

THE MECHANICS OF FORM

ON THE RÉCURRENCES DÉROBÉES OF RAPHAEL ZARKA

words by 220 JOURS

In search of the missing link between Jurgis Baltrušaitis and skateboarding, two of the most interesting French curators present the work of one of the most interesting French artists.

— «The illusions and fictions that take shape around forms respond to a given reality and they engender in their turn forms where the images and legends are projected and materialized in real life.» What do you think about using this Jurgis Baltrušaitis quote¹ for opening this discussion of Raphaël Zarka's work?

— This dynamic conception of forms seems to me rather close to his approach. While his works evoke spaces, objects, other works and real or fictional images, they demonstrate an interest marked by the combination of various trajectories in space and time, as well as quotidian forms from art history, science or literature.

— In other words, a subjective practice, which combines forms from nature and man, with extensive histories and uses.

— Yes, because while his practice takes shape in various mediums (photography, sculpture, video, writing and installation), one of the keys to his work resides in a collection of forms haunted by historical, scientific, and cultural resonances—a collection conceived in terms of a temporal collage, ranging from skateboard ramps embodying concrete waves to Platonic bodies, modernist sculpture and Galileo's scientific apparatuses.

— I agree, but even if this collection of nomadic forms seems identifiable today, it wasn't programatically assembled. It's more of an open series of coincidences than a pre-existing, defined typology.

— *Les Formes du repos (Forms of Rest)* (2001–ongoing) presents a pretty precise image of these *récurrentes dérobées*.² Begun in 2001, this is a series of photographs of industrial objects made of concrete and abandoned in no man's lands, whose geometric forms stretch back to a certain idea of perfection, as cherished from the time of Plato to Leonardo da Vinci, or to involuntary sculptures whose static curves are paradoxically reminiscent of motion. The composition of these photographed objects reveals a permanent tension between the object and its context, a spatial gap and temporal hiatus brought about by the migration of cultural forms.

— That reminds me of the first photo from this series, with two giant rhombicuboctahedrons whose significance has been forgotten—polyhedrons that are emblematic of a certain mathematical perfection in the geometric imagination.

ALLA RICERCA DELL'ANELLO MANCANTE FRA JURGIS BALTRUŠAITIS E LO SKATEBOARDING: DUE FRA I PIÙ INTERESSANTI CURATORI FRANCESI PRESENTANO L'OPERA DI UNO DEI PIÙ INTERESSANTI ARTISTI FRANCESI.

— «Le illusioni e le fantasie che nascono intorno alle forme corrispondono a una realtà e generano a loro volta forme in cui immagini e leggende vengono proiettate e si materializzano nella vita». Cosa ne pensi di partire da questa citazione di Jurgis Baltrušaitis¹ per la nostra discussione sul lavoro di Raphaël Zarka?

— Questa concezione dinamica delle forme mi sembra piuttosto vicina al suo approccio. Le sue opere, infatti, dimostrano un interesse caratterizzato dalla combinazione di varie traiettorie nel tempo e nello spazio, oltre che di forme quotidiane tratte dalla storia dell'arte, dalla scienza o dalla letteratura.

— In altre parole è una pratica soggettiva, che combina forme tratte dalla natura con altre tratte dalla storia dell'uomo, e applica loro storie e utilizzi estesi.

— Sì, perché una delle chiavi di accesso al suo lavoro risiede nell'idea di una raccolta di forme pervase di risonanze storiche, scientifiche e culturali; una raccolta concepita nei termini di un collage, che spazia dalle rampe da skateboarding ai corpi platonici, dalla scultura modernista ai congegni scientifici di Galileo.

— Sono d'accordo, ma anche se questa raccolta di forme nomadi ci sembra oggi identificabile, non è stata messa insieme programmaticamente.

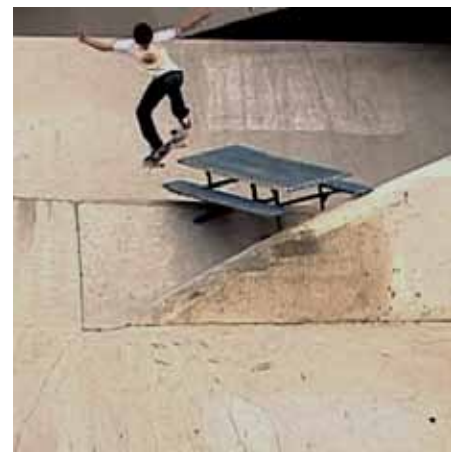
— La serie fotografica *Les Formes du Repos* presenta un'immagine piuttosto precisa di queste «*récurrentes dérobées*»². Cominciata nel 2001, si tratta di una serie di fotografie di oggetti industriali in cemento abbandonati in *terrains vagues*, le cui forme geometriche rimandano a una certa idea di perfezione, cara a Platone come a Leonardo da Vinci, e ricordano delle sculture involontarie.

