

Rolf Julius

Press file

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

L'ART MIS EN MUSIQUE AU FRAC LIMOUSIN

PAR EMMANUELLE LEQUEUX

— C'est le silence qui frappe avant tout : pour une « expo-concert », les sons se font plutôt discrets à Limoges sous les voûtes du Frac Limousin ! C'est qu'ici, ils sont tout autant mentaux que réels. Il s'agit bel et bien d'un concert, mais dans sa tendance la plus conceptuelle. Nulle cacophonie, donc, on en saura gré aux artistes. Mais une série de pièces muettes, d'instruments au repos, de partitions en attente d'interprétation, juste mêlées de quelques bruits qui sourdent d'objets mystérieux. Il faut être attentif dès la porte d'entrée : le mur de façade a, plutôt que des oreilles, une bouche. Elle produit un délicat cliquetis, qui vient se mêler aux chants des oiseaux et aux vrombissements lointains des voitures. Datée de 2003, cette *Musique pour mur* est l'œuvre de Rolf Julius : un artiste allemand qui, dès les années 1970, s'est fait pionnier de la sculpture sonore et a œuvré dans le monde entier, notamment au Japon où les amateurs l'adulent. En France, il reste méconnu. Mais le Frac Limousin fait tout pour défendre la mémoire de cet artiste décédé l'année passée. Il en possède d'ailleurs le plus beau fonds de France. C'est donc sous son vibrant signe que s'inscrit toute l'exposition. Une salle entière lui est réservée, où de modestes sculptures viennent faire frémir l'espace. Coupelle de céramique ou assiette de porcelaine, pierre chantante, poussière de métal, pot de fleur : dans les objets les plus quotidiens, Julius cachait de minuscules hauts-parleurs, qui font entrer en résonance les matières. Les éléments même semblent diffuser une mélodie, sans jamais tonitruer, en s'accordant toujours dans la délicatesse.

Il faut être attentif dès la porte d'entrée : le mur de façade a, plutôt que des oreilles, une bouche. Elle produit un délicat cliquetis, qui vient se mêler aux chants des oiseaux et aux vrombissements lointains des voitures

un dialogue avec cette musique concrète, quand soudain des coups de tonnerre retentissent au loin. C'est la plus retentissante des œuvres exposées qui se fait remarquer, toutes les dix minutes : au sol, des dizaines de robots

Sa pièce la plus troublante est constituée de quatre pots de terre, dans lesquels de la cendre palpite sous l'effet des graves ; les plus attentifs reconnaîtront des éclats de bombe, souvenir de la destruction de Dresde qui a bouleversé l'artiste enfant. À quelques mètres de là, une vidéo de Claude Closky, montage muet d'images d'explosion, semble vouloir incarner cette pièce ; une sculpture du Californien Scoli Acosta nous elle aussi

Rolf Julius. *Stone alone*, 1993 - 2003, tweeter, plectre, lecteur CD, CD audio, 9 x 6 x 6 cm. Collection FRAC Limousin / © D. R.

composés de fourchettes et de couteaux au garde à vous, qui piétinent quelques instants comme dans une cantine peuplée de fantômes. Elle a été conçue par Laurent Terras, artiste du cru, en collaboration avec un lycée technique.

Mais revenons au monde du silence. François Bouillon nous y invite superbement : il présente ici quelques pièces des années 1970, qui n'ont pas pris une ride. Des instruments absurdes, dont nul musicien ne saurait jouer mais qui produisent en notre for intérieur toutes sortes de musiques inattendues. Des cordes tendues sur un cercle de cendre, des flûtes pleines serties de riz et de plomb, un *Instrument pour assourdir les angles* qui punit dans un coin une plaque de bois ou une *Scie minérale* qui feint de fendre un miroir sablé... Un ensemble qui invite à regarder davantage le travail de cet enseignant à l'École supérieure des beaux-arts de Paris. Les sculptures de Michel Aubry en sont comme les cousines germanes, abstractions munies de hanches qui semblent n'attendre que le souffle d'un « cuivriste » pour s'activer. À nous de jouer ! ■

INOÛT ! UNE EXPO-CONCERT, jusqu'au 3 novembre, Fonds régional d'art contemporain Limousin, Les Coopérateurs, impasse des Charentes, 87100 Limoges, tél. 05 55 77 08 98, www.fraclimousin.fr

Reviving Rolf Julius: How a Texas doctor is giving the work of the Berlin sound artist new life

By Marc Masters and Grayson Currin

George Thomas, 37, is a physician living and working in Dallas, Texas. When he answers his phone late on a Thursday morning, he has to excuse himself from an emergency room to talk-- for the first time ever-- about his latest musical project. «It's noisy in here,» he explains, «so let me step outside.»

Rolf Julius: «Music on Two High Poles (excerpt)»

To be fair, this is Thomas' only musical project-- «a labor of love,» he says, devoted to expanding the audience of late German composer Rolf Julius. As Thomas puts it, he likes to stay away from the art world. A self-described admirer from a distance, Thomas rarely goes to shows or seeks out the company of bands or musicians he likes. But Julius was the sole exception to Thomas' rules. In the mid-'90s, Thomas was buying records in a short-lived store in Dallas when a simple hand-drawn cover of leaves on paper intrigued him. He bought the disc-- Julius' 1996 release, *Music for a Garden*-- and was stunned.

«I was absolutely taken,» he remembers. «I had never heard anything like it.»

He began obsessing, collecting everything he could find by or about the musician, visual artist, and theorist who had emerged as a vital component of the post-Fluxus, post-Cage European sound art movement in the late 70s and early 80s. Thomas studied Julius. And in 2009, when the artist invited him to a solo exhibition in Montreal in 2009, they finally met. They became fast friends, too, sharing conversations that reached deep into Julius' philosophy and goals. Shortly thereafter, Thomas hatched a plan to release Julius' third *Small Music* series-- that is, long pieces that used natural and artificial sounds, careful manipulation, and an appreciation of stillness and silence to create absorptive environments.

Rolf Julius: «Music for a Distance (excerpt)»

«These soft, yet compelling, murmurs or hums retain a natural feel and are often suggestive of crickets, frogs or birds,» wrote Rahma Khazam in *The Wire* in 2005, years after Julius had released the first two collections of *Small Music*. He would use Western Vinyl, the label of his childhood friend Brian Sampson, to release the music. The nine-disc archive Thomas proposed would combine works made from the start of Julius' career until the present day; the last piece actually arrived in Texas on January 21, 2011, the day Julius died in Berlin.

«The only goal here is to let people know about his works because of its universal and timeless ideas. He was a very beautiful man making very beautiful things,» says Thomas. «Like a lot of artists, he reused a lot of material, so a lot of things would get forgotten. There was very little documentation of what he was doing. This gave me a chance to preserve some kind of legacy.»

In 2010, Thomas and Western Vinyl launched the series with the beautiful *Music for the Ears*, a two-track collection that explores the gentle hum and unpredictable interactions of related sounds separated by space; on the cover, Julius stands beneath two speakers playing his music and hanging from branches in a Japanese bamboo forest. Now on its third disc, the series will be released over the next two years, eventually culminating in a 10-disc box set that collects the works and digs deeper into Julius' *Small Music* methodology and meaning. The title track of *Raining*, released this week, is the most commanding piece in the set thus far, with the layers within its density opening like an evening blossom during its 54 minutes.

Rolf Julius: «Raining (excerpt)»

For Thomas, these pieces reflect a man who reveled in the world and used visual art and music to reflect simple, universal joys. He placed speakers on stones (and, in one failed attempt, in stones) and recorded the sounds of bowls and pieces of iron to explore how something so little or seemingly insignificant could create something much more expansive. His pieces use mundane sounds-- cows mooing in the distance, birds fluttering by, the delicate rage of a rainstorm-- to conjure an extraordinary reality.

«This idea of small music, at least for me, is that he is speaking about his fascination with nothingness,» says Thomas. «But because you can't present nothingness as a piece of art, he would try to create something to put next to nothingness-- something that was natural and wouldn't take away from the reality of the place.»

«This was the idea of small music. It wasn't small in terms of size. It's the idea of placing something next to nothing and, in the way, you appreciate nothing, reality, life. Overall, I think that was Julius' message-- a passionate love for life.»

One of Julius' longtime goals was to perform in Houston's Rothko Chapel, a space that had welcomed composers from Morton Feldman to La Monte Young. Thomas nearly helped him achieve it, too, filling out applications and meeting with committees who were enthused by the prospect of a new Julius piece in their space. For Julius, the Chapel was a room of stillness, meaning it fit his aesthetic well. He would perform and record the series' final installment, «*Twilight (Rothko Chapel)*,» at sunset, using only the Chapel's natural light to create «an engulfing 'black' or night.» With his health failing from chronic illness, he canceled the show in December 2010, a few weeks before he died. But he finished a variation called «*Shadow from Yesterday*,» which will eventually and appropriately close the set.

«What he's really known for is his approach to silence, but really, he was speaking a new language,» says Thomas. «People are starting to appreciate what he was saying.» --Grayson Currin

On Site

Exhibitions, performance art, installations, etc

Sound Art: Sound As A Medium Of Art

ZKM Centre For Art And Media, Karlsruhe, Germany
Set throughout the sprawling galleries of Karlsruhe's ZKM New Media art museum, Sound Art: Sound As A Medium Of Art attempts a grand historical overview of the form. Of course, what constitutes sound art is very much up for debate: is it even a form? Or is it more accurately a tendency? Does it even exist at all? And so on. But instead of setting out to answer theoretical questions, this show gathers together as many examples, or possibilities, of what sound art might be or could become. While it is not without some hitches, it's an admirable attempt at opening up a discussion about the future of sound in art, as well as corraling notoriously ephemeral work into a single space.

Near the entrance is work by the late American artist Max Neuhaus: a short video and sketches about his sound installation in Times Square, New York City, alongside his 1977 *Radio Net* project that created a nationwide interactive sound piece via radio and telephone networks. Nearby is the late German artist Rolf Julius's *Rockstage* installation, in which small bowls filled with coloured powder, pebbles and speakers letting off almost inaudible pips and squeaks are arranged loosely across a wooden stage. Both born in 1939, Neuhaus and Julius are founding fathers of sound art. But their work is quite different in concern: Neuhaus made audible the pervasive noises of networked, urban life, whereas Julius listened in to

the deep intimacy of sound. Though they are certainly not opposed, the works of Neuhaus and Julius provide a good example of how varied the uses of sound in art can be.

Take CM von Hausswolff's collection of Friedrich Jürgenson's electronic voice phenomena recordings, reel-to-reel tapes arranged neatly on glass shelves. Compare this hauntology-inflected library with the New Agey drones of La Monte Young & Marian Zazeela's *Dream House* performance environment and you might think you're at a different exhibition. With approximately 200 works in a single space, and several more throughout Karlsruhe, the feeling is one of overwhelming variety in how artists turn sound to their own ends.

Interactivity is, like networks, a large strand within sound art, and is represented here by Christina Kubisch's electromagnetically charged bunches of wires, with their sounds made audible and mutable through sensitised headphones. There's also the *Scenocosme* duo's hanging potted plants/synthesizers that one can play through gently touching the leaves; Hanna Hartman's floorboards gently vibrating with bass to each step; and Sergi Jorda's *reocfobie* installation/instrument with its glowing surfaces and objects.

Rather than concretising the experience of interactivity, Peter Ablinger's *Sitzen Und Hören (Sit And Listen)* presents it as an internal activity, a cognitive process built into listening. On raised platforms across

Douglas Henderson stop. (2007)

Karlsruhe, chairs are arranged so that passers-by on the streets can sit and turn their attention to the soundscape, as if the city was a performer itself. People looked at the seats in a bemused way but seemed hesitant to join in, possibly because the works also put the participants uncomfortably on show.

One frequent aspect of large scale New Media exhibitions is that of technological breakdown. Although an artist might have created a Cageian black box to do the business of sound making, a person must be there to switch it on and off and fix it when broken. On the busy opening night there were several pieces that weren't working, a deflating experience exemplified by the effect of picking up the receiver of Janet Cardiff and George Bures Miller's antique telephones, expecting to hear art on the other end but being greeted by dead silence.

The strength of this show is its willingness to open up new ways of listening and its resistance to falling into heavy handed categorisation. The featured work by younger artists doesn't show signs of refinement or conceptual streamlining, but reflects the fact that artists don't always align themselves to a medium, preferring to hunt around and use what they like: Shilpa Gupta's *I Keep Forgetting At You* – a mass of black microphones looming in near darkness, the sound signal reversed so that noises spookily emanate out of them – owes its drama to material and lighting as much

as it does to sound; in Tyler Adams's *Sirens*, a celebratory file of air raid sirens sounds whirring into life then fading out, the variety of glissandi is as interesting as the designs of the siren mechanisms. Composer Douglas Henderson's stop. features a guitar partially cast in a block of cement, muted apart from the hum of its nearby amp. A photograph on a turntable is noisily defaced by a record needle in Caroline Heider's *A Perfect Drawing*, and there's an entire mini-exhibition of Scandinavian sound art with a focus on poetry.

That sound courses through much contemporary art is reflected in the exhibition's title: sound art, not the German *Klangkunst* – a well delineated idea in Germany, according to co-curator Julia Gerlach. She explains how co-opting the English term has allowed them to hear how art has been affected not only by sound and its architectures, but also by improv, for example, as is the case in Britain. Wandering around during the opening night's programme of live performances and seeing Max Eastley improvising on his resonating monochord arc instrument, as a gathering of all ages stood about him, surrounded by a plethora of noisy works, it's obvious that these events and their sounds are inherently collaborative, interactive and improvisatory in nature. Whether harmonious or dissonant, the art is about the vicissitudes of human noises and how we hear them.

Nathan Budzinski

Rolf Julius *Rockstage* (2008)

Rolf Julius a quitté ce monde le matin du 21 janvier, quelques jours avant ses 72 ans, en sa demeure berlinoise où il vivait depuis des décennies. Il était né le 25 janvier 1939 à Wilhelmshafen, dans le nord de l'Allemagne. Artiste et performeur reconnu, même si dans un cercle restreint, il était estimé pour la grande qualité et l'originalité absolue de son travail. Julius évoluait dans le milieu de l'art visuel, au sens strict du terme, et dans le milieu de la recherche musicale, un univers que l'on pourrait qualifier, pour faire court, de post-Cage.

Il fit ses débuts dans la seconde moitié des années '70, à presque quarante ans, avec de remarquables travaux photographiques auxquels il se consacra jusqu'en 1979. Cette époque fut pour lui extrêmement fertile en toutes sortes de recherches artistiques, notamment dans le domaine des performances et des expérimentations sonores. C'est à cette époque qu'il décida d'inclure principalement l'élément son dans son travail en créant des compositions originales (après avoir commencé par utiliser occasionnellement les travaux d'autres artistes, et plus particulièrement ceux du groupe de compositeurs américains Sonic Art Union). C'était en 1979, juste avant la grande exposition "Für Augen und Hören" qui allait se tenir en 1980 à l'Akademie der Künste de Berlin. Cette exposition fut le premier événement - très en avance sur son temps - à essayer de faire le point sur la présence du son (plutôt que de la musique, pour rester dans un vocabulaire Cagien) dans l'art visuel. Julius fut sélectionné par René Block, le curateur, aux côtés d'autres jeunes artistes et put livrer son tout premier travail ("Deichlinie") dans lequel l'image et le son étaient présentés simultanément et travaillés en osmose afin de créer un phénomène de synesthésie chez le spectateur. S'ensuivit une série capitale 'd'actions musicales', les Berlin Concert Series, qui eurent lieu à Berlin et qui s'étendirent sur une période de douze mois entre 1981 et 1982. Elles se déroulèrent dans différents lieux publics à travers la ville (qui était toujours divisée en deux à l'époque), comme un jardin, un lac (gelé), les ruines d'une maison bombardée. Ces Berlin Concerts étaient annoncés de façon informelle grâce au bouche-à-oreille auprès d'un cercle limité d'amis et de connaissances. Julius, dans ces 'actions musicales' mettait en place des systèmes, rudimentaires vu l'époque, pour la diffusion en plein air de ses small musics. Diffusion qui interagissait avec les sons de la nature dans son ensemble, incluant les bruits de voitures, les vrombissements d'éventuels avions dans le ciel, outre les sons d'animaux, de plantes et les voix de personnes présentes.

En 1983, il s'installa en tant qu'artiste résident au PS1 à New York dans un grand studio qu'on lui avait confié pour une année. Ici il put poursuivre ses recherches avec de plus en plus de liberté créative. Il élaborait des installations minimales, proches de l'invisible, et qui assemblait de la ferraille récupérée ou des morceaux de plâtre tombés de vieux murs, avec des petits haut-parleurs 'ouverts', sans leur protection externe (un dispositif expérimenté pour la première fois par Takehisa Kosugi, un grand performeur que Julius a toujours considéré comme un de ses maîtres) ou des pots en verre très simples, à moitié remplis d'eau avec un petit haut-parleur ouvert flottant à la surface. À New York, Julius put également rencontrer les grands maîtres américains de la recherche sonore - méconnus pour la plupart (du moins à l'époque, mais encore de nos jours pour certains) - comme David Behrman, Pauline Oliveros, David Tudor, la grande vocaliste Joan La Barbara dont la voix échantillonnée avait déjà été fréquemment utilisée dans ses compositions, et John Cage lui-même.

En 1987, il participa à "Documenta 8" et puis il participa à un grand nombre de manifestations en solo ou en groupe dans des musées et d'autres espaces d'exposition à travers le monde. Quelques-unes des plus importantes eurent lieu en Allemagne (au

Hamburger Bahnhof de Berlin en 1998, à la Kunsthalle Fridericianum de Kassel en 2001, au Museum Bochum en 2006), en France (à la Biennale de Paris en 1985, au FRAC Bourgogne en 1998 et en 2001, au FRAC Limousin en 2003, au FRAC Languedoc-Roussillon en 2004, au Centre Pompidou en 2004), aux États-Unis (après PS1 en 1983, au Mattress Factory de Pittsburgh entre 1996 et 2001, au Asian Art Museum de San Francisco en 2001) et au Japon (à la 360° Gallery de Tokyo en 2002, au National Museum de Kyoto en 2007, au Echino-Tsumari Art Triennial en 2009). Il retourna en Italie - après un court passage à Milan vers la fin des années 80 - en 2001 pour une exposition en solo chez e/static de Turin (qui depuis le représente), puis en 2005 pour "Penombra", et en 2007 pour "Two Spaces (walking)". La quatrième exposition, prévue pour le 14 avril 2011, sera malheureusement posthume. Rolf Julius participa également à d'importantes expositions collectives, comme "Light sculpture / scultura leggera" à Vicenza en 2005, "Collectors 2" qui présentait des œuvres de la collection Alpegiani, au 'Filatoio' (Spinning Mill) de Caraglio en 2008, à l'exposition collective "It rests, by changing" (avec F.E. Walther, R. Signer et J. Kowanda), à la galerie de Raffaella Cortese à Milan en 2009, et en dernier, "Linguaggi e sperimentazioni. Opere della collezione AGI di Verona / Languages and experimentations. Works from the AGI Collection in Verona", au MART de Rovereto en 2010.

