Dans ses sculptures regroupées sous le titre de Prismatiques, Raphaël Zarka, joue avec la forme de la clé du châssis. Il s'agit d'un élément en bois insérées dans les angles du châssis. Ces petites clés permettent d'ajuster la tension de la toile. L'artiste l'utilise comme un module, qui lui permet de créer d'infinies combinaisons. « Le point de départ de la Forme à clé est un petit bricolage constitué de 36 clés de châssis assemblées pour

passer le temps un jour où j'attendais un ami peintre dans son atelier. », témoigne l'artiste.

Ce qui fascine Raphaël Zarka, ce sont la permanence de la forme et les changements de fonctions et de sens selon leurs contextes d'utilisation.

La passion de Raphaël Zarka pour le skateboard

Sa pratique du skateboard influence sa perception des formes et des matériaux. Les skateurs exploitent librement toute une série d'obstacles (rampes, escaliers, bancs, etc.) dont ils maîtrisent les matériaux et textures variés, comme un sculpteur.

Paving Space, Espai d'Art Contemporani de Castelló (Eacc), Spain, 2017. Skater: Adrian Fuentes. Photo: Stan Laurentiu.

Monte Oliveto, Paris, © Courtesy Gallery Michel Rein

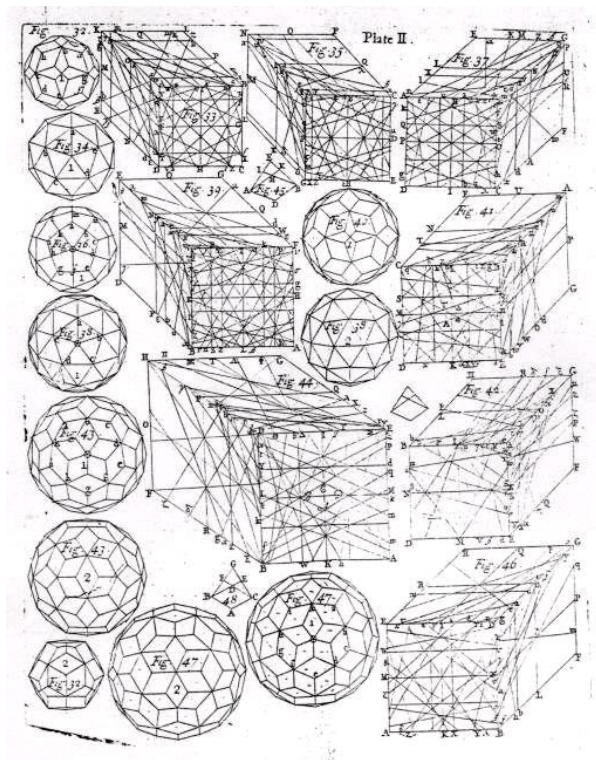
En s'intéressant aux volumes géométriques recensés par le mathématicien allemand Arthur Moritz Schoenflies (1853-1928), Raphaël Zarka fait réaliser plusieurs exemplaires en bois et en acier corten, du module 329. Il s'agit d'une sorte de U à bords biseautés. Ces modules sont ensuite assemblés de différentes manières pour réaliser plusieurs sculptures aux contours variés sur lesquelles l'artiste invite les skateurs à exercer leur pratique. Ces formes s'apparentent alors aux modules que l'on retrouve dans les véritables skateparks, tout en faisant clairement référence à la sculpture moderniste en acier.

L'œuvre

Pour l'œuvre *Déduction de Sharp*, Raphaël Zarka s'inspire du traité *Geometry improved*, du mathématicien anglais Abraham Sharp, publié en 1718. Cet ouvrage montre comment un polyèdre à surfaces quadrangulaires peut être construit à partir de billes de bois et à l'aide de découpes complexes. Le mathématicien anglais illustre son propos sur la planche de gravure. Il a reproduit en grandeur nature cette planche, en ne faisant apparaître que la surface plane de ces parallépipèdes rectangles et des polyèdres.

Déduction de Sharp, 2008, contreplaqué de bouleau plaqué chêne, 172 x 125 x 3 cm, © Julien Vidal, Fonds d'art contemporain – Paris Collections

Reproduction d'une planche issue de *Geometry improved* d'Abraham Sharp (1718)

Fonds d'art contemporain – Paris Collections

Le Fonds d'art contemporain – Paris Collections est un établissement patrimonial, acteur de la politique culturelle de la Ville de Paris à travers ses actions d'acquisition, de conservation et de diffusion d'œuvres d'artistes français et internationaux qui vivent et se manifestent à Paris.

Une collection de plus de 23 000 oeuvres

Héritier des collections municipales constituées depuis 1816, le Fonds d'art contemporain conserve aujourd'hui environ 23 000 œuvres dont plus de 3 500 pour la période contemporaine. L'originalité du Fonds est l'absence de lieu d'exposition ce qui lui permet de présenter ses œuvres hors les murs. Ainsi, plus de la moitié des œuvres de la collection sont diffusées au sein d'équipements culturels (en France et à l'étranger, dans le cadre d'exposition) mais également dans les espaces d'accueil et les services publics municipaux : écoles, mairies, bibliothèques, résidences de santé, etc.

Une collection héritière de dessins-gravures et de peintures du XXe siècle

La majeure partie de ces œuvres ont été réalisées entre 1914 à 1970. Il s'agit essentiellement de peintures et de dessins/gravures. Néanmoins, les acquisitions récentes témoignent de la diversité des pratiques artistiques : photographie, vidéo, installations, textiles...