Quello che la composizione di questi oggetti fotografati rivela è una tensione permanente tra l'oggetto e il suo contesto, un gap spaziale e uno iato temporale procurati dalla migrazione delle forme culturali.

— Quello che dici mi fa venire in mente la prima fotografia di questa serie, con i due giganti rombocubi ottaedri – poliedri che sono emblematici di una certa perfezione matematica nell'immaginario geometrico. Un emblema che

From top, clockwise:
Les formes du Repos n°10 (Pipeline), 2006
Les formes du Repos n°9 (Half-Pipe), 2006
Les formes du Repos n°1 (Rhombi), 2005
Les formes du Repos n°8 (Tétraèdres), 2003
Courtesy: Galerie Michel Rein, Paris

— An emblem that resurfaces in the wooden sculptures, *Rhombicuboctaedres (Replique #1)* [*Rhombicuboctaedron (Reconstruction #1)*] (2007), a one-to-one scale replica based on the photo.

— And it also shows up in *Préfiguration de la collection des rhombis (Préfiguration of the Collection of Rhombuses)* (2008), inspired by Luca Pacioli's *The Divine Proportion* (1509), which features two little ready-made metal 'rhombuses' set on top of a copy of *The Divine Proportion*, into which hidden images of this same form in different contexts have been inserted like bookmarks.

— These various articulations also show how sculptural his entire practice is.

— Definitely, from the documentation of these objects to their covers (in the musical sense of the word), to their replicas, he renews these obsolete found objects with sculptural purchase.

— The same could be said for the artist's scientific interests and references, as in *Tautochrone (Replique #3)* [*Tautochrone (Reconstruction #3)*] (2007) or *Padova (Replique #4)* [*Padova (Reconstruction #4)*] (2008), replicas of barely modified instruments inspired by Galileo's studies of movement or falling bodies, reproduced in Carrara marble and boxing plywood.

— Two sculptures that also bring to mind forms used by skaters, from the half-pipe to the inclined plane.

— You're right. These replicas, also deduced from objects, which were nothing but sketches until Zarka handled them (as in the *La Déduction de Sharp (Sharp's Deduction)*, 2008 or *Les Billes de Sharp (Sharp's Beams)*, 2008), wood cuts of astronomical drawings by the Englishman of the same name) constitute at the same time abstract autonomous sculptures and objects with anachronistic scientific qualities.

— In another form of logic, this deductive principle applies as well to his *Mystery Boards* (2007), which are simple, black-and-white animation storyboards, depicting grids of hypothetical geometry games whose rules could be the abstraction, manipulation and gathering of diverse forms. Nevertheless, although it's rare that Raphaël Zarka doesn't mention his sources, it would be wrong to say that his practice is citational.

— No, it's more a method of appropriation, based on the amalgamation of elements joined according to a principle of correspondences. He reinvests these elements with meaning by removing them from their original spatio-temporal context. Thus the dynamic that unites these objects—the objective chance by which they are engendered or the space time that separates them—is as important as the elements themselves.

riaffiora nelle sculture in legno *Rhombicuboctaedres (Replique #1)* del 2007, repliche a dimensione reale basate sulla fotografia.

— Ma anche nella *Préfiguration de la Collection des Rhombis*, un lavoro del 2008 ispirato dal *De Divina Proportione* di Luca Pacioli (1509) e composto da due piccoli rombi in metallo appoggiati su una copia del testo cinquecentesco, all'interno del quale sono state inserite a mo' di segnalibri alcune immagini nascoste che rappresentano questa stessa forma in diversi contesti. Queste diverse articolazioni mostrano anche quanto la sua pratica, in fondo, sia 'scultorea'.

— Assolutamente sì. A partire dalla documentazione degli oggetti fino alle 'cover' o repliche, Zarka reinventa questi *objets trouvés* con una presa decisamente scultorea.

— Potremmo dire lo stesso per i riferimenti scientifici dell'artista. Come in *Tautochrone (Replique #3)* del 2007 oppure *Padova (Replique #4)* del 2008, repliche modificate di strumenti progettati da Galileo per i suoi studi sul movimento o sulla caduta dei corpi, riprodotti in marmo di Carrara o compensato.

— Due sculture che fanno venire in mente anche forme tipiche dello skateboarding, dalla rampa half-pipe al piano inclinato.

— Hai ragione, queste repliche – che, finché Zarka non le ha manipolate, non erano altro che schizzi (come in *Deduction de Sharp* or *Les Billes de Sharp* del 2008, particolari in legno di disegni astronomici dello studioso inglese) – costituiscono allo stesso tempo sculture astratte autonome e oggetti con anacronistiche qualità scientifiche.

— Da un altro punto di vista, questo principio deduttivo può essere applicato anche a *Mystery Boards*, semplici storyboard animati in bianco e nero che rappresentano griglie di ipotetici giochi geometrici. E comunque, anche se è raro che Raphaël Zarka non citi le sue fonti, ritengo che sarebbe inesatto definire la sua pratica come 'citationalista'.