Bien qu'il soit relativement moins connu que d'autres de sa génération, Rolf Julius est un artiste véritablement important. Son œuvre est une œuvre de recherche dans le sens le plus pur et le plus noble, une recherche artistique rigoureuse, absolue et sans compromis, aux antipodes de la course à la gloire. Un travail qui évoluait encore quand la maladie, qui devait mettre fin à son aventure terrestre, l'avait déjà envahi. Le sien est le regard, extrêmement sensible et plein de 'compassion', d'un auteur profondément humain, capable d'attribuer une dignité et une importance (que nous négligeons par distraction ou par superficialité) aux choses les plus modestes, comme des pavés servant à construire les routes, des pièces de métal rouillées, de la poussière nichée dans un coin entre un sol et un mur, les cendres de la cheminée de sa maison en Finlande. Et puis, le chant des sauterelles et des oiseaux, le bruit d'une petite pièce métallique frottant contre la surface d'une dalle en pierre, le bruit du vent, le frémissement d'une plaque en verre produit par un haut-parleur qui la touche ... et tous les sons qu'il avait créés à partir de simples bruits mécaniques, transformés - après d'innombrables enregistrements en chaîne avec la technique du reel to reel - en sonorités inouïes, méconnaissables, et étrangement fascinantes qu'il combinait dans ses installations singulières, avec des tasses en plastique, des galets, de la poudre de pigment, des plaques de verre. Julius employait aussi très souvent des moyens technologiques. Ainsi ses derniers travaux sonores n'utilisent plus les platines CD qui vinrent après le lecteur à cassette du début, mais des iPods ou des lecteurs mp3. Ses vidéos sont elles aussi magnifiques, toujours tournées en plan-fixe et presque toujours en extérieur en Finlande (mais parfois au Japon) selon une modalité que Julius adopta à la moitié des années 2000, à 60 ans passés.

Le 15 mars, il était prévu qu'il réalise une performance (avec ses small musics) dans la célèbre et prestigieuse Rothko Chapel en présence des grandes toiles du maître américain dont il devait certainement admirer le travail. Le destin en a décidé autrement. Rolf Julius nous a laissé une œuvre d'une grande ampleur. D'innombrables travaux d'art visuel dont ses dessins d'une intensité et d'une beauté rares ; et des compositions musicales qui ne furent publiées que partiellement, en vinyle ou CD (une série de neuf CD de ses small musics est en cours de publication sur le label américain Western Vinyl). Son œuvre présente encore des aspects mal connus, à découvrir (ou à re-découvrir) et

les prochaines années devraient lui apporter définitivement la reconnaissance qu'il mérite, le plaçant parmi les quelques vrais grands maîtres de ces trente dernières années.

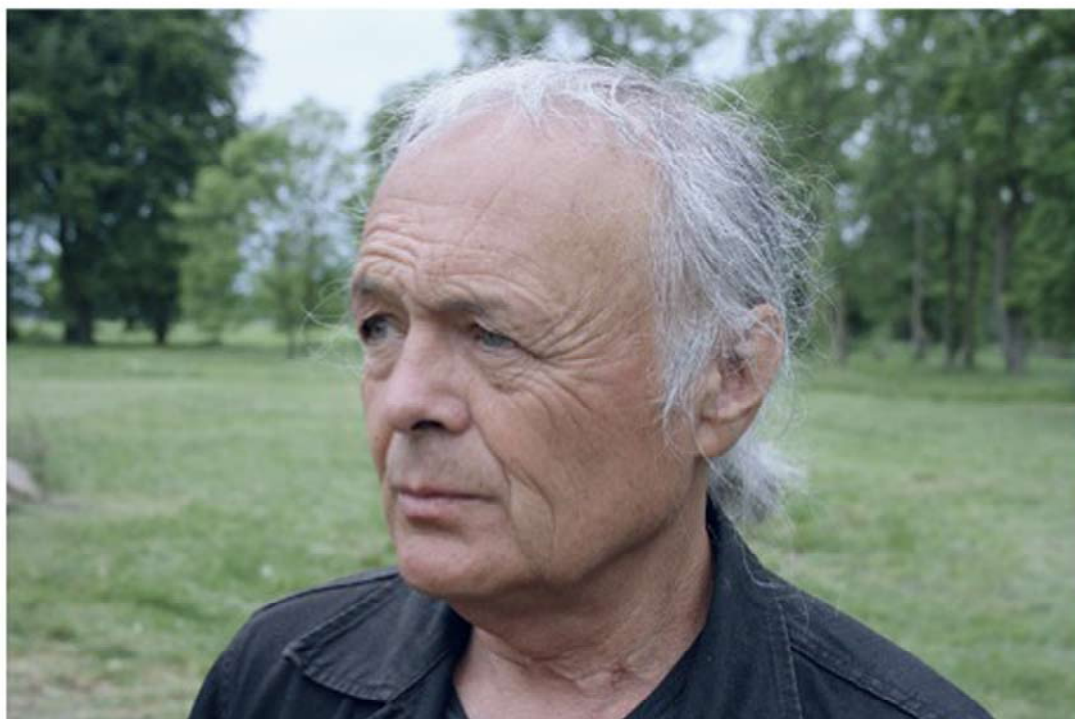
Carlo Fossati, le 23 Janvier 2011 (traduit par Élodie Bourgneuf)

plus d'info: <http://www.estatic.it/content/rolf-julius>

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Photograph by Jens Schumann

The artist Rolf Julius has died. The Western Vinyl label, which is due to release a number of Julius's sound works in the coming months, stated: "A beautiful human being and an extraordinary talent, Rolf Julius left the world on 21 January, 2011."

Julius was born in Germany in 1939 and studied fine art in Bremen. In the mid 1970s he began using sound alongside his visual practice. Later he moved to Berlin and became an important figure in that city's budding sound art scene – participating in *Für Augen Und Ohren* (1980), one of Europe's first major sound art exhibitions. Over the course of a 30 year career Julius's performances and low-volume, minimal sonic sculptures and installations developed an approach highly influential on a younger generation of sound artists.

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

On Site

Exhibitions, performance art, installations, etc

Robin Minard's *à lire en silence*

TONSPUR_expanded = The Loudspeaker

freiraum quartier21 INTERNATIONAL/
MuseumsQuartier, Vienna, Austria

Should sound art works be exhibited in isolation from one another? Or does such a practice, as Brandon LaBelle suggests, fall short of "fostering the full dimensionality of sound art as a complex, rich and dynamic practice to which interference itself bespeaks"? This is one of the questions raised by the awkwardly titled exhibition TONSPUR_expanded = The Loudspeaker. Investigating the ways in which the loudspeaker can alter the perception, materiality and significance of sound, it brings together 40-odd works by 27 artists in a single space.

Conceived by Georg Weckwerth, co-curator of the sound art exhibitions Sonambiente 1996 and 2006, the show takes place in Vienna's MuseumsQuartier, which also houses Weckwerth's Tonspur passage, currently featuring a work by Rolf Julius. Sculptures, videos and installations vie with each other sonically and visually, while exploring inter-connecting themes. Ignaz Schick's *Oh, Moll* addresses the transposition of sound into visuals. Like a rudimentary sonogram, grains of sand trickling onto a bass speaker form changing patterns determined by the type of sine wave emitted. A combination of several sine waves, for instance, will cause the sand to erupt dramatically. The piece references Gary Hill's classic 1979-86 video *Mediations*, also on view here. In this

headphone work, dancing grains of sand are propelled by the vibrations of a voice issuing from a speaker, emphasising the power of the spoken word. At the start of the video, the voice is loud and clear but as the sand accumulates, it becomes muffled and distorted – an allusion to the erosion of freedom of speech.

Other works grapple with the loudspeaker itself. Gordon Monahan's speakers have been emptied out and fitted with mechanisms that produce acoustic sounds, while their plexiglass backing allows the visitor to peer inside them. Benoit Maubrey's *Audio Guillotine* pushes the desecration of the loudspeaker to even greater heights: speakers diffusing the voices of exhibition visitors are placed one at a time under a wooden block, which pounds them until they are reduced to silence.

Such roleplay between sound and vision is another underlying thread in this strong and cohesive exhibition. Rolf Julius's *Shadow – Still Life* invites the viewer to gaze into video screens showing patches of reddish soil and a loudspeaker while listening to soft bird-like noises. The sounds, which constitute an audio equivalent to the soil, shape and refocus the experience of looking at it. Here, seeing and hearing heighten one another, whereas in Robin Minard's *à lire en silence*, the two senses come into conflict. Tiny speakers emitting rustling sounds are stapled onto a handwritten text, impeding the reading process and creating subtle slippages and

interferences between the ear and the eye. They are even further apart in Gary Hill's video sculpture *Cut Pipe*, which shows a pair of hands feeling a speaker, trying in vain to pinpoint and locate the tenuous materiality of sound.

Regrettably, several works that reference the history of sound art are also the least audible. A case in point is Sabine Groschup's clock, which plays a brief sample of birdsong every hour – an allusion to R Murray Schafer's belief that our daily rhythm is governed by acoustic signals of which we are not always aware. Robert Schwarz's installation is a realisation of John Cage's score *... .. circus on ...*, a means for translating any book into a composition. Whereas Cage applied this complex method to *Finnegans Wake* in his composition *Rooratorio*, Schwarz adapts it to Thomas Bernhard's *Concrete*, a novel whose protagonist plans to write a book about the composer Felix Mendelssohn. Schwarz assembles recordings of places and sounds mentioned in Bernhard's book, playing back the resulting panoply of noises, music and voices through speakers encased in concrete. Confronting literature and sound art, classical and experimental music, the installation gives Bernhard's text a new and poetic dimension – but cannot always be heard above the ambient noise. The same goes for Matthias Deumlich's sound and light installation. A wave-like sound derived from a burning match joins with an array of different voices

and a sample from the Mozart *Requiem*. This composition is diffused by speakers placed beneath glass domes containing water. The water bubbles and splashes, translating the three-dimensionality of sound into quivering two-dimensional shadows on the wall. The installation combines references to fire and water, sound waves and the sea, and like the other works, shows that the loudspeaker is far more than just a device for diffusing sound, but constitutes a versatile and sophisticated artistic medium in its own right.

Yet even the question of the audibility of individual works becomes unimportant when considered from the perspective of the exhibition as a whole. A rich multilayered soundscape slots into place as the sounds from the aforementioned pieces mingle with the ominous hum of Douglas Henderson's electric guitar half-buried in a concrete block, while infiltrating the strains of Beethoven's *Eroica* emanating from Maurice van Tellingen's *Loudspeaker II*, pointing up the soft whistles of Jean-Pierre Gauthier's *Uncertainty Markers* and the ethereal tinkles of Dawn Scarfe's wine glasses and competing with the hubbub of voices issuing from Clemens Leuschner's stack of speakers – which is all but drowned by the loud rhythmic thumps issuing from Werner Reiterer's *When Feminism Becomes Form*. This exhibition dares to foster the full dimensionality of sound.

Rahma Khazam

cortex
athletic

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Foire FIAC 2010, un très bon cru

Organisée du 21 au 24 octobre à Paris, la Foire internationale d'art contemporain a fait preuve de qualité et de vitalité

PARIS ■ Le climat social délétère, les grèves de transport effectives ou larvées, l'absence de certains collectionneurs belges et allemands échaudés par les suppressions de trains ou de vols n'y ont rien fait. La FIAC fut un grand succès. Pourtant les clins d'œil au marasme politique et économique étaient légion sur les stands, avec les aphorismes de Martin Le Chevallier tel *Le Travailleur* d'Albrecht Dürer chez Jousse Entreprise (Paris), ou, chez Chantal Crousel (Paris), l'infonction *Ne travailler jamais* de Robert Rauschenberg. Un mot d'ordre que n'avaient heureusement pas suivi les galeries au Grand Palais. Car toutes s'étaient attachées à proposer des accrochages souvent remarquables. Le visiteur ne savait où donner de la tête, entre le spectaculaire *Albero Grande Solitario* de Mario Merz chez Kewenig (Cologne), l'étonnante vulve entortillée d'Anish Kapoor chez Kamel Mennour (Paris) ou l'exposition personnelle d'Alighiero e Betti chez Barbara Gladstone (New York-Bruxelles). On appréciait tout autant la rétrospective de General Idea orchestrée par les galeries Frédéric Giroux (Paris), Esther Schipper (Berlin) et Mai 36 (Zurich), comme un anniversaire de celle organisée en février prochain au Musée d'art moderne de la Ville de Paris.

Dernière à la Cour carrée

En revanche, le niveau chutait sévèrement à la Cour carrée du Louvre, site banal dont on ne regrettera pas la disparition l'année prochaine dans le processus de repli total de la foire au Grand Palais. Hormis quelques propositions sauvant la mise, comme la belle exposition personnelle de Rolf Julius chez Cortex Athletico (Bordeaux), le parti pris audacieux de Dominique Fiat (Paris) autour de Noël Dolla, ou le magnétique face à face entre Mosset et Mossart chez Martine et Thibault de la Châtre (Paris), l'ensemble était tiré par le bas par une multitude de prestations médiocres. Face aux stands prétentieux et bricolés de quelques galeries étrangères prétendument branchées, on comprenait encore moins le choix du comité de sélection d'exclure de très sérieuses galeries françaises. Malgré un commerce plutôt mou

Rolf Julius, *Red Moving*, 2010, vue de l'installation à la FIAC 2010. Courtesy galerie Cortex Athletico, Bordeaux.

sur ce site, quelques galeries ont tiré leur épingle du jeu. Poggi/Bertoux Associés (Paris) a ainsi vendu plusieurs pièces de Kees Visser à des Américains, notamment à la collectionneuse Estrellita Brodsky, tandis qu'un amateur anglais a acquis un ensemble de pièces de Bettina Samson chez Guillaume Sultana (Paris). Le Fonds national d'art contemporain s'est, quant à lui, porté acquéreur d'une pièce de Stéphane Thüdel chez Aline Vidal (Paris).

Un véritable changement

Même si les prix des œuvres présentées ont fortement grimpé, perturbant certains collectionneurs de longue date, les acheteurs français ne furent pas aux abonnés absents. Guillaume Houzé a emporté une sculpture de Walead Beshty chez Regien Projects (Los Angeles), ainsi qu'un graphite d'Adam McEwen chez Art : Concept (Paris). Steve Rosenblatt a acquis une grande tête de Thomas Houseago chez Xavier Hulstens (Bruxelles), tandis qu'Antoine de Galbert a succombé devant l'homme spaghetti

de Théo Mercier chez Gabrielle Maubrie (Paris). Daniel et Florence Guerlain ont saisi le mur de dessins d'Anne-Marie Schneider chez Nelson-Freeman (Paris). La galerie Max Hetzler (Berlin) a, pour sa part, vendu l'essentiel de ses pièces à des nouveaux clients hexagonaux. Les Italiens furent aussi très actifs : une fondation transalpine a réservé la monumentale installation de Thomas Hirschhorn chez Crousel, tandis que la banque Unicredit a acheté la suite photographique de Goran Tribuljak chez Gregor Podnar (Berlin) et un tableau de Pierpaolo Campanini chez Kauffmann-Repetto (Milan). Les galeries étrangères, qui avaient connu autrefois une mauvaise expérience à la FIAC, n'en revenaient pas du changement. Après avoir essayé un bouillon voilà huit ans,

CJA (Berlin) a vendu très vite deux pièces de Gert et Uwe Tobias au collectionneur français Xavier Guérand-Hermès. « En 2007, quand nous avions participé à la FIAC, ce fut un désastre. À l'époque, les collectionneurs français n'achetaient qu'après des galeries françaises. Maintenant, la foire est bien plus internationale », confiait Janelle Reiring, codirectrice de Metro Pictures (New York). « Vingt et un ans après ma première participation, le monde a changé, et ici aussi », ajoutait Rachel Lehmann, de la galerie Lehmann Maupin (New York). Même si les résultats furent globalement honorables, ils ne peuvent encore rivaliser avec le rythme commercial de la Londonienne Frieze. « A la FIAC, le premier jour était vraiment bon, mais ce

fut ensuite plus lent », constatait Daniela Zarate, directrice de la galerie Kaimanawatto (Mexico), qui avait bien vendu outre-Manche. Elle n'en a pas moins créé des pièces d'Alcira & Calsadilla, Gabriel Orozco et Damien Ortega à trois nouveaux collectionneurs hexagonaux. « Les achats sont plutôt concentrés sur des pièces en dessous de 100 000 euros », confiait, pour sa part, Janelle Reiring. Sauf peut-être pour les vétérans comme Thaddäus Ropac (Paris, Salzbourg), qui a cédé la quasi-intégralité de son stand en un tournemain. « Nous avons rendu aussi vite qu'à Rode, confiait-il. Frieze avait déstabilisé les collectionneurs de Paris, maintenant ils sont de retour. »

Roxana Azimi

Les bonnes et mauvaises surprises des foires « off »

Il est des changements sur le papier qui ne se concrétisent pas de visu. C'est le cas de la Foire Show Off, supposée être dédiée aux expositions personnelles. Sauf qu'au moins 20 % des exposants n'ont pas joué le jeu. « Les galeries avaient droit à 30 % d'autres pièces dans les réserves, mais construire une réserve coûte cher et, dans une économie fragile, il faut laisser une certaine souplesse aux exposants », se défend Patricia Houg (Lyon), codirectrice du salon. Le niveau général était faible, hormis quelques exceptions comme Mehdi-Georges Lalou chez Drog (Paris), ou les beaux dessins de Vincent Bizio rapidement vendus chez Jérôme Ladinoy (Londres). L'événement aurait tout intérêt à mettre en place un comité de sélection l'an prochain... Sans être nervingante, Slick s'était sensiblement renforcée avec l'accrochage d'Odile Guizeman (Paris) autour de Brigitte Dieger et Laurent Pernot, les photographies empreintes de mystère de Stephan Czameansky chez Ilam Engel (Paris), ou encore le travail subtil d'Aïcha Hamu chez Catherine Issert (Saint-Paul-de-Vence). Les résultats furent en dents de scie selon les exposants. Virgil de Volière (New York) s'est défilé de trois toiles de Duncan Wylie. D'autres, comme Catherine Issert, sont restés sur leur faim.

De son côté, Art Hydées est montée en grade, offrant plus d'homogénéité. Le salon devrait toutefois supprimer une de ses trois tentes pour raffermir davantage le niveau. Malgré la vente d'un bel Augustin Lesage chez Les Yeux Fertiles (Paris), le climat général fut plutôt calme après le vernissage. « C'est une année compliquée. Les gens se lèchent plus à la FIAC qu'ici », constatait Frédéric Guislain, de la galerie Guislain-Etats d'Art (Paris).

Organisée dans une Cité de la mode et du design plutôt réfrigérante, Chic Art Fair doit en revanche revoir sa copie. Autant la sélection des galeries de design s'est révélée irréprochable, avec notamment le beau stand de Tools (Paris) ou les lampes de Ilina Baitel chez NextLevel (Paris), autant le volet « Art » fut désastreux. De fait, les quelques rares bonnes enseignes, comme Claude Camual (Paris) ou Ma Collection (Paris), se sont trouvées noyées dans un humus calamiteux.

Anish Kapoor, *Sug*, 2009, peinture et fibres de verre, 125 x 60 x 125 cm, œuvre d'art contemporain FIAC 2010. Courtesy Cortex Athletico.

