

Photo : " round table " Monument Freedom and Democracy, project of Raoul Marek for Berlin, 2009

Raoul MAREK _ works for public spaces.

Raoul Marek's public works are interactive, participatory, and rely on exchange and sharing. The artist uses every mean to make his work alive while encouraging social and cultural interaction. The concept and the artistic creation are directly inspired by the context. So each site will dictate a specific answer.

In the artist's words: "each project requires a fresh site-specific creation, not a stereotyped object."

In order to do so, Raoul Marek explores many forms of artistic expression, materials, techniques, ways of communication, which he uses for different locations and purposes with the same degree of intensity and uniqueness. The ultimate goal is that the work is completely integrated into its own environment. This strong vision was already present in his public art projects at Berne's university in 1986 and at the Sierre hospital (in Switzerland) in 1996, and, in France, at Oiron in 1993, and at the Lavoir de Phlin in 2001. At these sites Marek takes into consideration how both the physical and the cultural context influence how the work is perceived and experienced on a large scale. The result is not a rigid and obvious solution, but the creation of a series of connections and networks that will incorporate people's participation, another most important element in his work.

For instance, in the project he started in Oiron for the Salle du Monde in 1993, the artist organized a series of dialogues and consultations with 150 local people who have become participants in an annual feast where the unique tableware has been designed for them by Raoul Marek. It includes 150 porcelain plates, each one decorated with a silhouette portrait of one of the participants, and place settings and glasses bearing each person's initials and handprint. This work, born out of discussions with the people of Oiron and their decision, is an invitation to share a yearly ritual which has been recurring for the last 18 years. The rest of the year, the tableware is installed, portrait-gallery style, in one of rooms of the château of Oiron, transforming it into an exhibition site open to the public.

A similar but slightly different project was conceived by Raoul Marek for the city of Berne (Switzerland) in 2004. Because of it, ties of friendship have been woven between this community and the people of Oiron. The artist is thereby creating two levels of interaction: one at the local level in each community, the other – wider and more complex – connecting two distant towns and two different cultures.

This quest is also what led the artist to create another project in France at the *Ecole Mallarme* in the Ile-de-France region. Started in the year 2010 and for several months, the artist worked at developing an artistic intervention with groups of 10 to 12-year old students at four different schools. The purpose was to bring together students from different socio-economical backgrounds around one artistic creation.

Raoul Marek's own thesis is that: color symbolism is imprinted into each child's imagination, but can also vary in relation to a child's cultural and social environment, the child's age and own sensitivity, so that the perception of color can be influenced by both the environment and the child's own personality.

For this project, each child paints a monochromatic picture using a color of his/her own choice. The picture is then sent to a child in another school. Students in each school then work on a collective artwork. Based on the principle of "giving and receiving" this exchange creates an artistic network inviting participants to discover one another through both their own individuality and their cultural environment. The final product is an exhibition of this process in a public space with new artworks from Raoul Marek around the different experiences. – i.e. a cultural center of a museum - of all the elements resulting from these exchanges. The exhibition creates an opportunity for the place, the parents and children from the different schools to meet one another.

Raoul Marek was born in Canada in 1953 of parents from the Tcheck Republic and Switzerland. He now lives and works in Berlin and Paris. Contact: ramadare@yahoo.de More information : www.raoulmarek.net

Photo : " round table " Monument pour la Liberté et la Démocratie proposition de Raoul Marek dans le cadre d'un concours à Berlin en 2009

Raoul MAREK _ œuvres pour l'espace public

Les interventions de Raoul Marek sont basées sur l'interactivité, la participation du public, l'échange et le partage. Tout ce qui est susceptible de donner vie à l'œuvre et engendrer des nouvelles pratiques sociales et culturelles.

Dans cette perspective le contexte est le ferment même de sa création. A chaque lieu une réponse spécifique. Comme Marek le souligne lui-même : "chaque projet requiert une forme nouvelle et adaptée", pas un objet stéréotypé. Aucun moyen plastique, aucun outil visuel, n'est a priori exclu de sa démarche artistique qui s'inscrit dans une variété de lieux avec la même intensité et la même singularité. L'objectif poursuivi étant que l'œuvre y prenne place dans une rencontre unique et complice avec son environnement Ainsi en est-il de ses projets de commandes publiques à l'université de Berne en 1986 et à l'hôpital de Sierre (Suisse) en 1996, ou encore en France, à Oiron (1993) et au Lavoir de Phlin (2001).