— No, infatti, è più un metodo appropriazionista che riunisce diversi elementi sulla base di un principio di corrispondenza. Zarka reinveste questi elementi di significato rimuovendoli dal loro contesto spatio-temporale di partenza. Per cui la dinamica che unisce questi oggetti – il caso che li genera o lo spazio di tempo che li separa – è importante quanto gli oggetti stessi.

— Così ci avviciniamo all'idea di inter-testualità, o di inter-formalismo se vogliamo, per cui ognuna delle forme che Zarka utilizza ne evoca altre, in

From left:
Tautochrone (réplique n°3), 2007
Species of Spaces (film still), 2008
Rhombicuboctaèdres (Réplique n°1), 2007
 Courtesy: Galerie Michel Rein, Paris

— So we come closer to the idea of inter-textuality, ‘inter-formality’ one could say, in that each of the forms that Zarka deploys evokes still others in a kind of endless chain of formal references.
 — References also present in skateboarding. The two books³ that the artist wrote on the subject and his last film *Topographie anecdotée du skateboard (An Anecdotal Topography of Skateboarding)* (2008) address how this activity engendered the re-appropriation of urban spaces as well as the (re)production of forms lifted from aspects of everyday life. This was also emphasized by his project for the last Lyon Biennial: a series of photos of skaters, skating on public sculptures, presented around a 1928 sculpture by Katarzyna Kobro. There, too, it all comes together.
 — Right, again there is the question of transportation, of transversal uses, repetitions and replications that add to this fragmentary collection, always in motion.
 — In sum, a collection of vehicles «for ideas which stay the same but which take on different forms at different times, and forms which remain constant but which differ totally in content.»⁴
 — He couldn’t have said it better.

¹ Jurgis Baltrušaitis, “Les Perspectives dépravées,” Tome 1, *Aberrations, essai sur la légende des formes*, Flammarion, Paris 1983.

² This expression, borrowed from the title of a work by Roger Caillois, was also the name of an exhibition organized by the artist at Béton Salon in Paris in 2006. The expression can be translated as ‘hidden recurrences’.

³ *Une Journée sans vague, Chronologie lacunaire du skateboard, 1779 – 2005* (2006) and *La Conjonction interdite, Notes sur le skateboard* (2003), both of which were published by F7, Paris.

⁴ Raphaël Zarka and François Piron, «Compact et poreux: discussion avec Raphaël Zarka», in *Raphaël Zarka, En Milieu Continu*, ERBAN, 2007, p. 91.

* The title of this article come from a work by Ryan Gander, whom the authors wish to thank.

Elodie Royer and Yoann Gourmel (220 Jours) are writers and curators based in Paris. They currently work at gb agency, Paris, where they recently curated the exhibition cycle “220 jours.” In 2008, they also organized the exhibition “Les Feuilles” at the Palais de Tokyo, Paris.

una specie di catena senza fine di riferimenti formali.

— Ci sono anche i riferimenti allo skateboarding. I due libri³ che l’artista ha scritto sul tema, come anche l’ultimo film *Topographie Anecdotee Du Skateboard* (2008), parlano di come quest’attività abbia dato il via ad una riappropriazione degli spazi urbani.

Cosa che era evidenziata anche nel progetto per l’ultima Biennale di Lione, una serie di fotografie di skater che si esercitano su alcune sculture pubbliche presentate attorno a un’opera del 1928 di Katarzyna Kobro. Anche in quel caso, tutto sembra essere collegato.

— Giusto, torna anche la questione del trasporto, degli usi trasversali.

— In conclusione, una collezione di veicoli «per idee che non cambiano, ma sono incarnate in diverse forme nel tempo, e forme che attraversano il tempo ma cambiano completamente di contenuto»⁴.

— Non avrebbe potuto dirlo meglio.

¹ Jurgis Baltrušaitis, *Aberrations, essai sur la légende des formes*, Flammarion, Parigi 1983.

² Questa espressione, presa in prestito dal titolo di un lavoro di Roger Caillois, era anche il nome di una mostra organizzata dall’artista al Béton Salon di Parigi nel 2006. Può essere tradotta come ‘ricorrenze nascoste’.

³ *Une Journée Sans Vague, Chronologie Lacunaire du Skateboard, 1779 – 2005*, 2006 e *La Conjonction Interdite, Notes Sur Le Skateboard*, 2003, entrambi pubblicati da F7, Parigi.

⁴ Raphaël Zarka in “Compact et poreux: discussion avec Raphaël Zarka” di François Piron, da *Raphaël Zarka, En Milieu Continu*, Erban, 2007.

* Il titolo di questo articolo deriva da un lavoro di Ryan Gander, che gli autori ringraziano.

Elodie Royer e Yoann Gourmel (220 Jours) vivono e lavorano a Parigi come critici e curatori. Attualmente lavorano per gb agency (Parigi), dove recentemente hanno curato il ciclo di mostre “220 jours”. Nel 2008 hanno inoltre organizzato la mostra “Les Feuilles” al Palais de Tokyo.