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

October the 25th 2010

Les lundis de la contemporaine

par Omer Corlaix

D'un Larry l'autre, une FIAC vif-argent

La FIAC, du 21 au 24 octobre 2010 (Cour carrée du Louvre et Grand Palais)

La 37ème édition de la FIAC a commencé en tambour et trompette ! Le galeriste américain Larry Gagosian est devenu en un week-end la coqueluche du Tout-Paris. Fait chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur par Frédéric Mitterrand, il a été intronisé par une grande réception dans l'ancien hôtel de la Paiva (aujourd'hui siège du Traveller's club) qui se situe à deux pas de sa nouvelle galerie. Ce soir-là, la baignoire de la marquise a-t-elle servi de fonts baptismaux pour le nouvel impétrant ? Toujours est-il que son exposition thématique "Women" sous la verrière du Grand Palais était fortement "encadrée" par une surveillance masculine à l'oreillette branchée !

L'année 2010 avait mal commencé en

France sur le marché de l'art contemporain, celle-ci avait été rétrogradée en quatrième position après la Chine ! Le Monde titrait début juillet "Pourquoi la France a-t-elle perdu le marché de l'art ?" Aujourd'hui on constate un engouement du public pour l'art contemporain. Dimanche après-midi à la Fiac, le public était au rendez-vous !

L'interdiction par la Ville de Paris aux moins de dix-huit ans de l'exposition Larry Clark avait réveillé les esprits. On pouvait voir au Grand Palais des photos de l'artiste bien plus provocantes à la galerie new-yorkaise Lühring Augustine ! Le "trash" spectaculaire était aussi très présent. Le Suisse Thomas Hirschhorn exposait un triptyque mural ensanglanté, "Ingroth" (127 000 €) chez Chantal Crousel, tandis que "Taxidermia" de l'Algérien Adel Abdessemed chez le New-Yorkais David Zwirner présentait un trophée de chasse compacté dans un cube de deux mètres sur deux.

Le monde est dur, mais un peu de tendresse peut réconcilier l'humain avec lui-même : la galerie Air de Paris exposait la dictée de Pierre Joseph sur un texte de notre Victor Hugo, "A Jeanne la Lune", faite par deux enfants ("Dictée Mai Ulysse et... 2010"), imprimée numériquement sur du papier photo au prix abordable de 3000 €.

Les supports de l'art sont sans aucune limite aujourd'hui. La peinture est toujours présente comme le démontre l'impressionnante Crucifixion du Berlinois Jonathan Meese, s'étalant sur dix mètres de longueur et ses quatre mètres de hauteur chez Contemporary Fine Arts. De même la sculpture monumentale de Anish Kapoor, "Slug", une sorte de serpent de mer formant un volume de quatre mètres sur six par cinq - le prix de l'encombrante sculpture est aussi conséquent, un peu plus de deux millions d'euros (Kamel Menhour).

Le mix-média est présent à tous les étages comme l'illustre bibliothèque en merisier pleine de pierres blanches du jeune plasticien Stéphane Thidet au titre lagarcien "Je crois qu'il y avait une maison et il me semble y avoir vécu", œuvre acquise par l'Etat pendant la Fiac, ainsi que six autres présentes à la Fiac. L'artiste de ce début du XXIe siècle a parfaitement assimilé la révolution numérique, il est devenu son idiome. Paradoxalement le cinéma, contrairement à la photo, apparaît très souvent sous une forme désuète, voire à l'état de déchet comme les "500 Pieces of paper" de John Wood et Paul Harrison chez Aline Vidal, tandis que la photo est en majesté comme l'illustre la splendide photo de Jean-Luc Moulène, "Enfant (Venetian)" chez Pietro Sparta, digne d'un Jeff Wall ou d'un Philip-Lorca Dicortia.

*La musique contemporaine est bien là : la galerie Di Meo présente une série de tableaux de Giuseppe Gallo, ainsi sa "Cosmologie musicale" retraçant une histoire de la musique du Moyen-Âge au bel aujourd'hui - on pouvait admirer les portraits de Scelsi et Stravinsky. On conclura ce trop court voyage avec un artiste allemand du mix-média, Rolf Julius (*1939), qui exposait une installation de cinq haut-parleurs suspendus couverts de pigments, une peinture mobile actionnée par des infrasons émis par les haut-parleurs. Minimalisme et élégance vont ici de pair, pas d'esbroufe ni de clinquant mais un art tout en nuance. Une parfaite symbiose des arts et des techniques.*

Bon, la Fiac est aussi un marché. Les tableaux de Pincemin, cinq ans après sa disparition, se sont vendus comme des petits pains chez Applicat-Prazan, une belle revanche inattendue de Support-Surface !

Rolf Julius

"Music on two high poles", in Music for ears, Small Music n° 1

Illustration :

La Bibliothèque de Stéphane Thidet, 2010

©COR

cortex
athletic

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

La Fiac en forme

PARIS La plus grande foire d'art contemporain de la scène française, à laquelle participent plusieurs galeries bordelaises, ouvre aujourd'hui

DOMINIQUE GODFREY

Pour cette 37e Fiac, Jennifer Flay va pouvoir mesurer le chemin parcouru. Après en avoir été la directrice artistique depuis 2003, elle en est désormais la directrice générale, remplaçant Martin Bethenod, parti à Venise veiller sur le destin des musées Pinault.

Lorsque Jennifer Flay a pris ses fonctions, tout le monde disait la foire parisienne moribonde. Elle était dépassée en volume d'affaires par la Frieze de Londres, en réputation par celle de Bâle, en glamour par celle de Miami... Jennifer Flay a décidé de renverser la vapeur. Elle a ramené la manifestation de la porte de Versailles vers le site plus prestigieux du Grand Palais, et installé dans la Cour carrée du Louvre un bel espace destiné aux jeunes galeries. Elle a aussi favorisé l'effervescence culturelle par l'émergence de manifestations off, un contact plus étroit avec les galeries implantées sur place, des occasions de sorties un peu partout, et des fêtes élégantes.

Les heureux effets se sont fait sentir l'année dernière. Avec un record de 80 000 visiteurs et un bon niveau de transactions, la Fiac a montré qu'elle savait résister à la crise. Cette année, à la veille de l'ouverture, les supputations allaient bon train sur les fluctuations du marché et le changement de climat des transactions. De l'avis général, le marché repart doucement. Mais il a changé. « Il est devenu moins rapide et plus profond », analyse Thomas Bernard, seul galeriste basé à Bordeaux qui se positionne sur le marché international le plus pointu. « Les gens demandent un accompagnement, des conseils. C'est fini, les acheteurs qui

Dans la galerie parisienne de Larry Gagosian. PHOTO AIP

disaient : « Je veux cette pièce, voilà 5 000 euros, je repasse dans une heure. » Ce qui comptait, c'était que les œuvres soient sexy. »

La Frieze de Londres traitait beaucoup avec cette clientèle de traders qui voulaient accrocher au plus vite des œuvres d'art dans leur salon pour affirmer leur nouveau statut social. La France a traditionnellement une clientèle d'amateurs plus lents, plus réfléchis, qui n'achètent pas seulement le nom d'un artiste mais prennent le temps de choisir

l'une de ses œuvres réussies. Et les galeries sont loin d'être aussi riches que leurs concurrentes anglo-saxonnes. Cette année, à la Fiac, elles jouent avec prudence. Beaucoup ont loué des stands plus exigus que d'habitude et présentent nombre de petites pièces afin de faire un maximum de ventes.

Les œuvres à 100 000 euros destinées à attirer l'attention des musées et des commissaires d'exposition se font plus rares. De fait, là aussi la fracture s'accroît entre les entre-

prises moyennes qui agissent au coup par coup dans un marché encombré et celles qui parviennent à se distinguer par leur puissance ou la singularité de leur choix.

Avec Cortex Athletico, sa galerie, Thomas Bernard est sur ce second créneau, qui ne lui réussit pas trop mal. C'est un convaincu qui emmène vaillamment avec lui jusqu'à l'Armory Show de New York, jusqu'à Bâle ou Budapest des artistes qu'il a choisis à leurs débuts et qu'il accompagne dans un parcours ascendant. C'est le cas de Benoît Maire, sélectionné pour le prix Ricard, qui sera attribué pendant la Fiac. Sur son stand cette année, il présente des pièces sonores de Rolf Julius, une œuvre discrète qui attire l'attention de collectionneurs exigeants.

Jennifer Flay sait marier les galeries engagées, qui apportent du sang neuf avec des artistes à découvrir, et celles qui ont les reins solides. Plusieurs « poids lourds » de Berlin ou de Londres ont rejoint les rangs de la Fiac cette année. Mais l'arrivée à Paris que tout le monde commente est celle de Larry Gagosian, l'empereur mondial des marchands d'art. Que le célèbre sexagénaire new-yorkais décide d'ouvrir ce mois-ci une galerie dans la capitale française est un événement accueilli comme une faveur des dieux par le ministère de la Culture, qui vient sans coup férir de lui attribuer la Légion d'honneur. La Fiac 2010 compte bien profiter de la tendance.

Fiac : du 21 au 24 octobre, nef du Grand Palais, Cour carrée du Louvre et jardin des Tuileries, de 12 heures à 20 heures. www.fiac.com

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Les bonnes dispositions de la FIAC

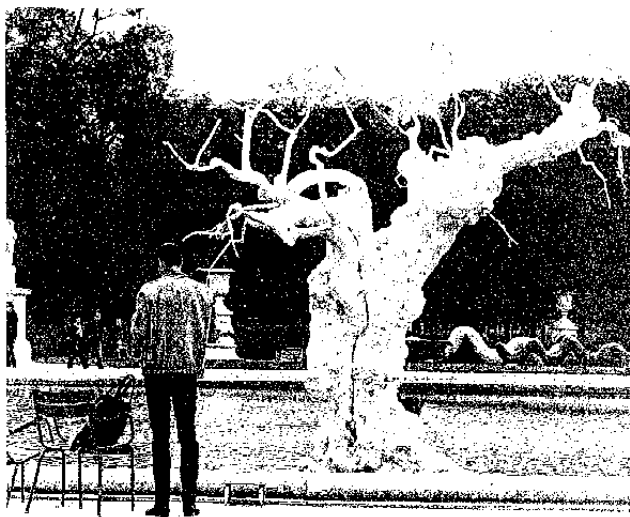
La 37e Foire internationale d'art contemporain organisée du 21 au 24 octobre à Paris réunit 195 galeries venues de 24 pays, à l'instar de celle de l'Américain Larry Gagosian

La 37e édition de la Foire internationale d'art contemporain (FIAC) est organisée, du 21 au 24 octobre, à Paris, au Grand Palais, à la Cour carrée du Louvre et dans le jardin des Tuileries. Elle rassemble 195 galeries d'art moderne et contemporain, venues de 24 pays – 38 % des galeries sont françaises –, dont 63 participent pour la première fois ou sont de retour après une longue absence.

« Il y a à nouveau une vraie effervescence à Paris » se réjouit courtoisement le commissaire-priseur d'origine suisse Simon de Pury, infatigable globe-trotteur. Excitation due en grande partie à l'arrivée dans la capitale française du ténor du marché, le galeriste Larry Gagosian. À la FIAC, son stand est consacré aux femmes, avec une exposition intitulée « Women ». À la foire Frieze de Londres, qui s'est tenue du 14 au 17 octobre, l'œuvre majeure qu'il présentait était un alignement de pilules réalisé par Damien Hirst. Du Viagra. On se gardera de tirer la moindre conclusion de ces deux faits.

Au reste, Frieze souffre, pour la deuxième année consécutive, de la comparaison avec la FIAC. Ceci est dû en partie au duo qui a fait redresser la tête à la manifestation parisienne. Martin Réthénot, désormais parti travailler pour François Pinault, et l'ancienne galeriste Jennifer Play, aujourd'hui seule aux commandes, ont accompli un travail qu'il faut

Les dernières heures du montage, moment où choisissent de

Aux Tuileries, l'installation de l'artiste suisse Ugo Rondinone, « Turn back time, lets day again » fait partie des œuvres extérieures disséminées dans le jardin. FRANÇOIS CHILLÉ

Du rare ? Le tableau de Penck, déposé et exposé ces quarante dernières années au Musée de Krefeld, et que Jérôme de Noirmont propose pour 300 000 euros. Du flashy ? Les murs peints de Michael Craig Martin (Claudine Papillon). De l'actuel frémis- sant et grave ? La vidéo d'Adel Abidin, qui représentera l'Irak à la prochaine Biennale de Venise (Anne de Villepoix). Du cher ? Le Gupta qui trône dans le jardin des Tuileries, et dont Fabienne Lefebvre demande 400 000 euros

été abattues dans l'agglomération lilloise. D'un haut-parleur sortent les voix des habitants, des urbanistes, des jardiniers – de tous ceux que ces destructions et les réhabilitations promises concernent.

Il faut aussi écouter et regarder les dispositifs sonores et vibrants de Rolf Julius, d'une discrétion peu compatible avec une foire (Cortex Atletico). Julius n'est pas un jeune, lui qui est né en 1933 et a côtoyé le compositeur John Cage. Mais la note n'a pas d'âge

en phase avec l'actualité rose : la gigantesque Bruno Peinado manifeste les pommes pourries. L'œuvre la plus puissante sculpture toute en piments de corps, de l'ar- naise Alina Szapocznikow mourut en 1972 et dor- mine à s'apercevoir une immense créatrice

Ham
Philip

FIAC, Grand Palais, avenue

rares collectionneurs très connus pour faire leurs emplettes

saluer, d'abord parce que les critiques ne leur ont pas été ménagées, mais surtout parce qu'ils ont tenu bon.

Résultat : bien qu'il manque au Grand Palais la réunion de chefs-d'œuvre de qualité musicale que Daniel Barenboim avait suscitée en 2009, la FIAC 2010 est bonne. Avec de jeunes vedettes, comme Adel Abdessemed, montré par le New-Yorkais David Zwirner, Matthew Day Jackson, (Hausser & Wirth), ou des œuvres inédites de la photographe Cindy Sherman (Metro Pictures). Et avec des regards qui changent des habitudes, celui que la galerie suisse Ditesheim pose sur François Rouan et celui que la galerie Jeanne Bucher porte sur un grand artiste sous-évalué, l'Américain Mark Tobey, qui aurait 120 ans aujourd'hui.

Trop vieux ? Eh bien des nouveaux venus, il y a en a aussi. Chez Gabrielle Maubrie, par exemple, une sculpture de géant triste qui semble faite de spaghetti, œuvre poignante et monumentale de Théo Mercier, 27 ans.

De l'histoire ? In *Chute des courses*, une cascade de chariots de supermarché réalisée par Atman en 1996. Elle est présentée par Nathalie et Georges-Philippe Valois, qui ont vendu deux autres œuvres, de Gilles Barbier et de Richard Jackson, la veille du vernissage, lors des dernières heures du montage. Le moment que choisissent quelques rares collectionneurs très connus pour faire leurs emplettes avant tout le monde.

À la Cour carrée du Louvre, ces privilégiés passent aussi, pour de jeunes artistes dans de jeunes galeries. Mais la jeunesse actuelle n'a pas le cœur à rire, ou alors d'un rire sans joie. Les temps sont mornes et la domination de l'argent pénible. Chez Jousse Entreprise, Julien Prévieux en expose le meilleur emblème, un tableau rond qui mêle le mathématique Black Scholes Model, qui avait force de loi pour les traders avant la crise financière, aux diagrammes ésotériques de Raymond Lulle, qui prétendait calculer le futur au XIIIe siècle.

En contrepoint, Cléa Coudsi et Eric Herlin présentent chez Schirman & de Beauce une étrange machine. Au bout d'un bras pivotant, une griffe grille des briques, celles de maisons qui ont

La preuve : Stéphane Thudet est né en 1974 et sa bibliothèque aux rayons garnis de pierres est une belle invention troublante (Aline Vidal). Pour finir, deux palmes pour le galeriste Hervé Loewenbruck. Celle de l'œuvre la mieux

Churchill, Paris 8. De 12 heures à 20 heures. Cour carrée du Louvre, rue de Rivoli, Paris 1er. De 12 heures à 19 heures. Jardin des Tuileries, de 7h30 à 19h30. Du jeudi 21 au dimanche 24 octobre. 26 € va libre pour tous les lieux. Catalogue 35 €. Forfait entrée + catalogue 50 €.

Les manifestations du « off »

Slick

Le Slick, dont c'est la cinquième édition, propose une cinquantaine de galeries françaises et internationales qui présenteront la scène émergente. À noter une section Slick-Orient, avec 10 galeries sélectionnées pour un état des lieux de la création artistique du monde asiatique, indien et arabe. Du 21 au 24 octobre sur l'esplanade du palais de Tokyo. 11, avenue du Président-Wilson, Paris 15e. Slick-paris.com

Show Off

Là aussi, cinq ans d'existence et une trentaine de galeries pour cette manifestation entièrement consacrée à l'art contemporain. Du 21 au 24 octobre au port des Champs-Élysées, au pied du Grand Palais, Paris 8e. Showoffparis.fr

Cutlog

Dans le décor XIXe siècle de la

Bourse du commerce – panneaux peints et fresques monumentales –, la deuxième édition de Cutlog reçoit 35 galeries.

Du 21 au 24 octobre à la Bourse du commerce, 2, rue de Viarmes, Paris 1er. Cutlog.org

Chic Art Fair

Première édition de Chic Art Fair, qui porte en exergue une citation de Baudelaire : « Le chic... signifie : absence de nature et de modèle ». Près de 70 galeries. À noter une section design.

Du 22 au 25 octobre à la Cité de la mode et du design, 34, quai d'Austerlitz, Paris 13e. Chic-artfair.com

Art Ellysées

La 4e édition d'Art Ellysées reçoit 70 galeries. La Fondation Vasarely sera l'invitée d'honneur. Du 21 au 25 octobre sur l'avenue des Champs-Élysées, de la place Clemenceau à la place de la Concorde, Paris 8e. Artelysees.fr

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Rolf Julius, "Music for a bamboo," 1994.

At FIAC with Rolf Julius

21-24 October 2010
Cour Carrée du Louvre (booth E11) & Jardin des Tuileries Paris
www.cortexathletico.com

The gallery Cortex Athletico is pleased to announce a solo show by Rolf Julius on the occasion of FIAC 2010.

You will discover new works by this major artist of Sound Art at our booth Cour Carrée du Louvre n°E11 and in the Jardin des Tuileries with an outside in situ work.

Rolf Julius was born in 1939 in northern Germany, where he received classical training in the fine arts. In the late 1970s, he gradually discovered certain contemporary composers (in particular La Monte Young, at festivals and on the radio), and became increasingly involved in acoustic performances which he gave in public parks and at alternative venues. In the early 1980s, Rolf Julius was thus already laying the foundations for a body of work in which acoustic space—sound—would have priority. In various experimental ways he explored the possibilities offered by sound broadcasting techniques, but even at this early stage (and this would be a constant factor in his approach) the works were developing with an on-going concern for the relationship with the space of the world, and with nature. The years 1983-1984 marked a significant moment in Julius's life. He went to live in New York, where he met most of the important artists and composers involved with the experimental avant-garde, in particular John Cage, but Takehisa Kosugi, too, who would henceforth be a veritable master for him. The company he kept during that period of intellectual and artistic ferment in the United States enabled Julius to compare his own short personal history with the history that had been taking shape on the far side of the Atlantic for more than 20 years. His work was now no longer isolated, and as soon as he was back in Europe, it found a new audience. But it was in Japan that his work would be very swiftly recognized and given an enthusiastic welcome. In Japan, the artist was regularly invited for both concert-performances and exhibitions, where he had a chance to show his drawings and sculptures. But his relationship with Japan was no coincidence: there is in Rolf Julius' work an extreme preoccupation with formal precision and elegance, which also has to do with the place that the void occupies in his works. (Here we can see an obvious link with classical Japanese culture. The connection with the contemporary period recurs in his way of incorporating wood and everyday kitchen receptacles as sound diffusers, but above all through the many opportunities offered him to install his "small music". (Small Music is the overall title that the artist gives to his work as a whole in these traditional gardens).