La perception étant par ailleurs une donnée importante que Raoul Marek entend dans une dimension très large, la mise en jeu de tous les sens, et témoigne d'un certain conditionnement lié au contexte et de la relativité des réalités culturelles. Mais, pour autant, ceci n'aboutit pas au constat stérile d'une réalité figée mais forme au contraire les bases d'une démarche ouverte à travers la construction de liens et de réseaux d'échanges qui est l'autre volet important de l'œuvre de Raoul Marek, à l'exemple de son projet *La salle du monde* débutée à Oiron (France) en 1993. Cette œuvre qui s'est construite dans un processus de dialogues et de concertations avec les habitants est une invitation à partager un rituel en commun lequel se perpétue jusqu'à ce jour c'est à dire depuis plus de 18 ans. 150 habitants du village de Oiron participe à un banquet annuel utilisant un service de table personnalisé conçu spécialement à leur intention par Raoul Marek. Il comprend 150 assiettes en porcelaine décorées chacune à l'effigie d'un des habitants (esquisse de la silhouette du visage), autant de couverts et de verres portant leurs initiales et des serviettes avec l'empreinte de la main de chacun des convives. Le reste de l'année, le service de table, sous forme de galerie de portraits, est remisé dans une salle du château de Oiron, devenu un lieu d'exposition, accessibles aux publics. Un projet similaire quoique différent a été conduit par Raoul Marek dans la ville de Berne (Suisse) en 2004. Depuis, des liens se sont noués entre cette "communauté de hasard" et les habitants du village de Oiron. Ainsi l'œuvre répond à une double démarche: former des liens entre les habitants mais aussi ouvrir ceux-ci à d'autres contacts extérieurs et échanger entre cultures différentes, dans l'idée de la continuité d'un réseau.

Cette démarche est aussi le fil conducteur d'un autre projet de réseau qui a débuté en France (*Ecole Mallarmé, 2010*) Pendant plusieurs mois Raoul Marek a élaboré ce projet avec des élèves de 10-12 ans, de quatre établissements scolaires de la région Ile-de-France. Il consiste à mettre en relation les élèves de ces établissements très différenciés autour d'un projet artistique.

Basée sur la thèse de Raoul Marek : le symbolisme de la couleur est propre à l'imaginaire de l'enfant mais varie aussi en fonction de l'appartenance culturelle, de l'âge, de la condition sociale et de la sensibilité propre de l'enfant; témoignant, par conséquent, à la fois de la culture de l'endroit et de la personnalité de chacun des individus. Chaque élève réalise un tableau monochrome, avec la couleur de son choix, affirmant ainsi sa propre spécificité. Ce tableau est ensuite envoyé à un enfant d'un autre établissement. L'addition de ces tableaux reçus donne lieu dans chaque école à une composition collective. Basé sur le principe "donner et recevoir" se crée ainsi un réseau invitant chaque participant à la découverte de l'autre dans son individualité et sa spécificité culturelle. L'étape ultime de ce travail est la présentation artistique de tous les projets, fruit de ces échanges, en un lieu public, par exemple un centre d'art ou un musée qui devient alors le lieu de rencontre entre l'œuvre, les enfants et les parents.

ART PUBLIC - RAOUL MAREK

1989, Eglise des Jesuites Sion
Installation Raoul Marek

2003, Evang. St. Johannis Kirche Berlin
Installation Raoul Marek

1996, PublicArt - Projet avec le quotidien
Junge Welt Berlin - Edition livre sign./num.

Les lieux ont partie liée à l'environnement dans lequel ils sont placés - histoire du lieu, contexte social et culturel. Tout projet artistique envisagé avec un village ou une ville pense cette inter - relation, elle-même productrice de sens, dans ses aspects le plus concrets.

Aborder l'environnement d'un point de vue artistique renvoie à une position personnelle, ancrée dans un contexte local - situation géographique, développement historique et architectural, structure socio-économique, politique et plus généralement culturelle. Au plan local, se tisse tout un réseau de relations complexes dans lesquelles groupes et les individus perçoivent différemment l'environnement dans lequel ils vivent et se définissent spécifiquement par leur propre rapport à cet environnement.

Grâce à un dialogue entre l'espace public et l'espace privé, un processus évolutif constant crée une dynamique de la relation de l'individu à son contexte.

C'est la conception par un dialogue artistique qui permet d'instaurer un transfert réciproque du projet vers chaque espace de réception dans lequel il va s'inscrire.

Si la base de réflexion est l'environnement local, il s'agit aussi de tisser une série de relations d'échanges avec la population locale, qui sont créées par l'implication personnelle et active de l'artiste dont les interventions vont permettre de dégager une thématique autour de ces relations prises au sens large. Dans cette perspective artistique, le point de vue esthétique, loin de se suffire à lui-même, s'accompagne d'une démarche personnelle, critique et réflexive qui interroge l'ensemble des interactions entre l'oeuvre et le lieu.

Cette démarche trouve tout son sens et son intérêt dans une pratique forcément interdisciplinaire. C'est à partir du lieu de création même, que naît une réflexion, point de départ du projet artistique, à court ou à long terme.

Celui-ci résulte d'interventions de natures différentes dans des lieux urbains ou ruraux, de contacts chaleureux et privilégiés avec la population et de la constitution de groupes de travail regroupant associant des partenaires d'horizons divers.