

Raphaël Zarka

03/02/17—21/05/17

ESPAI
D'ART CONTEMPORANI
DE CASTELLO

ESPACIO PAVIMENTADO

El Espai d'Art Contemporani de Castelló, muestra la primera exposición individual del artista francés Raphaël Zarka en España. Se trata de un proyecto específico, diseñado para la sala del EACC y coproducido con el BPS22, Musée d'art de la Province de Hainaut en Charleroi, Bélgica.

Nacido en Montpellier en 1977, y residente en París, Zarka pertenece a una generación de jóvenes artistas para quienes las formas existentes encontradas constituyen la materia prima de su trabajo.

Si bien el punto de partida de su obra es fundamentalmente escultórico, destaca su interés por el arte en el espacio público y el reto que este supone para los artistas. Ya desde muy joven sobresale su fascinación por la práctica y cultura del *skate*, interés que ha desarrollado como autor de varios ensayos acerca de su historia o escribiendo paralelamente sobre la topografía y las estrategias del *skateboarding*, y de cómo la experiencia de patinar en diferentes esculturas urbanas y áreas públicas redefine esos lugares. Para ello el artista plantea la práctica del *skate* como una especie de reescritura de espacios destinados a un uso particular, para posteriormente trasladarlos al quehacer artístico. Reincide, de este modo, en la misma práctica que anteriormente marcó su interés por las construcciones escultóricas abandonadas para dotarlas de nuevos usos.

Al utilizar el concepto de «esculturas documentales» en relación con su obra. Zarka enfatiza su deseo de trabajar de manera voluntaria con formas preexistentes, formas que se descubren más que inventan. Al igual que un arqueólogo desenterrando un objeto, el artista se interesa no sólo por lo que es, sino por dónde y cómo se ha encontrado y por la historia que ha marcado. Planteamiento teórico que desarrolla indistintamente a través de la fotografía, el vídeo, la escultura y el dibujo.

Por todo ello, si las reflexiones de Zarka sobre el *skateboarding* apuntan hacia la ecología de la creación artística de relevancia crítica y contemporánea, su interés por la reutilización define la realización de sus esculturas «patinables», diseñadas a partir de objetos científicos creados por el matemático y cristalógrafo alemán Arthur Schönflies (1853-1928), pequeños elementos geométricos diseñados para el espacio pavimentado que encajan sin dejar espacios vacíos. Zarka diseñó estos módulos ampliándolos a la escala del mobiliario urbano consiguiendo, de esta manera, que los *skaters* patinaran sobre ellas. Estas formas realizadas en acero corten son esculturas por derecho propio, cuyos ángulos y planos son adecuados para el uso de los

patinadores. De esta manera, los *skaters* deben adaptarse a las esculturas de Zarka de la misma forma que lo hacen a los objetos que quieren patinar en el espacio público, ya que la escala de los módulos está basada en la de los bancos que utilizan los *skaters*.

En el proyecto para el EACC el artista convierte la sala en un espacio de hibridación donde patinadores y espectadores tendrán que establecer sus propios marcos de convivencia.

Conjuntamente se muestra en la parte superior de la sala la serie de fotografías *Riding Modern Art*, que ilustra este concepto. Son fotografías que el artista recopila de revistas especializadas de *skate*, y que muestran diferentes esculturas públicas que son patinadas y se utilizan como rampas de salto, *half pipes*...

Este trabajo de archivo, consiste en un *work in progress* que comenzó en 2005 en formato vídeo hasta convertirse en una colección fotográfica a partir del 2007. A diferencia del historiador o el crítico de arte, Zarka desarrolla aquí un trabajo curatorial basado en una serie de imágenes de esculturas públicas y el uso que los patinadores hacen de las mismas. Escultores/as tan reconocidos como Serra, Deacon, Oteiza, Solano... aparecen junto a artistas menos conocidos o no considerados por la historia del arte, que han visto así limitado su reconocimiento al ámbito local. En este proceso también cobra relevancia la figura de los fotógrafos/as profesionales del *skate* que han visto restringida la publicación de sus imágenes principalmente a las revistas especializadas. Tras un contacto previo Zarka les propone formar parte de la colección, ofreciéndoles el mismo trato económico que una revista especializada les propondría. Por último, subrayar el marcado carácter coreográfico de las imágenes, al registrar las figuras y las formas llevadas a cabo por los *skaters/performers* derivadas de la propia escultura y su geometría. De este modo los patinadores interpretan las esculturas como si de una partitura se tratara. Zarka asume así el papel de comisario, coleccionista y editor de *Riding Modern Art*.

Riding Modern Art includes images by : Éric Antoine, Loïc Benoit, Dave Chami, Robert Christ, Jon Coulthard, Ryan Flynn, Gaston Francisco, Matt Georges, Hendrik Herzmann, Nikwen, Tuukka Kaila, Bryce Kanights, Guillaume Langlois, Ludica, Alan Maag, Jonathan Mehring, Ian O'Connor, Patxi Pardinás, Guillaume Périmony, Alberto Polo, Leo Preisinger, Adam Sello, Bertrand Trichet, Seu Trinh, David Turakiewicz, Davy Van Laere, Marcel Veldman, Maxime Verret and Alexis Zavialoff