Julius's work was shown for the first time in France in 1980, in Paris (Ecouter par les yeux, l'ARC, City of Paris Museum of Modern Art), then at the La Criée Art Centre in Rennes (1988) ; the artist has also been regularly exhibited in Grenoble (Broken Music, Le Magasin, 1989-1990), Lyons (Musique en scène, 1996), Dijon (FRAC Bourgogne, 2001) and Paris (Lara Vincy Gallery, 1997 and 2002) in solo shows, and at contemporary music festivals. The largest ever exhibition of his work was at the FRAC Limousin in 2003. His works are in many public French collections.

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

→ **Cortex Athletico (Bordeaux)**

भगवत् काव्य Prise de risque maximum : comme à son habitude, la galerie bordelaise, qui représente Benoît Maire en lice pour le prix Ricard [lire p. 44] ne fait pas pas dans la facilité. Elle a bien l'intention de présenter le délicat travail de sculpture sonore d'un artiste septuagénaire allemand, Rolf Julius. Alors qu'il a écrit des musiques pour les vallées, les lacs gelés et les champs de blé, cet artiste trop discret déploie une œuvre exceptionnelle à découvrir absolument. Et surtout, il faut en parler avec Thomas Bernard, son hôte, totalement passionné et passionnant !

↑ **Rolf Julius, *Line (black)*, 2009, 5 haut-parleurs suspendus, câbles audio, pigments, 270 x 30 x 600 cm, galerie Cortex Athletico, Bordeaux.**

L'œil
N° 628
octobre
2010
L'ŒIL

Tout voir - Tout savoir - Tout

Lambert Wilson
« Je passe mon temps à jouer les graphistes »

ARMAN
RÉTROSPECTIVE À BEAUBOURG

Edgar Degas
Sculpteur autant que peintre

L'ART EN FRANCE
ENTRE MOYEN ÂGE ET RENAISSANCE

Spécial Fiac

LE TOUR COMPLET DES GALERIES
UNE SÉLECTION D'ŒUVRES DE 1000 À 700000 €
LES TENDANCES DU MARCHÉ
TOUTES LES FOIRES OFF

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

CONCEPT STORE
NANTES

IDM

Carrefour de la création

Texte : Delphine Desorés

Photos : S. Chalmieu

Nouvel univers pour le showroom de mobilier contemporain nantais IDM. En décembre dernier, l'enseigne a quitté ses 400 m² du centre-ville pour investir 1 000 m² sur l'île de Nantes dans un bâtiment à l'architecture audacieuse. Un espace exceptionnel qui sublime les plus belles pièces du design.

A new universe for the Nantes IDM contemporary furniture showroom. Last December the brand left its 400 square meter space downtown to invest in 1000 square meters on the Ile of Nantes in a bold new building. An exceptional space which renders the most beautiful design pieces sublime.

**cortex
athletico**

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Imaginé par l'architecte Michel Bertroux (agence Tétrarc, voir Artravel n° 30), le nouvel immeuble Manny, habillé d'une résille de lames perforées en inox, accueille désormais sur deux étages, IDM, bureau d'études et concept-store du groupe Coupechoux, entièrement dédié à la création contemporaine.

Il abrite en effet le meilleur du design pour l'habitat (mobiliers intérieurs et extérieurs, luminaires, cuisines, coin bibliothèque, etc.), avec la présence des plus grands éditeurs (Cassina, Moroso, Vitra, Minotti, Cappellini, Porro, Moooi, Flos, Artemide, Arclinea, etc.) et des merveilles de prodigieux designers (Eames, Le Corbusier, Patricia Urquiola, Ron Arad, Jean-Marie Massaud, les frères Bouroullec, etc.) subtilement mises en scène dans un décor non-conformiste.

Created by the architect Michel Bertroux (Tétrarc Agency, see Artravel n° 30), the new Manny building, dressed in a network of stainless steel perforated blades, now contains the IDM, design offices and concept store of the Coupechoux group, entirely consecrated to contemporary creation.

It harbors the best of design for dwellings (indoor and outdoor furniture, lighting, kitchens, corner library, etc.) with the presence of the greatest editors (Cassina, Moroso, Vitra, Minotti, Cappellini, Porro, Moooi, Flos, Artemide, Arclinea, etc.) and the wonders of such incredible designers as Eames, Le Corbusier, Patricia Urquiola, Ron Arad, Jean-Marie Massaud, Bouroullec brothers, etc. subtly staged in an unusual decor.

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

« IDM est bien plus qu'un magasin de meubles », poursuit Hélène Perron, directrice artistique du lieu. Le groupe Coupechoux va plus loin dans son engagement en faveur de la création... Partenaire officiel depuis 2007 d'Estuaire Nantes Saint-Nazaire, biennale d'art contemporain, il vient aussi d'acquérir deux œuvres de la dernière édition faisant partie intégrante du concept-store : une installation sonore de Rolf Julius, « Air », qui « rend audible la façade » du bâtiment et une œuvre d'Angela Bulloch qui signale Manny avec des « Zebra Crossing » se prolongeant jusque dans le showroom. Des expositions temporaires seront également programmées. Rendez-vous fin mars avec la marque Cassina pour la première, puis en juin pour la seconde, avec le génial créateur espagnol Jaime Hayon.

« IDM is more than just a furniture store », continues Helene Perron, artistic director at the site. The Coupechoux group has a further commitment to creation. Official partner of the Nantes-Saint Nazaire Estuary contemporary art exhibit since 2007, it has also just acquired two works from the latest edition of the concept store: a sound installation by Rolf Julius called "Air" which makes the building's facade audible and a work by Angela Bullock which shows Manny with "Zebra Crossing" prolonged into the showroom. Temporary exhibits are also on the program, with the first to be held at the end of March by the Cassina brand, and the second with the genial Spanish designer Jaime Hayon in June.

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Rolf Julius * 1939 in Wilhelmshaven

Was sehe ich: Auf dem Fußboden, auf einer Fläche von etwa 1 x 1,50 m befinden sich zwei Dreieckskompositionen, die vordergründig betrachtet wenig miteinander zu tun haben, aber doch auf geheimnisvolle Weise miteinander in Bezug zu stehen scheinen. Hinten stehen drei unregelmäßig angeordnete silbergraue Bildschirme, zwei nah beieinander, der dritte seitlich etwas abgesetzt, auf denen drei Videos zu sehen sind. Es handelt sich bei allen drei Filmen um gebrochene und gestörte, aber dennoch sehr ästhetisch komponierte Naturszenarien, in denen nur eine minimale Bewegung geschieht. Ganz links sieht man auf einem morastigen Waldboden die Membran eines Lautsprechers, aus der ein Kabel aus dem Bildrand führt. Darüber bewegen sich, von leichtem Wind bewegt, die Schatten feiner Ästchen. Der mittlere Bildschirm zeigt ein ähnliches Stück Waldboden, bei dem nicht zu erkennen ist, wo der feste Grund aufhört und der wässrige, feuchte Teil beginnt. Ganz rechts im Bild ein paar vom Wind bewegte Grashalme. Der rechte, dem Betrachter am nächsten stehende Bildschirm zeigt eine morastige Pfütze, auf deren Oberfläche ein glänzender Ölfilm klebt. Diese Oberfläche wird ebenfalls von einem Windhauch leise gekräuselt. Der rechte Bildrand ist abwechselnd stärker und schwächer beleuchtet.

Vor diesem vorderen Bildschirm befindet sich eine weitere unregelmäßige Dreieckskomposition, die jedoch im Aufbau im Verhältnis zu den Bildschirmen eine verkleinerte spiegelbildliche Umkehrung bildet. Es sind drei Alltagsgegenstände, Glasschüsseln, die unterschiedlich gefüllt sind. Die kleine Dessert- oder Salatschüssel direkt vor dem rechten Bildschirm ist zu etwa einem Viertel mit einer gelblichen Flüssigkeit gefüllt. Dem Geruch nach handelt es sich um ein Geschirrspülmittel. Darin scheinen einige Salzkristalle gelöst zu sein. Ist das «nur» eine mit Pril gefüllte Dessertschüssel oder wird in diesem Zusammenhang etwas Anderes daraus? Davor stehen zwei weitere kleine, aber unterschiedlich große Glasbehälter von zylindrischer Form. Im linken, kleineren befindet sich, auf Salz gelagert und von

Salz überkrustet – mit dem Film auf dem hinteren Bildschirm korrespondierend –, die Membran eines kleinen Lautsprechers. Dieser Lautsprecher ist auch verkabelt; ich konnte jedoch nicht erkennen, ob auch von diesem ein Geräusch ausgeht oder ob die Töne der Klanginstallation nur aus den Lautsprechern der Monitore dringen. Irgendwie schienen mir ALLE Gegenstände der Installation zu tönen. Die rechte, etwas größere Schale ist im Inneren ebenfalls von Salzkristallen bedeckt und wird direkt, aus unmittelbarer Nähe, von einer gewöhnlichen schwarzen Schreibtischlampe beschienen. Auch hier hatte ich das Gefühl, dass sich diese «gewöhnlichen» Alltagsgegenstände aus dem Zusammenhang heraus mit neuer Bedeutung füllen. Ich habe mich auf den Boden gekniet und an der Dessertschüssel gerochen, um den Inhalt zu verifizieren und habe ganz vorsichtig auf die Salzkristalle gefasst, um deren Konsistenz zu spüren. Meine olfaktorischen und haptischen Sinne haben mich also herausgefordert, die Distanz, die ich als Museumsbesucher eigentlich gewohnt bin einzuhalten, zu durchbrechen.

Was höre ich: Ähnlich zu den gebrochenen Naturscheinungen der optischen Medien ist auch der Klang, der das Werk und den umgebenden Raum leise, aber durchdringend umhüllt, ein gebrochener Naturlaut. Es könnten Grillen sein, deren Zirpen elektronisch, aber mild verfremdet scheint. Auch vogelähnliches, aber ebenfalls verfremdetes Tschilpen ist wahrnehmbar. Tönt «die Natur», tönen die Gegenstände? Tönt das ganze Werk?

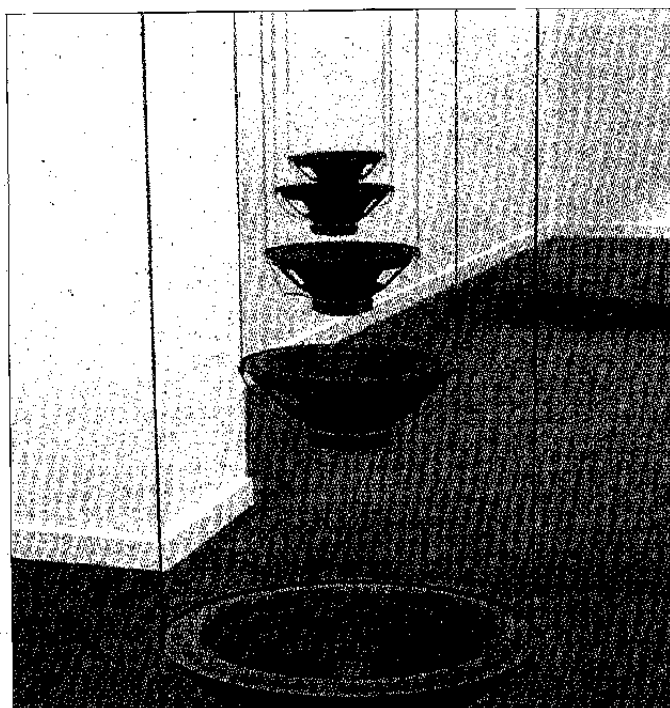
Natureindrücke und Verfremdungen durch Technik bewirken eine – ich möchte einmal sagen – meditative Irritation, die sich unmerklich, aber tief in die Sinne hineinbohrt. Befindet sich «hinter dem Licht» – *behind the light* – der Klang, der Laut der gebrochenen Natur? Könnte diese «meditative Irritation» – oder vielleicht auch die «irritierte Meditation» – die neue Dimension «hinter» dem Kunstwerk oder «hinter dem Licht» sein?

Stefan Heucke

Rolf Julius *Behind the light* 2006 Klanginstallation Inv.-Nr. 4257, erworben 2006

**cortex
athletico**

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Ligne de speakers par Rolf Julius. PHOTO

Oscillations de la matière

ARTS Cortex Athletico accueille l'exposition personnelle de Rolf Julius, qui mêle son et sculpture

« Généreuse », qualifie Thomas Bernard, directeur de la galerie Cortex, l'exposition de l'allemand Rolf Julius né en 1939 à Wilhelmshaven, dont le travail est marqué par l'écoute des pionniers de la musique minimaliste tels La Monte Young ou John Cage.

Il est vrai que comparé à sa dernière venue, il y a un an, les pièces se sont multipliées sans toutefois dépasser la démesure. Car pour apprécier son travail, les espaces vides sont aussi importants que les pleins. Générosité ne rime pas avec remplissage mais bien plutôt avec délicatesse et attention. L'ostentatoire n'a ici ni sa place, ni sa signification. Les œuvres se dévoilent avec discrétion et réserve, pudeur et sincérité.

Grésillements

Des petits écrans plasma donnant à voir de la terre qui sautille sous les vibrations de la membrane d'une enceinte aux petits bols posés à même le sol contenant des fluides colorés de vert, de rouge et de jaune, en passant par les feuilles sur pinces et le petit tas insulaire constitué de brisures de verres, de brindilles, de

poussière, de terre et de cailloux, chaque installation convoque une atmosphère sonore bien particulière, qui se compose avec les autres dans une symphonie d'ondes minimales multiformes.

Grésillement, fourmillements, souffle, sons d'oiseaux, d'insectes, d'organes sonores de grillons, les tonalités et les timbres ne sont pas toujours identifiables de manière distincte, ils donnent à imaginer, plus qu'à voir. Chaque œuvre appelle la promiscuité. On se penche sur la forêt de cailloux bien rangés les uns à côté des autres, on se courbe sur les surfaces d'eau frémissante, on oblique dans l'espace sombre, où une lampe éclaire un panneau rectangle de polystyrène devenu une sorte de bureau de fortune, où cuillère, passoire, allumette, pigments écorcés et coquillage chantent un tableau vivant.

Certaines s'habitent de violence, comme la ligne de cinq speakers suspendus, qui plissent la cervelle d'infra basse, d'autres offrent des formes de contemplations, toutes ouvrent une déambulation qui se constelle d'imaginaires.

Anna Maisonneuve

« Under the surface » visible jusqu'au 22 mai. Galerie Cortex Athletico, 20 rue Ferrère, Bordeaux. Ouvert du mercredi au samedi de 12 heures à 19 heures et sur rdv au 05 56 94 31 89.

**cortex
athletico**

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Sound and vision

Du 15 avril au 22 mai, Cortex Athletico consacre une exposition monographique au travail de l'artiste allemand Rolf Julius. *Under the surface* rassemble un ensemble de pièces qui témoignent de la double approche de l'artiste qui consiste à hybrider musique, son et sculpture. Né en 1939, Rolf Julius devient du jour au lendemain, après l'édification du mur de Berlin, en 1961, citoyen de la RDA. Il découvre le son à la radio et l'intègre à ses premiers travaux photographiques au milieu des années 1970. Au début des années 1980, il commence à produire des actions musicales, notamment à l'extérieur, des objets sonores, à travailler avec des espaces, à faire des dessins. Ses sculptures sonores développent, à travers une économie de moyens, une esthétique discrète à la limite du visible et de l'audible. À

propos de son travail, l'artiste explique : « *Je n'ai pas grand-chose à voir avec la musique minimale elle-même. Enfin, je ne fais pas de la musique. Quand j'utilise des buzzers dans mon travail par exemple, la musique est décidée par les matériaux. Le résultat devient de la musique minimale, mais elle est largement dépendante du système lui-même. Je réagis aux sonneries et fais ce qu'elles suggèrent. Quoi qu'il en soit, mes idées à propos de comment les matériaux déterminent les résultats sont très proches de l'art minimal. En fait, il y a dans l'art minimal l'idée de ce que le matériau lui-même signifie. Les matériaux, un morceau de feuille en fer et un morceau de musique sont pour moi la même chose. La raison pour laquelle j'aime la musique minimale est sa vacuité. Comme un seul arbre à l'ho-*

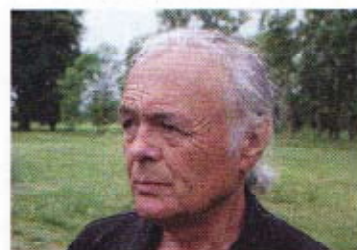
rizon. » Des haut-parleurs posés sur les yeux, une musique ténue qui fait vibrer la surface des paupières, cette action musicale a pour titre *Musique pour les yeux* et date de 1982. Délicat, poétique, son travail ne s'impose pas, il requiert une extrême attention du « regardeur-écoutateur ». La musique se regarde. Les pigments tremblent, le sable ondule, le papier frémit, l'eau frissonne... Il faut faire l'expérience des œuvres. Circuler de l'une à l'autre, aller au-devant de ces paysages fascinants et fragiles où la technique, la musique, les sons, le silence, les matériaux interprètent des jardins électroniques miniatures.

Rolf Julius, *Under the surface*, du jeudi 15 avril au samedi 22 mai, Cortex Athletico.
Renseignements
5 56 94 31 89 www.cortexathletico.com

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

20

Rolf Julius

"Song From The Past"

From *Music For The Ears* (Western Vinyl/Small Music)

In 1980, Rolf Julius's pioneering sound art work *Dike Line* was presented at Berlin's Für Augen Und Ohren exhibition alongside work by John Cage, Nam June Paik, Bill Fontana, Milan Knizak, Harry Bertoia and David Tudor. Since then, Julius has created some of the most meaningful and moving works in the grey area between music and art, between sound and silence, slowly emerging as one of the most important and influential sound artists of our time. Whether using photographs, ink drawings, audio compositions, or subtle and sometimes almost hidden outdoor installations, Rolf Julius's works serve as a catalyst that increases awareness of the beauty of the environment.

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

EXPOSITION. Tous les artistes de la galerie Cortex Athletico sauf un sont réunis dans une exposition sans ambition théorique mais pleine de désir pour les oeuvres

Fête de famille

« Nous avons besoin de nous faire plaisir avec le lieu, de ne pas tout le temps se passer la cervelle au presse-citron pour que tout tombe juste », explique Thomas Bernard. L'exposition « Matériaux divers et autres bonnes nouvelles », consacrée à la douzaine d'artistes de la galerie Cortex Athletico est comme une fête de famille.

Tout s'est passé entre soi. Chaque membre de l'équipe, permanent, stagiaire ou contractant régulier a pu choisir l'oeuvre qui lui plaisait. Résultat, il n'y a pas de propos théorique ni de rapprochements lourds de sens, juste le besoin manifesté de fêter ensemble une année 2009 qui a été bien remplie et une série de bonnes nouvelles. En effet 2010 va amener un renforcement de l'image internationale de la galerie qui participe bientôt à l'Armory Show de New York et à une section plus prestigieuse de la foire de Bâle.

