

GALERIE NATHALIE OBADIA

PARIS - BRUXELLES

Carole Benzaken

14 NOVEMBER - 11 JANUARY 2014

Oui, l'homme est un arbre des champs

Gallery I - 3, rue du Cloître Saint-Merri - 75004 Paris

À nos vingt ans, Nathalie !

Gallery II - 3, rue du Cloître Saint-Merri - 75004 Paris

VIEW OF CAROLE BENZAKEN'S STUDIO © EMMANUEL LABARD

Nathalie Obadia Gallery is very pleased to present the seventh exhibition of the work of Carole Benzaken since 1993, to mark the twentieth anniversary of our partnership with this artist.

Carole Benzaken develops a pictorial work that challenges the status of the image, as well as its representation and perception both in the space of the painting and outside it. She never ceases to surprise the viewer by constantly taking new approaches to the use of new media and techniques make use of three-dimensional space.

On this occasion Carole Benzaken is presenting works on the boundary between figuration and abstraction, in which a rhizomatic proliferation impinges upon different media by decomposing and recomposing the figure of the tree. Ramifications rather than arborescences multiply and overflow on different supports.

Through a series of works (*Magnolias*, *Portes – Tehilim*, *Od drzwi do drzwi*, *Yemima*, *Makom* and the installation *Migrations Temporaires*) the artist has pursued her research, blurring reality so as to make it more visible.

In the series *Od drzwi do drzwi* (*From door to door*), Benzaken destabilizes the viewer's perception with effects of flux and acceleration that alters the source image (a road movie of trees in winter). The resulting distension of space and time is transposed through a pictorial touch that suggests the representation is vibrating or indeed trembling. The fuzziness of the image renders the subject insubstantial, distorted and imprecise. The optical effect created by this displacement stimulates a feeling of transience and enchantment in the viewer.

Taking as her subject the very unusual blooming of magnolias, plants whose flowers open before their leaves develop, thus passing without transition from winter to spring, Benzaken's *Magnolias* – painted with India ink highlighted with colour crayons and placed within glass – are a new plastic offering.

Tight framing combined with the opalescent thickness of the glass allows the viewer to feel the presence of the tree through the vibratory and velvety effects created: the transparent shadows, the blended shades of tones, and the ethereal hues of the flowers respond to the calligraphic representation of the black branches.

The contrast is weakened in a visual interlacing that increasingly distances us from a figurative image. The alchemical fusion of the glass and colour acculturates our gaze to an “atmospheric” abstraction that is as close as possible to the essence of a tree.

Following a project that had the Book of Ezekiel as its theme (*Saviv Saviv*, the episode of the dry bones, Ezekiel 37: 1-14) which was triggered by her exhibition for the MAHJ (Museum of the Art and History of Judaism) in 2011–12, and the art centre in Bielsko-Biala in Poland in 2012, Carole Benzaken has taken this formal meditation further with the new series of *Portes – Tehilim* (the psalms of David).

Broadening the plastic possibilities of the theme of contamination, Benzaken has produced works composed of strips of paper painted with India ink and lithographic ink. The mass of vertical strips, suggestive of hair or movie film, blurs with the background in which the colours are reduced to black and white rarefied by a few touches of colour representing fruit or leaves. The eye becomes immersed in this hail of signs to the point of giddiness. The retina reconstitutes the image composed by the multitude of paper strips. Benzaken is here bringing into play a sequenced memory whose fragmentation allows the viewer to experience both an overall interpretation and the perception of a multitude of stimuli.

Projecting slightly from the wall, halfway between a painting and a low relief, these works are the epitome of a research into multiple supports the artist has undertaken since 2006, that associate what are generally thought to be antinomic concepts, such as fusion/fragmentation, representation/evocation.

The manner in which Carole Benzaken’s works are hung in the spaces of the gallery are illustrative of her fondness for the creation of volume in painting, which she implements in the architecture of the exhibition space.

For the twentieth anniversary of the partnership between Carole Benzaken and Nathalie Obadia, the artist has chosen to present a set of recent works in Galerie II entitled *Autoportraits (anciens)*. These take the motif of the tulip which the artist presented at her first show at the Galerie Nathalie Obadia.

An echo of the reinterpreted past, these *Autoportraits (anciens)* are offered as an anniversary bouquet to celebrate her association with the gallery.

Carole Benzaken would like to thank Patrice Forest of Item Édition

Carole Benkazen was born in Grenoble in 1964. She lives and works in Paris.

Having graduated in 1990 from the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Carole Benkazen made a highly noted debut in the art world when she exhibited at the Fondation Cartier for contemporary art in 1994. The winner of the Marcel Duchamp Prize in 2004, she showed at the exhibition *Search for the New Land* at the Espace 315 in the Centre Pompidou. Her work has been included in many international exhibitions and purchased for prestigious public and private collections (Centre Pompidou, Fondation Cartier, Musée National d’Art Moderne de Paris, MoMA). Carole Benkazen is currently showing in the *Miss Dior* exhibition at the Grand Palais and will be the guest of the Musée des Beaux-Arts in Nancy in Spring 2014.