Pas encore vues à Bordeaux

À l'exception de la pièce de Damien Mazières, un panneau en lanières de verre découpées, pratiquement aucune des autres, puisées dans un stock d'un millier, n'avait encore été vue à Bordeaux. Le rapprochement des oeuvres est purement visuel, aucune ne prétend incarner une tendance ou une catégorie. Dans la grande salle centrale, le dispositif mi-technologique mi-pictural du store rouge de Mazières cohabite avec les formes architecturales évidées du Japonais Mashide Otani, une belle main hybride de Benoît Maire, donnante et recevante à la fois, et les avions de Chantale Raguet, imprégnés d'autobiographie (un sien grand-père était pilote dans l'armée) et de goût pour les images collectionnées, auxquels font écho quatre peintures de Frank Eon superposant modélisations architecturales et formes abstraites.

Au fil d'un parcours que rien n'impose, le visiteur découvre les filaments délicats et le bruitage intimiste de Rolf Julius, des dessins de Stéphanie Cherpin préparatoires à certaines oeuvres déjà exposées, la géométrie de Pierre Clerk, une photo, un peu ironique de Charles Mason, des tirages de Fogarasi et des dessins préparatoires aux peintures de Gicquel.

Seul manque à l'appel Benoît Descottes dont une série inachevée est gardée dans un lutrin. L'ensemble n'est pas emblématique de la galerie mais il juxtapose des pans de son histoire avec une décontraction de bon aloi.

Jusqu'au 20 février, Cortex Athletico, rue Ferrère à Bordeaux. 05 56 94 31 89

Auteur : Dominique Godfrey

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

ARCHITECTURE

AU POIL

Si le nouveau siège social du groupe Coupechoux porte le doux nom de Manny, ce n'est pas un hasard : comme le mammoth de *L'âge de glace*, le bâtiment, inauguré en décembre à l'ouest de l'île de Nantes, possède une stature imposante (six étages sur vingt-cinq mètres de long) et une toison ébouriffée. Des milliers de lames d'aluminium recouvrent ses murs de verre, laissant passer la juste dose de lumière. Son architecte, Michel Bertreux, revendique leur caractère ostentatoire, « *Face aux immeubles XVIIIe du quai de la Fosse, avec leurs balcons ouvragés et leur effet d'apparence, on ne pouvait pas faire moins !* » explique-t-il. Manny abrite aussi deux œuvres contemporaines : une mise en musique de Rolf Julius, entre cliquetis métalliques et chants d'oiseaux, perceptible de la rue, et une réinterprétation des « zebra crossing », les passages piétons britanniques, par Angela Bullock.

Manny. Rue Lanoue-Bras-de-Fer.

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

ARCHITECTURE

TETRARC À NANTES

L'île aux trésors

Qu'advint-il de l'île Beaulieu, de son entrelacs de bassins, de canaux, de docks, de quais, d'entrepôts, d'ateliers, lorsque les chantiers navals de Nantes ferment en 1987 ? Une vaste friche industrielle, un gigantesque terrain délaissé ancré entre deux rives sur la Loire. Jusqu'à ce que Jean-Marc Ayrault, député et maire (PS) de Nantes, subtilement conseillé par Jean Blaise, ne décide de la tirer de son sommeil et de la rebaptiser « île de Nantes ».

Sous la baguette de l'architecte-urbaniste-paysagiste Alexandre Chemetoff, nommé architecte en chef du projet de rénovation urbaine, un grand chantier de réhabilitation-reconversion du patrimoine industriel (Grues Titan, Blockhaus DY10, Hangar à bananes, Machines de l'île) s'est doublé du jaillissement d'architectures contemporaines, parmi lesquelles le palais de justice signé Jean Nouvel, des logements conçus par Christian de Portzamparc, l'école d'architecture imaginée par Lacaton & Vassal. S'y greffent des interventions d'artistes, tels les dix-huit *Anneaux* bordant le quai des Antilles, installation pé-

Bâtiment « Manny », Nantes, siège du groupe Coupechoux, architectes : Tétrarc ; œuvre d'Angela Bulloch : *The Zebra Crossing, Regulations and General Directions*, simulation « Estuaire 2009 ».

renne signée Daniel Buren avec la collaboration de Patrick Bouchain. Dernière née de ces architectures, le siège du groupe Coupechoux (aménagement d'espaces, architecture intérieure, design), un immeuble carré dont les six étages (pour une surface d'un total de 3 600 m²) sont drapés dans une étrange cape, une sorte de côte de mailles faite de lames d'acier dont la conception revient au groupe

d'architectes nantais Tétrarc (Michel Bertreux, Alain Boeffard, Claude Jolly et Jean-Pierre Macé). De Tétrarc, on connaît d'autres architectures tout aussi ludiques et poétiques : l'immeuble EXTG, situé place de Bretagne à Nantes, où se met en place une stratégie du millefeuille ; le chapiteau itinérant *Aux arbres citoyens*, créé pour la Ville de Nantes et qui revisite avec humour

et panache la tradition druidique ; ou encore une station de tramway à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), sorte de long et désirable insecte monté sur de hautes pattes.

Avec cette nouvelle architecture baptisée « Manny », en hommage au mammoth du film d'animation *L'Âge de glace* (2002), les architectes de Tétrarc témoignent une fois encore de leur maîtrise d'un vocabulaire organique, biomorphe, et de leur vision de l'architecture en tant qu'œuvre d'art totale (à noter, que dans le cadre de l'opération « Estuaire » et à l'initiative de Coupechoux, deux artistes, Angela Bulloch et Rolf Julius, ont été conviés à dialoguer avec « Manny »).

Avec ce « nid d'acier », qui dissimule sous sa peau vibratile et son apparente démesure un immeuble performant, rigoureux, technique, « intelligent » et économe, les architectes de Tétrarc ont atteint leur but, celui de privilégier « la légèreté plutôt que la masse, l'ascendant plutôt que le statique, le vaporeux plutôt que le compact, la courbe sensuelle plutôt que l'arrête vive ».

Gilles de Bure

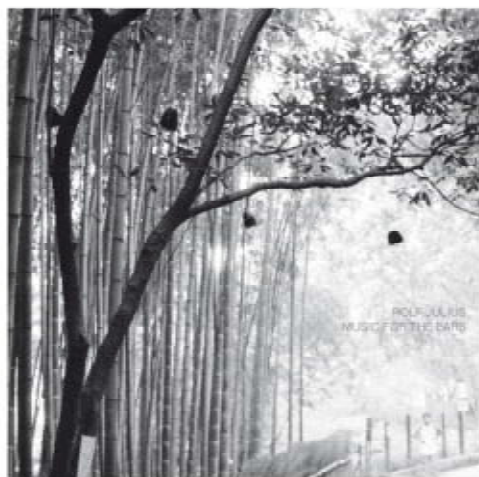

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Rolf Julius

Music for the Ears

1. Song From The Past
2. Music For Two High Poles

"For a long time I've been thinking about how to create spaces into which one can retreat, where one can find quiet, where one can see, hear, where one is able to concentrate, where one is isolated from the world around but still is able to participate in it...by means of art or music or both" — Rolf Julius, 1987

Futurism and Dadaism both made use of the synthesis of audio and visual arts to create a singular experience greater than the sum of its parts. This idea was further advanced by the Fluxus and Minimalism movements. Born in 1939 in Wilhelmshaven, Germany, Rolf Julius was profoundly influenced and inspired by these movements while he studied art in Bremen and Berlin.

Years later, after immersing himself in musical works by artists like Morton Feldman, John Cage, and La Monte Young, Julius began to shift his focus from visual art to the synthesis of sound and visual art and nature, exploring the relationships between sounds and objects and environments. Julius soon discovered how sounds can influence vision, creating simple tones to be presented in conjunction with his early photographic work.

Such experiments culminated in the creation of his pioneering work "Dike Line" (1979), which combined visual images with texture-inducing tones. This piece was presented at the ground breaking exhibition "Für Augen Und Ohren" in 1980. Mythical in scope, this was the first major European exhibition attempted to map international research by artists exploring relations between sound and visual art, bringing together work by John Cage, Luigi Russolo, Nam June Paik, Joe Jones, Bill Fontana, Milan Křížák, Harry Bertoia, David Tudor and Rolf Julius.

Over the next 30 years Julius went on to create some of the most meaningful and moving works in the grey area between music and art, between sound and silence. Alongside Takehisa Kosugi, Terry Fox, and Akio Suzuki, he has emerged as one of the most important and influential sound artists of our time.

Since the early 1980's Julius has referred to his compositions as Small Music, receiving international acclaim from those in the fields of contemporary art and music for calling the origins of sound and vision into question. Small Music not only describes Julius' approach to composition (soft and compelling sounds from simple instruments and nature), but also a way in which to view his works and ultimately the world. Art historian Bernd Schulz once wrote "if one recalls John Cage's central theme of 'silence' then Rolf Julius is the contemporary artist who approaches him most closely". Julius' Small Music has the distinct ability to heighten our perception such that "silence" becomes a positive quality of a place and a situation, and not just an absence of sound. Whether using photographs, ink drawings, audio compositions, or subtle and sometimes almost hidden outdoor installations, Rolf Julius' works serve as catalyst, increasing our awareness of the great beauty of the world that surrounds us.

Western Vinyl is proud to release "Music for the Ears" the first in a series of Small Music releases by Rolf Julius. With a goal of creating solitary sound environments, the Small Music series will culminate into a boxed edition of seminal works by this master sound artist. "Music for the Ears" is comprised of two long tracks of gently weaving tones exploring the possibilities of spatial experience. The cover image depicts Julius' sound installation in a bamboo forest in Kyoto, Japan where his music is placed high in the air by speakers hanging freely from the branches of the trees. As the music suspends itself in the air, the tones sway in the wind floating ever so gently, caressing the ears, the trees, the light, and clouds.

SELLING POINTS

- Julius' pioneering work "Dike Line" (1979), was presented at the ground breaking collective exhibition "Für Augen Und Ohren" in 1980, together with works by John Cage, Nam June Paik, Joe Jones, Bill Fontana, Harry Bertoia, and David Tudor.

- Alongside Takehisa Kosugi, Terry Fox, and Akio Suzuki, he has emerged as one of the most important and influential sound artists of our time.

- Julius's works have since been shown in countless major exhibitions and important museums around the world, such as New York's PS1 (1983), the 1985 Paris Biennial, documenta 8, Kassel (1987), the Hamburger Bahnhof, Berlin (1998), Pittsburgh's Mattress Factory (2001), the Centre Pompidou, Paris (2004), the two editions of Sonambiente, Berlin (in 1996 and 2006), Museum Bochum (2006), National Museum for Modern Art, Japan (2007), as well as in various galleries and non-profit spaces in Berlin, Paris, Tokyo, Bordeaux, San Francisco, Montpellier and Barcelona.

- In 2005, in Berlin, Julius was awarded the prestigious Hannah-Hösch-Preis for an outstanding artistic life's work.

- This release is the first of 8 which will cover Rolf Julius' work over the past 30 years.

PRESS QUOTES

"For the past 30 years, Julius's minimal pieces, which have made him one of the leading exponents of contemporary sound art, have been teasing out connections between sound and visuals"

- **THE WIRE**

I feel that the "unintentional space" which Julius creates carries me back to an almost forgotten east Asian sensibility".

- **Akio Suzuki**

"Julius draws our attention, that is both our visual and aural attention, towards minimal things and events that we normally ignore or show only a passing interest in: dirt piled up in a corner, the surface of a pond at the point of freezing, blades of grass... But as we move towards that place, that thing, faintly irradiating sounds slowly become clearer until suddenly everything there has taken on a new importance, and even a sense of mystery."

- **Carlo Fossati, E/Static**

cortex
athletico

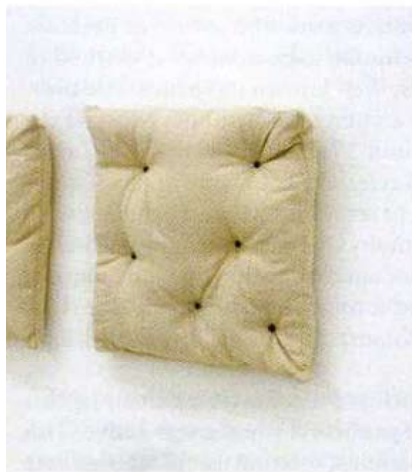
20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

"It Rests by Changing"

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE

The title of this group show, conceived and curated by Simone Menegoi, comes from a fragment by the pre-Socratic philosopher Heraclitus: μεταβαλλον αναπαεται. We don't know the original referent, but some people think it must have been "the world"; others, "the soul." In this case, "it" connotes the structure of sculpture, the medium's openness to infinite evolutions even in its apparently static material form. The four artists whose works were included—Rolf Julius, Jiří Kovanda, Roman Signer, and Franz Erhard Walther—all attempt to overcome the traditional idea of sculpture, reevaluating its relationship to factors such as time, movement, and action. The first work that viewers saw upon entering the gallery was Walther's *Stirnstück, Nr. 1, 1. Werksatz* (Forehead, No. 1, First Series of Works), 1963, a rectangular cushion of bordeaux velvet, divided into segments to be hung on the wall. As the title indicates, it was conceived as a place for resting one's forehead—the sculpture therefore consisting not of the object itself, but of the relationship between the object and a body. Other works by Walther were characteristic of the exhibition path: *Einladung der Volumen* (Invitation of the Volumes), 1986, for example, is a system of solids made from wood and fabric—small architectural niches within which viewers can position themselves, either in accordance with the artist's simple instructions or otherwise.

Julius also calls upon the viewer's imagination to complete the work: He uses music and even noise as materials. *White Field*, 2007, is an installation composed of 108 small cubes of white marble, some of which are crowned by loudspeakers that emit a mysterious sound, thanks to a portable CD player.

Research into affinities between sight and sound also characterizes Julius's *Musikrest* (The Rest of Music), 1983, made of a pile of detritus produced by the demolition of an old wall of P.S. 1 Contemporary Art Center in New York. Each bit of debris hides a small loudspeaker that emits strained, suffocated sounds. The work thus depends on eliciting affect in the listener, imbuing its forms with a historically specific pathos.

Like the rest of the pieces that were shown here, Signer's *Aktion mit Fässern* (Action with Barrels), 1992, is characterized by the use of unstable, ephemeral, or volatile forms that, in many cases, serve as the point of departure or arrival for performances and physical actions. A sequence of four photographic shots composes the work, documenting the synchronized explosion of the tops of containers placed in a circle. Moreover, Menegoi relates that when Kovanda arrived at the gallery, the exhibition had already more or less taken form; Kovanda responded with another anarchic gesture, gathering into a sculptural group the remains of the packing materials for the other works and titling it *A sculpture made by Antonio created by chance during the installation*, 2009—Antonio being the gallery assistant. It was, perhaps, the most apt illustration of these artists' conception of the fluidity of sculpture as a medium.

—Marco Tagliafierro

Translated from Italian by Marguerite Shore.

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Cross Platform

Sound in other media. This month: Rolf Julius explains why sound and vision are simply opposite sides of the same coin. By Rahma Khazam

Rolf Julius (left) and his sculptures, *Brazil* (2005), *Music For The Eyes* (1982/2004) and *Why Pink* (2001)

"The surface of a sound interests me," Rolf Julius once wrote. "Is it round or angled? Raw or smooth? I'm also interested in the distance of a sound. Does it sound different close than further away. And if you bend down to pick up a sound..."

These are questions that go to the heart of Rolf Julius's work. "I even made a piece where you lay on your back and put speakers on your eyes, so you could look into the sound," reminisces the Berlin based sound artist, sitting amid the hubbub of a noisy Paris cafe. For the past 30 years, Julius's minimal pieces, which have made him one of the leading exponents of contemporary sound art, have been teasing out connections between sound and visuals. Take the pieces he is currently showing at Paris's Galerie Lara Vincy, a longtime supporter of his work. The lid on Japanese soup cup opens up to reveal a speaker covered with powdery black pigment. Muffled gurgles escape from the cup as the pigment twists and contorts, making the sounds visible. A little way away, two small stones topped with tiny speakers are engaged in a muttered dialogue. Meanwhile, by the window, soft chirps issue forth from a speaker attached to a bowl of water, breathing life into the image of rippling water on the video screen close by. As Julius comments: "Water in a bowl, a speaker, sound: what is it? Nothing. But when you put them together in a special way, then all of a sudden, if you're lucky, it's a piece – it's as if it's living its own life."

Julius discovered his passion for sound and visuals the very first time he used them together. Born in the German port city of Wilhelmshaven in 1939, he studied visual art in Bremen and Berlin. It was not until the mid-70s that he began using sound, while working as a photographer in Bremen. He invited

members of the public to enter a booth one by one and bare their backs, which he then photographed. "People were very nervous, so I put on some music, pieces by Robert Ashley and Pauline Oliveros, and they liked it so much that they relaxed," he recalls. "It was something different and they [realised] it was art. From that moment, I became aware that music or sound could change situations."

Towards the end of the 70s, Julius moved to Berlin, where he discovered the budding sound art scene. "I was very impressed by it," he says. "I also wanted to create music [for my pieces], but I couldn't because I did not know how to compose. So I started with one note." Julius is referring to that first note he made by striking a piece of iron with an iron bar and recording the resulting sound. He then copied it onto a lower grade tape, obtaining a slightly different sound. He had taken photos of a dyke and decided to combine his two sounds with the photographs. Each photo showed the slight curve of the dyke against the horizon, taken from a slightly different angle. "I had a line of six photos and I put a speaker at either end," he explains. "Then all of a sudden the small curves started to move up and down, they began to dance!" He showed this work, titled *Dike Line* (1979), to art activist and curator René Block, who immediately invited him to take part in his forthcoming show in West Berlin's Akademie der Künste. The year was 1980 and the occasion was the mythical show *Für Augen Und Ohren*, which brought together works by the likes of Laurie Anderson, John Cage, Luigi Russolo, Nam June Paik and Bill Fontana for the first major exhibition on sound and the visual arts yet to be held in Europe. It was also around that time that Julius launched a concert series comprising such memorable pieces as *Concert For A Frozen Lake*

(1982), in which recorded piano sounds were played on the edge of an iced-up lake. He used the same method as *Dike Line*, although in this case the recordings bore little resemblance to the original sound, due to the quality of the tapes. "This music was more like a vibraphone than a piano. It was perfect for a frozen lake because it evoked the material of ice," he observes. Soon after the Berlin concerts, Julius moved to New York on a grant and was allocated a studio at PS1. His career took off as he gradually began giving performances and creating installations throughout Europe, Japan and the United States.

In the meantime, Julius was pursuing his experiments. *Music For The Eyes* (1981), in which the viewer placed small speakers over his eyes, demonstrated that, in the absence of any visual input, listening becomes a physical experience involving the entire body. Another important discovery occurred when he was working on the idea of having sound come from the inside of a stone. "I wanted to put sounds into a big stone by making a hole in it, but it was too complicated," Julius says. "Then I discovered that when I placed a speaker on top of a stone, the sound appeared to be coming from inside it." Getting stones to talk was also a way of drawing attention to his materials and their intrinsic properties, which is another abiding theme in Julius's work.

He was likewise developing a better understanding of the relations between sound and visuals. "If you go from one medium to another, there has to be a link," he insists. For Julius, a sound goes with an object when it reflects the object's surface and texture. "If I combine a normal clear piano sound with a dirty red pigment, it will strike you as odd," he remarks. "This is the kind of experience a sound artist acquires because he knows about the texture of sounds. A composer

82 THE WIRE

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

would not work this way. He doesn't know about the texture, or what I would call the surface of the sound."

Although Julius's work is often spoken about in terms of synaesthesia, he takes exception to the tendency. It is the combined effect of sound and visuals that interests him. "In my work," he says, "you concentrate on both the visual and the acoustic elements and, taken together, they result in something new."

The soundworld that Julius uses is highly specific. Utilising processed natural and instrumental sounds as well as simple devices such as buzzers, he produces what he calls "small sounds". These soft, yet compelling, murmurs or hums retain a natural feel and are often suggestive of frogs, crickets or birds. "My artificial sounds are sometimes more natural than natural sounds because there is a relationship to nature. Crickets, for instance, do not sing with their mouths, but move their legs; a buzzer does the same, it's mechanical," Julius points out. Most important however, are the pauses between his sounds, which orchestrate the viewer's experience of the piece. "Say you have a piece consisting of red and black pigments," he explains. "You play a sound, then the pause is too long, so you look at the red and black. Then you play another sound, then you look, and so on."

In *Big Gray* (1994), sound is conducive to concentration and stillness. This piece was created for a building situated in one of the noisiest streets in Belo Horizonte, Brazil. Rather than fight against the ambient din by raising the volume of his piece, Julius went one better: when the viewer concentrated on the sounds, he became oblivious to the noise outside. "I found that my senses relaxed and I was able to listen to the entire composition without paying attention to what was going on elsewhere," he says. The notions

of concentration and stillness crop up in many of Julius's works. The calm, meditative atmosphere emanating from his pieces stems from the hypnotic intensity of his soft whirrs, which hold the viewer's attention. Creating stillness by means of sound is a notion that harks back to John Cage, for whom stillness, or silence, necessarily comprised of sound of some kind. It likewise stems from Julius's experiences in Japan – a country that immediately took to his work and with which he has many natural affinities. "Japan helped me to understand silence," he says. "You go to a Zen temple, and you can understand something about it."

The Zen-like detachment and simplicity that run through Julius's work mark him out from the majority of contemporary sound artists. He has a close affinity with Japanese artist Akio Suzuki, whose work likewise references nature, while displaying a similar freshness and economy of means. He also feels a proximity to Morton Feldman, whose pared down aesthetic is mirrored in the minute differences between the six photos constituting *Dike Line*. Even more important, however, is John Cage, whose conception of silence and openness to all sounds were a liberating influence. Yet Julius has always kept his distance from Cage. "It's very difficult to become an independent artist when you are close to a figure like John Cage," he says. "Most artists connected to him could not move by themselves. They were always saying, 'John said I did a good piece.' In my case, [Takehisa] Kosugi knew him very well and told me stories about him. But I was too shy to talk to him and I am happy I only watched from a distance."

Julius's forthcoming projects testify to his continued independence and creativity. He will be showing some of his video images in Berlin in November, while next year's Märzmusik will feature pianist Aki

Takahashi performing one of his graphic scores. This is by no means his first attempt at composing for others. Vocal ensemble die maulwerker presented a memorable performance of a series of graphic scores titled *Songbooks 1-6* in Cologne in July 2004. Meanwhile, Julius is preparing for a major show in Bochum next April, which will probably include a symposium and contributions from like-minded artists and friends, ranging from Akio Suzuki, Takehisa Kosugi, Miki Yui and the dancer Junko Wada, to John Cage and Kasimir Malevitch.

Julius may have been at the forefront of the nascent German sound art scene in the 1980s, along with the likes of Christina Kubisch and Hans Peter Kuhn, yet he remains modest about his achievements. "I was like a kid next to people like Kosugi and David Tudor," he says. It is not for nothing that Julius considers Kosugi and Tudor as precursors. They may not be sound artists as such, but David Tudor's *Rainforest*, for instance, broke new ground in the 70s in terms of its sound sources and their placement in space. As for the new generation of sound artists, they are not as obsessed with sound as the artists of Julius's generation, who had to contend with the resistance of the art and music establishment, not to speak of the public. "[Today's sound artists] are more open," he concludes. "They don't care whether they are working with sound or visuals; they mix everything. Thanks to the people who came before, they have realised that sound is not such a big deal – it's just a material like any other." □ *Wet Music* is at the *Galerie Lara Vincy, Paris*, until 5 November. *Rolf Julius* will be taking part in *Playing John Cage*, a group show at the *Amolfini, Bristol*, from 5 November until 15 January 2006, and *Kettle's Yard, Cambridge*, 28 January until 2 April 2006

THE WIRE 83

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

ROLF JULIUS

À hauteur d'oreilles, en prise directe avec la poésie élémentaire de la nature : l'art de Rolf Julius tient de la performance sonore chère à l'avant-garde expérimentale et de la sculpture *in situ* marquée par l'influence diffuse de l'Arte povera et de Fluxus. Sorte de fils spirituel de La Monte Young (l'auteur de *Composition n° 2*, une pièce consistant à faire un feu devant le public), l'artiste glisse depuis la fin des années 1970 son esthétique discrète dans les galeries et musées mais aussi dans le désert, les arbres, sur des plans d'eau, des façades d'immeubles, des baies vitrées... « Je crée un espace musical avec mes images. Avec ma musique, je crée un espace imagé. Les images et la musique sont équivalentes. Elles rencontrent l'esprit du regardeur et de l'auditeur et, dans son intérieur, il en résulte quelque chose de nouveau. »

Son installation *Large Black* (1996-1997) illustre cette dynamique d'équivalence et de synesthésie : un grand haut-parleur devient le récipient accueillant quelques grammes de pigment noir qui s'agitent à la moindre palpitation de la membrane, incarnant le crépitemment sonore en fragiles éruptions, fumerolles et nuages. Parfois, l'œuvre vient à la rencontre du corps (*Music for eyes*, 1981, où deux petits haut-parleurs se posent sur les yeux du visiteur telle une paire de lunettes pour regarder le son), parfois l'œuvre se cache (*Music for a bamboo forest*, où les speakers se perchent aux branches des arbres en une présence quasi invisible). Cette relation au paysage resurgit dans de nombreuses installations : des haut-parleurs essaimés en archipel, sur le sol, sur les murs, le plus souvent de très petite taille, couverts de pigments rouges, noirs, parfois posés sur un pavé ou cachés dans un bol laqué rempli de sable ou d'eau.

Autant de micro-royaumes qui bruissent de mille rumeurs modulées, où s'entremêlent traces de piano, bruits urbains, sons de la nature et variations électroniques. La grâce singulière de l'œuvre de Rolf Julius réside définitivement dans cette luxuriance délicate, née d'une économie de moyens absolue.

Éva Prouteau

Repères

Né en 1939 à Wilhelmshaven, Allemagne.
Vit et travaille à Berlin.

Galerie

Galerie Cortex Athletico, Bordeaux.

Œuvre Estuaire 2009

Une intervention sonore sur la façade du futur siège du Groupe Coupechoux, baptisé Manny, qui sera inauguré sur l'île de Nantes en décembre 2009.

114. *Backstage*, Rolf Julius, 2008.
Coupes, bols, woks, verres,
lampe, speakers, cartes
postales, cendre, fer,
pigments, pierres, terre cuite,
papier. Courtesy galerie
Anselm Dreher, Berlin,
et galerie Cortex Athletico,
Bordeaux.

114

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

frieze

It Rests by Changing

Galleria Raffaella Cortese, Milan, Italy

In her introduction to the 1995 reprint of Gregory Battock's *Minimal Art: A Critical Anthology* (first published in 1968), Anne M. Wagner writes (of Yvonne Rainer): 'Dancer should resemble not a sculpture but an "object", carefully defined as devoid of all human reference except scale. In analogizing the living body to Minimalist sculpture, in other words, bodily qualities are definitely stripped from both, even while the body itself becomes an empirical real.' Curated by Simone Menegoi, the works grouped in 'It Rests By Changing' (a quote from Heraclitus), seem to hold the opposite as true: sculptures do not resemble objects so much as 'bodily qualities' choreographing actions around space, and dealing with rhythm, rest and unrest. Well researched and laid out, 'It Rests By Changing' frames a specifically Central European take on 'expanded sculpture' which lies at the crossroads between Minimalism and performance. The exhibition juxtaposes a series of old and new pieces by three pioneering artists, now in their 70s – Rolf Julius; Roman Signer; Franz Erhard Walther – as well as the younger Jiří Kovanda (a self-proclaimed fan of Signer).

The eye-candy here is Signer's *Sand Column* (2008), a pile of red fire buckets filled with sand that functions as a giant hourglass, designed to collapse during the exhibition opening (the sand trickled onto the floor from a tiny hole in the side of the lowest bucket, until the whole column fell over). The work echoes the artist's well-known unbalancing, explosive and sudden performances, documented here by a series of photographs ('Action mit Fässern', 1992; 'Kugeln', 1999; 'Bürostuhl', 2006).

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Julius' tiny sound installations (*Musikrest*, 1983 and *White Field* (Landscape), 2007) reclaim deceptively small portions of space and perception: while the volume is kept very low, it would turn into a soundtrack of screams and piercing noises if it was fully amplified. The liveliest dialogue opens up between Kovanda, who personally worked on the installation, and Walther's participatory 1960s works. A contemporary of Joseph Beuys, Sigmar Polke, Gerhard Richter and Blinky Palermo at the Düsseldorf Academy, and also included in Harald Szeemann's 1969 'When Attitudes Become Form' at the Kunsthalle Bern, Walther has recently been regaining much critical attention: 2008 saw a solo show at CAC Brétigny, and this year he is showing at Mies van der Rohe Haus in Berlin and the BAWAG Foundation in Vienna. Both soothing and menacing, Kovanda's *Untitled* (Two Cushions) (2006) is nailed to the wall almost face to face with Walther's *Stirnstück* (Forehead, 1963), a red velvet pillow suggests that the viewer to rest his/her head upon it, and thus bend to the sculpture's needs. On the same wall Kovanda's untitled 2006 series of white plastic spoons filled with vodka invites everybody to open their mouths to sip it in.

'It Rests By Changing' brings forth Kovanda's engagement with sculpture as an open and self-effacing process, rich in human reference. For example, a found chair rests precariously on three legs, the fourth stuck in the wall beside it, poking like a finger (*Untitled*, 2006), while Walther's horizontal *Standing Piece in Two Sections* (1975) is counterbalanced by his impromptu *A sculpture made by Antonio, realized by chance during the installation* (2009), a pile of left over blocks of polyurethane and papers, set aside for cleaning the floor before the vernissage – a playful, tongue-in-cheek affirmation of the exhibition's bearable lightness of being.

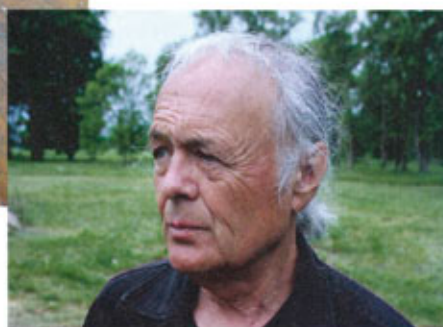
Barbara Casavecchia

Cross Platform

Sound in other media

Rolf Julius (right) and his installation *Why Pink, Why Yellow, Why Green* (2003)

Rolf Julius

The German artist explores the inner life of stones and sounds made by colours.

By David Keenan

"I'm interested in nothing," Rolf Julius insists. "It's difficult to explain. But this is the main theme of my work. To show nothing. But it's very difficult to show nothing, you have to show something. So this is my main interest." In person, the Berlin sound artist is as gromic and poetic as his many audio sculptures and installations. Since the mid-1970s he has worked with small sounds presented in tandem with simple creations, stones with tiny painted speakers affixed to them, vibrating bowls of coloured water, simple dots of paint on gallery walls. His work blurs the line between seeing and hearing, making sound visible while simultaneously altering the way it is heard using visual cues. "When I tell you, you think I'm crazy," he laughs. "But eyes and ears to me are the same. Eyes are very close to the ears. I always make mistakes between the two. But everybody does, actually."

Julius was in Glasgow for a rare performance at last spring's Instal festival, where he presented one of his 'small music' pieces that combine his background as a visual artist with the creation of tactile sound objects in order to explore the concept of silence through the magnification of subtle levels of process. "When I started this thing, I was working with buzzers, interval buzzers," he relates. "Normally they make beep noises and nothing more, but I opened them up and replaced the metal plate with tiny sound sources. Then I recorded them using a tape recorder and slowed down the speed. I discovered that inside there is a lot of material that already sounds like music. And I just kind of amplified that. Also, when I was using the buzzers I did not give the buzzers the correct batteries. I was deliberately using bad batteries so the buzzers had a hard time. They were kind of dying, so there was something happening that was not under my control. At this point I became interested."

Julius's use of broken technology, dying batteries and artificially impaired electronics, underlines one of his structural obsessions, the representation of time and distance in the manipulation of sound. His work often conflates the two, using a combination of visual and aural counterpoints in order to juggle perspective. For the Instal performance he used a series of small stones and bowls of water with tiny speakers set on top of them. The speakers relayed quiet, prerecorded sounds while Julius used a laptop to flash bigger sounds between PA speakers, heightening the sense of physical displacement. Despite the visual cues, the performance wasn't about amplifying the physical characteristics of the objects themselves. Rather, the various constructions functioned as inspiration for the aesthetic aspect of the piece, while doubling as visual ciphers for the audience's interpretation.

"I only can say it in such a sentence, like poetry," Julius admits. "But when I try to explain this poetry, then I have a problem. It sounds silly when you explain it but in a way the pieces are there, not to give the audience a help, though you can see it that way, but maybe so the piece can happen in the way that I imagined it. Hopefully, the performance might explain the small pieces and vice versa."

Julius's visioning of his compositions begins from the standpoint of the imagined nature of the objects themselves, facilitating a profound form of conceptual empathy that feels closer to magic. "I have a very good relationship to the stones," he laughs. "The thing is when you do this kind of work, you have to change your perspective. Sometimes I am sitting here but when you understand what you are doing you have to also be on the other side, for instance on the stone's side. But don't take it literally. It's just to explain how I think of it. But still, it's true what I am saying. But

the sound is not an illustration to show this stone is a 'strong' stone or some kind of character trait. When I tell you I try to be inside the stone, I'm trying to say that I know how the sound will be and that's the nature of the piece, and sometimes you understand it better and sometimes not."

Julius's creations aim for a reconciliation of formal and intuitive properties, a three-dimensional canvas that would exist outside of concepts of metaphors or ideas. The use of simple colours extends his painterly approach, where colour works to inform the feel of the piece while doubling as its visual expression.

"I cannot sing," he admits. "But if I could, I could sing you what yellow is. Because I know exactly what yellow is or could be. But I also know what is not yellow. For instance, I did music for a yellow spot and a blue spot. There were two speakers with yellow pigment attached on a wall and I did the same thing with blue speakers. I made music for the yellow and music for the blue and then I changed the tapes and it didn't work at all. It was kind of a disaster. There is a music which could be as yellow as possible, let's say that, but it's not yellow in reality. But when you see it, when I express it, it is yellow. On the other hand, sometimes I use colours in a different way. For instance, I made an installation using colours and I titled it *Why Pink, Why Yellow, Why Green*, just to put the attention on this question. When they ask me why, I say I don't know. I cannot give you the answer. But if you concentrate on the question "Why yellow?", and try to understand, then you are free to listen. You think it is the main thing, but it's not the main thing, it's just something inside you. This helps the brain to get fresh." □ Rolf Julius's work features in the Echigo-Tsumari Art Triennial in Japan this month. His solo exhibition opens next month at Oboro gallery, Montréal

À VOIR...

Contempler avec ses oreilles

EXPOSITION Rolf Julius investit discrètement la galerie Cortex Athletico

«**W**all drawing (cortex) » habille l'entrée de la galerie d'une succession de petits haut-parleurs ronds greffés au mur, qui dispersent un flux sonore dérobé et furtif dans une calligraphie onduleuse. Au fond, dans la dernière salle, une multitude d'éléments s'offrent à la vision, créant un ensemble de miniatures assemblées dans une scénographie élégante et épurée. Des morceaux de granites et de roches sombres, vêtus de petites encelintes se juxtaposent pour créer trois champs quadrangulaires. La poudre d'un récipient de terre cuite brisé se laisse creuser par les ondes sonores qu'elle camoufle. Plus loin, un bol au contenant bleu s'accroie à un récipient investi de jaune, quand un haut-parleur plus grand, suspendu depuis le plafond se rapproche de leur altitude. Un réseau de fils parcourt le sol, reliant chacune de ces ramifications cellulaires à un mini équipement de lecture.

Paysage sonore

Les timbres musicaux d'un grelot ou de cloches lointaines, la rugosité d'un souffle atmosphérique et les palpitations spatiales se distinguent puis s'entremêlent dans une composition singulière. Atténuées, les sonorités imposent l'éveil de l'ouïe, de

« Blue (Yellow) ». Dimensions variables, technique mixte, 2009. PHOTO OR

ce sens que l'on préfère souvent chloroformer afin d'alléger les nuisances qui l'irrite quotidiennement. Apparaît alors un paysage façonné d'associations cérébrales, d'étendues sensibles convoquant le souvenir, déclinant les multiples d'une mémoire collective. Le sous-sol de la galerie devient pour un an l'espace des investigations évolutives de l'artiste,

qu'il inaugure avec l'installation « Raining », qui convoquent les ruissellements devenus muets de la pluie.

Depuis les années 70, Rolf Julius travaille avec le matériau sonore. Il découvre à cette époque sur Radio Brême le compositeur lié au mouvement Fluxus La Monte Young, et s'engage à développer par la suite

son espace sonore, qui n'aura de cesse de tisser des relations étroites avec le monde et la nature.

Anna Maisonneuve

Vernissage de l'exposition Rolf Julius « Blue (Yellow) » mardi 28 avril à partir de 19 heures Visible jusqu'au 23 mai. Ouvert du mardi au samedi de 12 heures à 19 heures et sur rendez-vous au 05 56 94 31 89.

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

WÄREN DA NICHT DIE REGENTROPFEN

Rolf Julius macht in der Galerie Anselm Dreher „fast nichts“.

TEXT: JOHANNES WENDLAND

Farben haben einen Klang. Was für Kinder noch eine selbstverständliche Tatsache ist, erscheint vielen Erwachsenen irgendwann eher befremdlich. Der Künstler Rolf Julius hat es geschafft, sich in dieser Hinsicht seine kindliche Wahrnehmung zu erhalten.

Die Notenblätter seiner Komposition „Musik für eine längere Zeit“, die am 22. März auf dem Festival *MärzMusik* von der japanischen Pianistin Miki Yui aufgeführt wird, bestehen aus langen Papierfahnen. In einer gewissen Regelmäßigkeit sind darauf große schwarze Punkte getuscht und vielleicht auch hier und da ein roter Punkt. Gemeinsam haben er und Miki Yui versucht, sich dem „schwarzen Klang“ anzunähern. „Das ist eine Formsprache, die man erst lernen muss“, sagt der 66-jährige Künstler. „So, als müsste man Vokabeln pauken.“

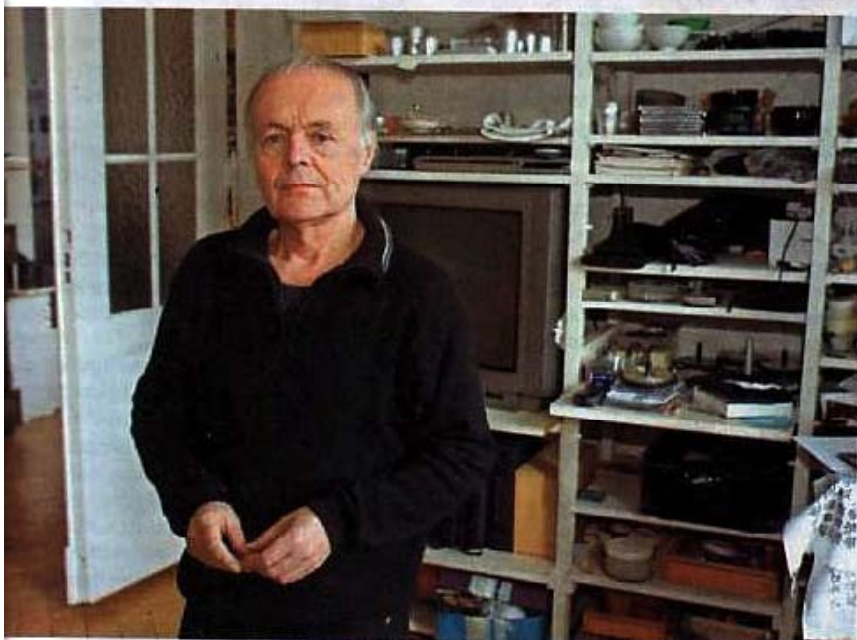
Die Papierfahnen mit dem minimalistischen Notenbild werden die Kopfwand des rund sechs Meter hohen Konzertsaals im Haus der Berliner Festspiele füllen, was dem Publikum zunächst ein beeindruckendes visuelles Erlebnis bieten wird. Rolf Julius wird zwar immer wieder als Klangkünstler bezeichnet, doch ihm ist diese Schublade gar nicht so lieb. Seine Werke wollen genauso betrachtet wie gehört werden. „Erst wenn es ein gutes Bild ist, dann ist es auch eine gute Notation“, meint er. Eine solche Notation ist auch in seiner Ausstellung *Blau Gelb Rot* in der Galerie Anselm Dreher zu sehen, die am 3. Februar eröffnet wird.

Gute Bilder waren für ihn etwa jene Fotografien, die er einmal in seiner nordwestdeutschen Hei-

mat am Nordseedeich gemacht hat. Es waren Aufnahmen, die den leicht bewegten und dennoch sehr gleichmäßigen Verlauf der Deiche nachzeichneten. Sie dienten als Vorlagen für Klangfolgen, die die Gestalt der Deiche nachempfanden. Es sind also nicht nur Farben, sondern auch Bilder und Naturräume, denen Julius Klänge ablauscht und die er durch Verdichtung und Komposition nachvollziehbar macht.

Seit rund 30 Jahren arbeitet Julius an seinen Installationen, Objekten und Kompositionen, die sich nie eindeutig der Neuen Musik oder der bildenden Kunst zuordnen lassen. Für dieses „Lebenswerk“ hat ihm das Land Berlin Ende 2005 den Hannah-Höch-Preis verliehen, zu dem auch eine Ausstellung in der Berlinischen Galerie gehörte. Im dortigen „Zeitraum“ stellte Julius an drei ausgewählten Plätzen Bildschirme auf den Boden, die auf Felsen und Steinen am Wasser angebrachte Lautsprecher zeigten. Die kaum bewegten Bilder wirkten beinahe wie Stills, wären nicht hier und da ein Windhauch oder Regentropfen gewesen. Kleine Lautsprecher, über ziemlich chaotische Kabelverbindungen mit kleinen Walkmans verbunden, schufen eine Klangwelt aus künstlichen und natürlichen Lauten und erzeugten eine meditative Atmosphäre.

Wer Rolf Julius in seiner Wohnung in Friedenau besucht, versteht schnell, dass da jemand dem Weltchaos seine Lebensenergien abringt. Regale voller gestapelter Bücher füllen die hohen Zimmer bis unter die Decke. Dazwischen suchen sich Computer und elektronisches Equip-

„Als müsste man Vokabeln pauken“: Rolf Julius in seinen Arbeitsräumen.

Fotos: Korridor, Uwe Schwarze

cortex
athletic

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Die Welt als Schwellenphänomen

Rolf Julius ist in der Weserburg und in der Galerie Beim Steinernen Kreuz ganz poetisch zu erleben

Von unserem Redakteur
Arnulf Marzluft

BREMEN. Es gibt zwei gegensätzliche Welten der Erscheinung: Wo etwas ist, kann man etwas wegnehmen und wo nichts ist, etwas platzieren. Wie aus beidem Welt wird, kann man in der Weserburg und ebenso in der Galerie Beim Steinernen Kreuz erleben, wo Rolf Julius mit neuen Arbeiten zu erleben ist.

Denn Julius schafft es, beide gegensätzlichen Momente in einer Inszenierung spielen zu lassen – wie gebrochene Symmetrien, rechts-links-Dimensionen oder Klangspreizungen. Hintergrund kann Vordergrund werden und umgekehrt, je nach Fokus der Konzentration des Betrachters.

Zwei Räume, je einer in der Weserburg und in der Galerie, liegen im Halbdunkel, in das Julius leuchtende Flachbildschirme platziert und hier und da eine Lichtquelle. Andere Gegenstände treten als Schatten in Erscheinung, oder ihre Dinglichkeit verschwindet im Dunkel. Dazu hört man Geräusche aus winzigen Lautsprechern, die sich identifizieren lassen: Wasser oder so ähnlich. Die Trennschärfe zwischen natürlichem und künstlichem Geräusch ist knapp. Julius umspielt die Wahrnehmungsschwelle aller Sinne, tanzt mit seiner Kunst auf ihrer Linie, markiert sie aber auch mit seinen skulpturalen Installationen.

Als der in Berlin lebende Julius einst eine Klanginstallation für die Bürgerweide geschaffen hatte und die Geräusche murrender Gebirgsbäche den Passanten eher aus der Wahrnehmungsschwelle heraus ins Bewusstsein drangen, hatte es auch Proteste der Angestellten aus den Gebäuden vom Nordeingang des Bahnhofs gegeben. Das Hintergrundgeräusch verschaffte sich penetranten Zugang zum Vordergrund. Das knapp über der Wahrnehmung Liegende kann auf die Dauer eine gleichsam dröhnende Eindringlichkeit entfalten. Auf die Dauer, weil Julius unsere innere Verarbeitung mit einkalkuliert.

Ebenso verhält es sich mit den Videoschleifen von Naturvorgängen auf den Bildschirmen. Tropfen fallen in Wasser und bilden konzentrische Kreise, die sich überlagern und Muster bilden. Echoartig sind die Bildschirmbilder in der Weserburg angeordnet, im Raum gestaffelt. Der einen Dreiergruppe ist eine zweite zugesellt mit vom Wind leuchtend bewegten, stämmigen Pflanzen-

Wer sehen will, muss erst an Ort und Stelle fühlen lernen, deshalb gibt es nicht viel zu sehen: Arbeit von Rolf Julius in der Weserburg.

FOTO: FR

spitzen. Die Arbeit bei Seinoth mit kleinen Bildschirmen wirkt fast konzentrierter und strömt eine herrliche Poesie aus. Julius nutzt in dem Raum überdies die changierenden Farben, die durch unterschiedliche Blickwinkel entstehen. Er stellt seine „Signale“ so ein, das ihre Gegenständlichkeit im Zustand des Zerbröckelns erscheint. Bildhaft wird dieses „Tuning“ in seinen Zeichnungen mit Tusche und Feder in der Galerie: Pflanzen, Landschaften sind bildhaft gewordene Balancesakte von Zerfall und Aufbau gleichermaßen – wunderbar austariert in zerbrechenden Linien und assoziierten Punkten. Man glaubt einen ganz präzise konstellierten Momenten von Worten und

Vergehen in ein und denselben Akt zu entdecken, in dem die Zeit zum Schein wird. Bei Seinoth ist eine Serie von Schalen mit Asche und Salz installiert, in denen ebenfalls winzige Lautsprecher Schwellengeräusche zwischen „gegenständlicher“ Natur und Synthetik „aus der Dose“ abgeben. Denn bei aller Meditationstauglichkeit der Arbeiten mit einem Unterstrom aus Asien – von John Cage wiederum gefiltert – kommt die Härte der Kunstdiktion durch den Blick auf das Ganze, der auch die Hardware unserer Realität nicht ignorieren sollte: Kabel, Stecker, Drähte, Schalen, Glasplatten, die Bilder bedecken, welche wieder zu den Bildschirmen, bewegten Bildern, oder Lautspe-

chern, die „im Wasser“ des Bildschirms liegen. Jedes dieser „Zeichen“ verweist auf einen Partner an anderer Stelle, oder gar Hören auf Sehen, Sehen auf Schmecken – wenn man etwa Salz in Schalen betrachtet –, oder das Stumpfe der Asche taktil erfährt. Der Beobachter wird auf seine Rezeptivität verwiesen und alles, Natur wie Technik klingen als Echo unserer Sinne.

> Vom 23. Februar bis 5. April. Weserburg (Ternhof 20), sonnabends und sonntags 11 bis 18 Uhr, dienstags, mittwochs, freitags 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 21 Uhr. Galerie Beim Steinernen Kreuz (Nr. 1) sonnabends 10 bis 14 Uhr, mittwochs bis freitags 14 bis 19 Uhr.

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

qu'elles soulignent, et nous font entendre, en quelque sorte, la «sonorité», la respiration, voire le rire intérieur d'objets ou de matériaux pourtant totalement aseptisés. En janvier 2005, la galerie Une (Auvier) avait présenté, sous le titre *Electric Boogaloo*, une composition de «tags d'intérieur» colorés de l'artiste. Reprenant fidèlement les contours de ces signatures trash anonymes, les tags en question étaient en réalité de clinquants bas-reliefs en métal glacé, soit des bibelots design pour bourgeois bohèmes.

Gauthier Huber

bordeaux

**FRANCK EON
ROLF JULIUS**

Cortex athletico
12 mars - 9 avril 2005

Pour Franck Eon, la peinture reste encore un objet imprévisible et délirant qu'il convoque et provoque dans ses syncopes, sa mythologie, ses silences ou son bavardage. Dans son film d'animation *X-Woman*, il transplante le *Professeur de sociologie* de John Currin dans un remake d'une séquence basique de la science-fiction transformée ici en une invasion de motifs abstraits volants, il propose comme théâtre d'une explosion une vue du Futuroscope associée à un paquebot de Malcolm Morley, et il présente une série de tableaux abstraits (les images en 3 D simplement retournées de la galerie) sur un papier peint dont le motif représente l'artiste, quatre fois, installé dans les sièges de peinture (des châssis ajustés) d'une installation d'Art and Language. La figuration ou l'abstraction ? L'image ou le langage ? La programmation ou la composition ? La création ou la copie ? Le stable ou le mouvant ? Franck Eon sait combien il est difficile de s'en tenir à l'acceptation appliquée et lucide d'une chose par opposition à une autre. Sa préoccupation n'est donc pas de se maintenir dans une ligne droite sans jamais en dévier. D'où, chez lui, cette tendance au vagabondage dans les expériences les plus diverses pour, à chaque fois, s'en dégager et aller au-delà.

Franck Eon se confronte à la peinture en fin négociateur. Mais il n'est pas question de gérer le désaccord pour organiser l'accord. Pour lui, la négociation ne procède pas d'un marchandage où la mise en place réfléchie de règles serait le meilleur antidote à l'exercice débridé, sauvage, de ce marchandage. Négocier s'entend ici dans un sens proche de celui de négocier un virage, c'est-à-dire d'adapter la capacité d'une voiture, sa vitesse à la difficulté particulière d'un segment de

Franck Eon. «X-Woman». 2005. Film d'animation

route. Franck Eon régule des forces opposées ou, plus précisément, il en fait à la fois un tout et le contraire d'un tout, sans laisser échapper aucune impression de confusion ou de faiblesse, et situe ainsi la peinture dans un lieu étrange qui n'est ni positif ni négatif mais en même temps l'un et l'autre. Dans cette idée du multiple et du multiforme, du mélange des registres, il a sollicité, pour cette exposition, l'intervention de Rolf Julius. Cet artiste a répondu par des dessins sensibles, subtils, et des agencements de haut-parleurs, de matériaux d'une grande diversité et des sons enregistrés ou fabriqués, qui s'inscrivent discrètement dans l'espace, à la limite du visible et de l'audible, et participent ainsi à ce processus de décentrement et de léger vertige.

Didier Arnaudet

metz / brétigny-sur-orge

TERESA MARGOLLES

Frac Lorraine
5 mars - 1er mai 2005
Centre d'art contemporain
13 mars - 30 juin 2005

Teresa Margolles appartenait naguère à Semefo, groupe de Mexico dont les performances underground, au début des années 1990, suscitaient le scandale (1). Suite aux nombreux changements intervenus parmi les membres

**cortex
athletico**

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Michela Atherton, Tricolor 9, Tricolor 2, Tricolor 12, Tricolor 13, 2005. Courtesy: Milica Gallery, Southampton

continues despite the repeated assurances of the security and operation rescue teams.

In a series of maps of the strait, Atherton places pins to mark where remaining wreckage accumulates. Depending on your view, the amount is either a logical probability of the large volume of traffic or an unnerving reminder. Recalling Nathan Coley's coloured-pencil drawings of suspect packages, referring to Pan Am Flight 103 and rendering terror blankly, Atherton instead uses symbols of disaster to reveal the absurdity at the fulcrum of our authorities' way of dealing with incidents.

Overall, a short shadow is cast, mainly due to half-realised efforts to document the sunken vessel. But then Atherton revels in such breakdowns, creating impoverished fragments between the unlikely pairing of luxury and failure.

CHRISTOPHER MCCORMACK

BORDEAUX: CORTEX ATHLETICO

FRANCK ÉON AND ROLF JULIUS

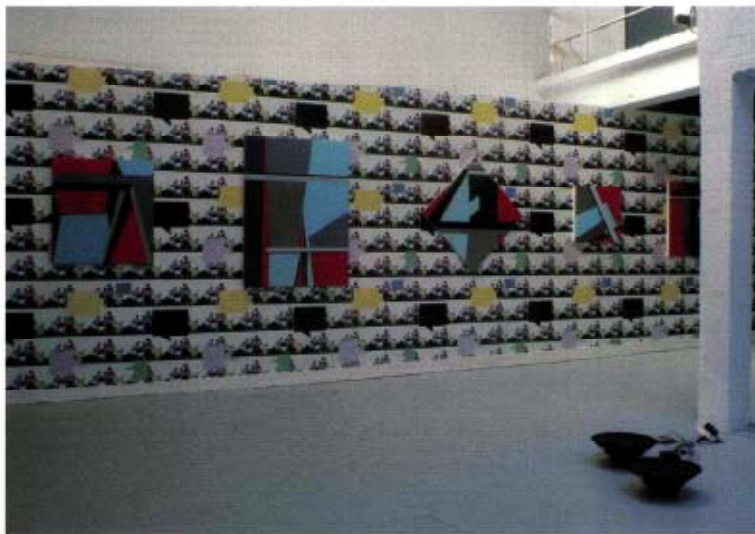
12 March – 9 April 2005

www.cortexathletico.com

The third and most successful in a series of 'visual dialogues' at Cortex Athletico presents paintings by Bordeaux-based Franck Éon with the sound

Franck Éon, Futuroscope 1 and 2, 2005 and Rolf Julius, Six hanging speakers (new version), 2004. Courtesy: Cortex Athletico, Bordeaux. Photo: Pierre Lavoisier

Above: Franck Éon, *Cortex 1-5*, 2005 and Rolf Julius, *Two Bowls*, 2000. Courtesy: Cortex Athlético, Bordeaux. Photo: Pierre Laveque. Below: Liliana Moro, *Underdog*, 2005. Courtesy: Galleria Emi Fontana, Milano. Photo: Roberto Marassi

installations of Berlin artist Rolf Julius. Despite (or perhaps due to) the differences in approach and media, artists' age and background, the conversation is a fruitful one.

Éon's studio is located above the gallery, giving him time to study its awkward architecture, abstracted in his recent series of acrylic canvases, *Cortex 1-5* (2005). These are hung against brightly coloured wallpaper featuring clones of the artist sat around an Art & Language table, an emergency committee convened to discuss the future of painting, each Éon spouting monochrome speech bubbles.

Futuroscope 1 and 2 (both 2005) are bold, flat compositions featuring the recurrent motif of the pseudoscientific theme park built outside Poitiers while Éon was studying there. Fascinated by the extraordinary architecture rising from the green fields, he has since toyed with the image digitally, recently reintegrating it into his painting. Here it appears by the sea, a ferryboat in the foreground. In *Futuroscope 2* black smoke billows out behind the ferry, as if a catastrophe occurred in the short time between the two images and was captured in the inappropriately slow medium of painting.

Counterbalancing these loud canvases, Julius's works are the epitome of subtlety. Referred to by the artist as 'small music', they comprise speakers emitting compositions of natural and electronic sounds. Ranging in size from *Two bowls* (2000) – two large loudspeakers placed on the floor, dusted with black pigment that vibrates to the sound of splashing water – to the wall-mounted speaker of *New zikada* (2004) measuring five centimetres in diameter and resembling a paper poppy, from which emanates the chirping of crickets, Julius's installations reveal simultaneous enthusiasm and restraint, equally evident in his ink drawings. Most beguiling is the whimsical *Swimming* (1999) – a pair of tiny speakers floating in water and broadcasting the sound of a trickling stream – and the easily overlooked *Dirt: Bordeaux version* (1986/2005), two minute speakers hidden under a pile of dust, emitting a sound that evokes an ants' chorus.

ZOE GRAY

MILAN: GALLERIA EMI FONTANA

LILIANA MORO: *UNDERDOG*

25 March – 19 June 2005

'Underdog' illustrates one of the most difficult struggles we have to face: stepping out of our own skin in order to recognize our nature and duality, our victories and failures. In this case Liliana Moro wants to return lost dignity to the underdog, to show him the cyclical phases of life, to permit him to escape from himself in order to consider his actions from a distance. The analysis of both human and animal aggression and fragility has to be considered as well as the fine line that separates these conditions and territories.

Five bronze sculptures, representing as many fighting dogs in different positions and roles, are placed throughout the exhibition space. One waits vigilantly with tensed muscles; a pair are engaged in vicious combat; one yelps in triumph, while another succumbs, inert on the floor. Is this a narrative that somehow develops cinematically throughout the space or five studies of a single

April 2005

Penombra - Rolf Julius

Dal giovedì 14 aprile 2005
al sabato 25 giugno 2005

Gli artisti correlati [Rolf Julius](#)

Comunicato stampa evento: Penombra - Rolf Julius

Rolf Julius : penombra
thursday 14th april 2005 at 7 pm

On Thursday 14th April Rolf Julius will open an exhibition of new works conceived specifically for the space at e/static. Exactly four years after his first solo show here, the German artist (whose works have been displayed in the section Ecoute, at the important exhibition "Sons et lumières", which took place at the Centre Pompidou last autumn) returns to Turin with quite a different project. As the title reveals, a twilight atmosphere will predominate. Perhaps in order to more clearly emphasize the sounds emanating from the works, Julius will immerse the space in a half-light, alleviated only by the faint emissions from some TV screens. In turn the screens will project fleeting images, like visions half left in the mind from a dream after waking.

Shadows suggest a place of silence and seclusion, a temporary (even discrete and welcoming) shelter from the crude and somewhat aggressive starkness of reality that one is forced to engage with. A place, that is, in which it is easier and more pleasant to listen, both to surroundings and to oneself. On this occasion, the quality of soundscape that one finds in all the installations of this important and very original artist (who is a master at establishing unusual and yet perfect

relationships between sound and image, and again between these and the space in which they are found) may reach levels of even greater purity and precision. That is, it may become clearer within the shadow.

Rolf Julius has been active for some time in an international field of artistic research that includes a range of artists of the highest level: John Cage, above all, as well as Christina Kubisch, Max Neuhaus, Terry Fox, Takehisa Kosugi, Hans Peter Kuhn, and Akio Suzuki. His works have appeared in important museums and institutions throughout the world (including the Pompidou in Paris, the PS1 in New York, the Hamburger Bahnhof in Berlino, the Mattress Factory in Pittsburgh, the Fridericianum of Kassel) and he has recently received much attention for his participation in the important collective "Light Sculpture" at Mulino 503 in Vicenza (www.503mulino.com).

until 25th june 2005
tue/sat 4.30/7.30 pm
e/static, via Parma 31, 10152 Torino - I
+39 011235140 www.estatic.it

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

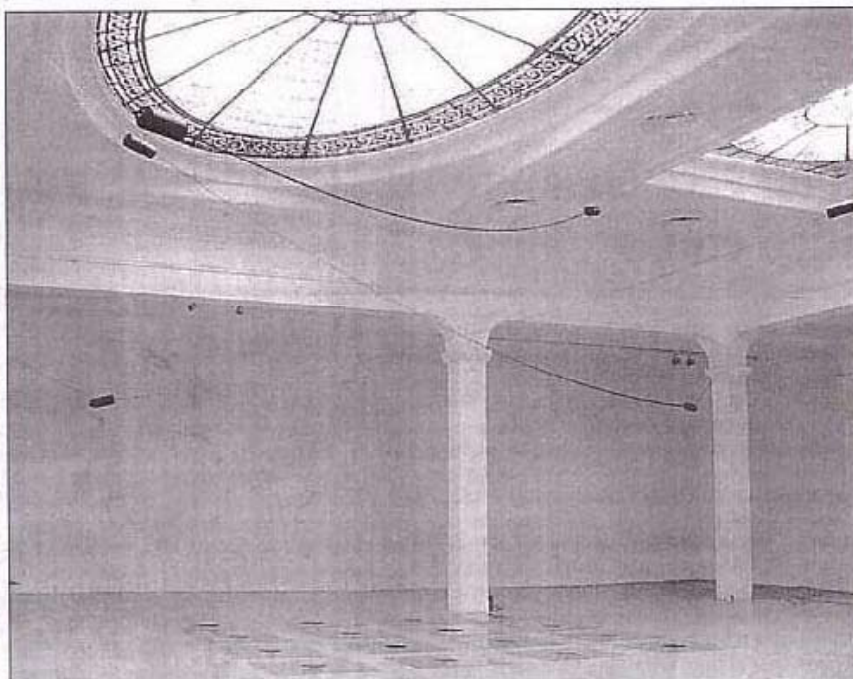
ISABEL OBIOLS, Barcelona

Dos diálogos simultáneos, entre el silencio y el sonido y entre el espacio y la obra de arte, se dan cita hasta el 14 de junio en la Sala Metrònom. La exposición *Al lado del silencio* reúne cuatro instalaciones de arte sonoro realizadas por artistas residentes en Berlín, considerada la capital de esta forma de expresión: Rolf Julius, Ed Osborn, Ute Safrin y Akio Suzuki. "La actitud de los artistas me sugirió el tema de la exposición", explica la comisaria, Maija Julius. "El silencio es una tendencia diferente a las actitudes habituales en el arte contemporáneo, que tiene tendencia a hacer grandes obras mientras que en éstas hay una suerte de contención". Contención y cierto minimalismo que invita a la concentración.

Es lo que busca, por ejemplo, Rolf Julius, cuya obra —*Balsa (rojo, negro)*— se puede ver en la sala central de Metrònom en un espacio compartido con la obra del japonés Suzuki. Julius ha dispuesto sobre el suelo 16 cuadrados de cristal, bajo los cuales hay otros tantos altavoces que emiten sonidos muy leves de la naturaleza e instrumentales. Encima de los cristales, círculos de pigmento rojo y negro. "El color es el primer paso de la concentración por parte del espectador. A partir de ese primer impulso, éste

El silencio y el espacio dialogan en Metrònom

Cuatro artistas que residen en Berlín presentan sugerentes instalaciones sonoras

La instalación *Balsa (rojo, negro)*, de Rolf Julius, en la Sala Metrònom de Barcelona. / EL PAÍS

te puede empezar a escuchar", afirma el artista.

La obra de Suzuki, *Eco*, está colocada colgando del techo de la sala, volando por encima de

la de Julius. Reproduce en cierta manera ese juego infantil que quería imitar un teléfono con dos vasos de plástico unidos por un hilo. En este caso, la tecnolo-

gía es superior, claro. Son tres cables en forma de espiral que juegan con el sonido y lo transforman.

Safrin provoca un diálogo entre las dos salas simétricas Mat y Sequi de Metrònom. Lo hace con la instalación *Para dos*, formada por dos tubos contruidos con diversos materiales que simulan continuidad entre las dos habitaciones. Un sonido recorre los tubos y parece que cruza, primero una sala y luego la otra, provocando una suerte de vibración. "Parto de los objetos, de su forma, color y capacidad acústica, y luego los integro en el espacio", explica la artista.

La obra de Osborn, *Campo de voces*, está en la sala Nil. Allí se han dispuesto cinco pies de micrófono encabezados por un pequeño altavoz cada uno. Un motor en la mitad de cada pie hace que vibren sucesivamente. Los sonidos que emiten los altavoces son conversaciones grabadas al azar y tratadas después con ordenador, de modo que las palabras no se reconozcan y se sucedan suavemente en un ruido continuo.

Metrònom es uno de los centros pioneros en las exposiciones de arte sonoro, una línea

que ahora se complementa con su nueva orientación dedicada a la investigación de los puntos de contacto entre arte, ciencia y nuevas tecnologías.

cortex
athletic

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Exposition

Rolf Julius *musique pour les yeux*

du 11 avril au 21 juin 2003
Frac Limousin, Limoges

Ce printemps, le Frac Limousin présente une exposition monographique de l'artiste allemand Rolf Julius.

La démarche de Rolf Julius (né en 1939 à Wilhelmshaven, vit à Berlin) repose sur une double approche. A la fois sculpteur, dans le sens où sa prédilection va à l'agencement de matériaux plastiques très variés (plaques de verre, de métal, pierres, pigments, etc...), Julius est aussi musicien à part entière, dans la mesure où il réalise des compositions électro-acoustiques, donne des concerts et des performances où la part de l'improvisation est souvent importante. A la lisière entre le domaine des arts visuels et celui de la création musicale, ses recherches se caractérisent par un sens particulièrement subtil de l'hybridation et par le lien étroit qu'il parvient à établir entre musique et sculpture.

Rolf Julius, *Musique pour les yeux*, action musicale, Brême, 1982 / ©DR

Depuis 1975, date à laquelle il intègre le son à ses premiers travaux photographiques, Julius a travaillé dans des contextes très variés, aussi bien à l'extérieur (dans le désert, les arbres, sur des plans d'eau, des façades d'immeubles, des baies vitrées,...) que dans des espaces clos (galeries, musées, ...), en Allemagne, bien sûr, mais aussi beaucoup au Japon, aux Etats-Unis, au Brésil, en Finlande, en France,... développant ainsi une réelle capacité d'adaptation aux lieux les plus divers.

Par une esthétique parfois très discrète, à la limite du visible et de l'audible, les œuvres de l'artiste agissent comme de véritables instruments de révélation des qualités propres des matériaux utilisés et de leur site d'implantation.

Ainsi, une exposition de ses sculptures sonores ressemble à une sorte d'orchestre où le spectateur/auditeur peut déambuler, attiré tantôt par de sourds crépitements provenant d'un tas de poussière, tantôt par la vibration assourdie d'une plaque de verre recouverte de pigment.

En plus d'un ensemble très important de sculptures et d'œuvres sonores à base de couleurs primaires, de pigments, de plaques de verre, de pots de fleur et de cendre, en forme de nuage etc. , l'exposition présente des travaux photographiques des années 70 et des œuvres récentes sur papier ainsi qu'une œuvre spécialement conçue pour l'extérieur, dans le sas d'entrée des

Rolf Julius, *Strand-dust*, 1998
Poussière, haut-parleurs, bols, sous-capes, CD
media, lecteur CD, transformateur amplificateurs.
Collection Frac Bourgogne / ©Frac Bourgogne

Je crée un espace musical avec mes images. Avec ma musique, je crée un espace imagé. Les images et la musique sont équivalentes. Elles rencontrent l'esprit du regardeur et de l'auditeur et dans son intérieur, il en résulte quelque chose de nouveau.

Interview de Rolf Julius par Regina Coppola extrait de:
Large Black (red), University Gallery, Fine Art Center, University of Massachusetts Amherst, 2001.

Do you See what I Hear?

Interview with Rolf Julius

For many visual arts patrons, looking at art they don't understand seems pointless and makes them feel ... well, stupid. Perplexed, they walk away muttering "I don't get it." Well, guess what? It's okay if you don't get it. If it impresses you at all, even negatively, then it has challenged you in some way, and that's what art should do. Everyone loves potato chips -- instant gratification. But it takes time to appreciate the artichoke -- scraping each leaf of its sweet and tender meat with your teeth to finally arrive at the prize, the heart. Perhaps all that is needed to appreciate conceptual or minimal art is more time. In today's high tech world of cell phones, on-line living, cyber sites, sound bytes, and little leisure time, people find it hard to truly invest their time and mental energy in art that doesn't speak to them right away. But taking the time can be worth it. And what could end up happening, as with any complex relationship, is a lifelong love and appreciation of what is curious and unfamiliar.

On view at the University Gallery through December 15 is a sight and sound installation, *Black (Red)*, by German sculptor, Rolf Julius. The exhibition features musical pieces that comprise natural and electronic sounds which Julius records, processes and shapes in subtle compositions. These compositions are delivered through diminutive speakers and bowls placed around the gallery. The artist's appreciation of simplicity and the modest elegance that accompanies such an attitude is also evident in his ink drawings, on display as accompaniment to the music.

Spotlight wanted to find out from Julius just how he wanted people to approach his work.

Spotlight: How do you want people to look at your work?

Julius: Basically, people should see and hear the space. Perhaps try to discover familiar territory within the unfamiliar. Musical forms are familiar to most people, as are visual forms like sculpture or painting. This installation combines music and visual forms and the combination creates something new. As an artist I don't want to make you understand in a particular way. If the piece is good, your own sensibilities will make it happen.

How important is sound to each of these pieces?

The sound has a profound relationship to each piece. In fact, it helps to look at the piece to hear it better. I once placed a sculpture that was a pane of glass on a speaker in amongst some fallen leaves of many colors. To look at the many colors of auburn, red, orange and yellow and to hear the music made so much sense. But when I came back that evening in the dark and I could not see the piece, I could not hear the music as well. So there's a profound relationship between the visual component and the quality of sound. I want to give the viewer a reason to look and a reason to listen. In my piece "Why Yellow and Green," I like the movement from the two vibrating black speakers containing black pigment, which leads to the three rice bowls with lids that are still and yet emanate low droning tones, to finally the three white bowls that are filled with the colors of yellow, green, and white that are silent. It's as if the piece is set free at that point.

I know that John Cage is one of your many musical inspirations but the music that emanates from the speakers also reminds me of the meditative drone of a mantra. Does Zen enter into your work?

Not really. I am not a practicing Buddhist. However, a friend of mine who is a Buddhist says that Zen can be in all things and so it could be here as well. I guess you could say that this is very much like a garden and the minimal shapes that are complemented by sparseness and emptiness can place one in that Zen mindfulness. Again, it depends on your sensibility and experience.

What do you say to people who don't understand your installations?

I tell them to get up close and they'll understand. An installation such as this is not like a two-dimensional work on a wall that allows a certain amount of passivity on the part of the viewer. But with an installation, understanding is a process that takes time and the viewer must be willing to participate. If they are impressed and they like it, that's fine. And if they are bothered by it, that's fine too. As with any relationship, there's a lot of give and take that is required of the viewer.

University Gallery Director Betsy Siersma commented that when a couple of children came to the exhibit's opening, they were totally open and non-linear in their approach. They smelled the pieces, got up close, and were totally delighted. They were not put off by the unfamiliar. Children generally aren't.

If you allow your level of curiosity to be open, then you will be rewarded.

The Mattress Factory Art Museum

Exhibitions from 1988 to 2001

Rolf Julius
Red, 1996
Speakers, amplifier, CD, red pigment, wire
long term loan
500 Sampsonia, lower level

Music for a Garden, 1998
Speakers, amplifier, CD
permanent installation
500 Sampsonia, garden

S M T W T F S
1-5 10-5

Rolf Julius
Black Listens to Red (Piano Concerto), 1998

S M T W T F S
1-5 10-5

Mattress Factory, Ltd. © © 2005 All rights reserved.

Three pair of speakers, mounted high and low on the Mattress Factory, are aimed in various directions. From each set of speakers come a distinct element of the music Julius has composed for the space. He describes his work in architectural terms. It is as high as the building, and fills the entire lot adjacent to it. Within that volume, he has created rooms. As the visitor moves from one room to another— either vertically or horizontally — the experience of the work changes.

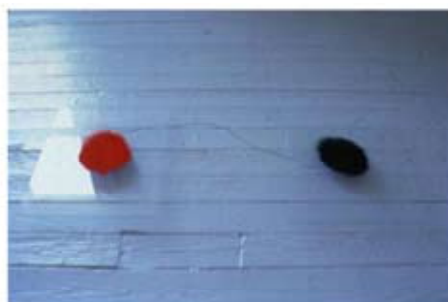

Mattress Factory, Ltd. © © 2005 All rights reserved.

In *Black Listens to Red (Piano Concerto)*, 1998, pigment is sifted into small mounds onto panes of glass. These pigmented mounds are documented with a video camera. Stills are then scanned into the computer and printed. The resulting images are then arranged on the wall of the first room in a grid composition. These can visually read as a musical score. The colors and the resulting shapes of the red and black pigment seem to reflect the kind of sound that could be heard.

Two speakers, suspended by thin wire from the ten foot ceiling, almost touch the ground.

The artist additionally notes that the nuances of the round shapes in each print visually mimic the shapes of open mouths. The work of Rolf Julius deals with the principal of synthesis between sight and sound, that these two senses are so closely connected that separate visual and aural presentations are perceived to be connected.

Rolf Julius
Born 1939, Wilhelmshaven, Germany, lives and works in Berlin

They are coated with a brilliant red, powdered pigment that vibrates with the ever-shifting music emanating from them.

Born 1939, Wilhelmshaven, Germany, lives and works in Berlin

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

The Mattress Factory Art Museum

Exhibitions from 1988 to 2001

Rolf Julius
b. 1939, Germany
why pink, why yellow, 2001
speakers, drawings, bowls, glass,
photographs, pigment, CD
players, amplifiers
3rd Floor, 500 Sampsonia

[Listen to a clip from this installation](#)

S M T W T F S
1-5 10-5

Mattress Factory, Ltd. © © 2006 All rights reserved.

Rolf Julius arranged Japanese tea bowls on the floor near two windows and filled the bowls with pigments, dishwashing liquid, and speakers for *why pink, why yellow*. Computer-altered natural sounds on five different CD players travel through wires to speakers in the bowls, making the pigments vibrate.

Rolf Julius
Ash, 1991
Permanent Installation
Terra cotta flower pots, speakers,
ash, [recorded sound](#)
1414 Monterey, 1st floor

S M T W T F S
1-5 10-5

At first, you might think *Ash* is just two red clay flower pots filled with dirt. But soon, as you watch and listen, you begin to notice something else.

The artist, Julius, has recorded ordinary sounds — like birds, radiators or crickets — and patched them together into a collage of sound. This "music" plays from speakers inside the flower pots. They are covered with an orangey ash (from German coal-burning fireplaces) that seems to be dancing. It is as though the ash is making the sound "visible." It moves differently with every sound.

Julius' medium, the material he used to make this installation, is sound. He uses his ears and a tape recorder to collect different sounds and make them into something else by combining them with objects he chooses just as carefully.

When Julius takes ordinary sounds and then "frames" them in a particular way, he is inviting you to stop for a moment, to listen to the sounds, and to think about where — and what — they are coming from.

cortex
athletico

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com

Rolf Julius at Rosa Esman - New York, New York

Art in America, April, 1993 by Reagan Upshaw

Rolf Julius's works--sound sculptures, I suppose one should call them--are an intriguing blend of roughness and delicacy. Slabs of steel, dirt, wire, handmade paper, water and mirrors make their appearance in various pieces. The common element is that all of the sculptures are wired for sound with tiny Walkman speakers, and the wiring is left visible. Sometimes, as in *Paper*, a speaker mounted on a wall and covered with a rectangular piece of paper, the wire trails elegantly down to the floor like a line of calligraphy. Elsewhere, as in *Swimming--Wind from China*, where four white-painted speakers float on water in porcelain bowls, the wire is left to sprawl awkwardly across the floor. This is also the case in *Stones (from desert)*, whose three potato-sized rocks give no hint of the tiny hidden speakers except for the tangle of wires extruding from underneath. It is as if Julius wishes to indicate the artificiality of the works and to keep them from seeming wholly natural.

The taped «music» that adds the element of synesthesia to these sculptures is of a peculiar sort. Difficult to decipher, it at times suggests chirping crickets, croaking frogs, squeaky wheels or clattering pebbles, all modified electronically so that the sounds might also be those of humming machinery or beeping computers. The music is in the tradition of John Cage, La Monte Young and other experimental composers whom Julius has acknowledged as precursors. The tapes run in cycles of several minutes, with the tones generally remaining constant, though the volume swells and fades almost imperceptibly.

In some works, such as *Mirror*, the sculptural object exists independent of the sound. In others, the sound physically affects the object; in *Ash (Volcanoes)*, for example, the sound waves cause the ash which covers the audio speakers in four flower pots to vibrate with their pulses. Some pieces are loud enough to be heard without effort anywhere in the gallery; others are so subtle that you must kneel to hear them clearly. The works do have individual personalities of a sort; some are shy, some bullying. Gallery employees assured me that they could, after a few days exposure, recognize the sound of each piece as it came electronically to life.

Viewing Julius's works and bending over to capture their sounds is like trying to make out the songs of tiny insects in tall grass. It is an oddly moving experience. The synesthesia works here, and the visual and audible elements complement each other well. The nature metaphors that one almost instinctively uses in describing these pieces are appropriate, for from this marriage of the solid and the intangible Julius gives his sculptures a «nature» of their own.

COPYRIGHT 1993 Brant Publications, Inc.

COPYRIGHT 2004 Gale Group

20, rue Ferrère
F-33800 Bordeaux
tél. : +33 5 56 94 31 89
www.cortexathletico.com