In 2011 Flammarion published an important monograph on her work.

Carole Benkazen has been represented by the Galerie Nathalie Obadia Paris/Brussels since 1993.

**Galerie Nathalie Obadia
Bourg Tibourg**

Brook Andrew

*Anatomy of a Body Record:
beyond Tasmania*
7 November - 31 December 2013

Sarkis

Au commencement le blanc
9 January - 1 March 2014
Opening on 9 January

Fabrice Hyber

14 March - May 2014
Opening on 14 March

Xu Zhen by Madelin Company
24 May - 25 July 2014

For further information, please contact
maimiti.cazalis@galerie-obadia.com — + 33 (0) 1 42 74 67 68

**Galerie Nathalie Obadia
Cloître Saint-Merri**

Carole Benzaken

*Oui, l’homme est un arbre
des champs*
14 November - 11 January 2014
Opening on 14 November

Agnès Varda

January - March 2014

Manuel Ocampo

March - May 2014

**Galerie Nathalie Obadia
Bruxelles**

Mithu Sen

Cannibal Lullaby
9 October - 21 December 2013

Xu Zhen by Madelin Company

21 November - 4 January 2014
Opening on 21 November

Eugène Leroy

10 January - 8 March 2014
Opening on 10 January

Andres Serrano

13 March - 17 May 2014
Opening on 13 March

Valérie Belin

22 May - 26 July 2014

GALERIE NATHALIE OBADIA

PARIS - BRUXELLES

Carole Benzaken

14 NOVEMBRE - 11 JANVIER 2014

Oui, l'homme est un arbre des champs

Galerie I - 3, rue du Cloître Saint-Merri - 75004 Paris

À nos vingt ans, Nathalie !

Galerie II - 3, rue du Cloître Saint-Merri - 75004 Paris

VUE D'ATELIER DE CAROLE BENZAKEN © EMMANUEL LABARD

La Galerie Nathalie Obadia est très heureuse de présenter la septième exposition de Carole Benzaken depuis 1993 à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de collaboration entre l'artiste et la galerie.

Carole Benzaken développe un travail pictural qui questionne le statut de l'image, sa représentation comme sa perception dans l'espace du tableau et hors du tableau. Elle ne cesse de brouiller les pistes en se renouvelant constamment par l'usage de nouveaux médias et de nouveaux dispositifs qui s'inscrivent aujourd'hui dans l'espace tridimensionnel.

Carole Benzaken présente à cette occasion des œuvres à la frontière entre figuration et abstraction, dans lesquelles une prolifération rhizomatique contamine divers médias en décomposant et recomposant la figure de l'arbre. Ramifications plutôt qu'arborescences débordent en se démultipliant sur divers supports.

À travers un ensemble de travaux (les *Magnolias*, *Portes - Tehilim*, *Od drwzi do drzwi*, *Yemima*, *Makom* ou l'installation *Migration temporaire*), l'artiste poursuit sa réflexion en troublant la représentation du réel pour mieux lui rendre sa visibilité.

Dans la série des *Od drwzi do drzwi* (*De porte en porte*), Carole Benzaken déstabilise la perception du spectateur par des effets de flux, d'accélération qui altèrent l'image source, (road movie d'arbres en hiver) : cette dilatation de l'espace et du temps est transposée par une touche picturale qui fait vibrer voire trembler la représentation. Le flou de l'image rend le sujet immatériel, distordu et imprécis. L'effet optique de ce long déplacement produit sur le spectateur un sentiment de fugacité et d'éblouissement.

Jouant de la floraison si particulière des magnolias dont l'éclosion des fleurs précède celle du feuillage passant sans transition de l'hiver au printemps, les *Magnolias*, peintures à l'encre de Chine réhaussées au crayon de couleur et feuillettées dans du verre sont une nouvelle proposition plastique.

Un cadrage serré combiné à l'épaisseur opalescente du verre permettent au spectateur de ressentir la présence de l'arbre par des effets vibratoires et veloutés : les ombres transparentes, les dégradés de tons, la nuance éthérée des fleurs s'opposent à la calligraphie des branches noires.

Ce contraste se dilue dans un enchevêtrement visuel qui nous éloigne de plus en plus d'une représentation figurative. L'alchimie fusionnelle du verre et de la couleur harmonise le regard vers une abstraction «atmosphérique» au plus près de l'essence de l'arbre.

À la suite d'un projet autour du livre d'Ezéchiel, *Saviv Saviv*, (la vision des ossements secs Ezéchiel 37: 1-14) qui avait pris forme lors de son exposition au MAHJ - Musée d'art et d'Histoire du Judaïsme en 2011-2012, ainsi que dans le centre d'art de Bielsko-Biala en Pologne en 2012, Carole Benzaken prolonge et approfondit cette méditation formelle avec la série inédite des *Portes - Tehilim* (les psaumes).

En élargissant les possibilités plastiques de son observation sur le thème de la contamination, Carole Benzaken propose ici des œuvres constituées de bandes de papier peintes à l'encre de Chine et à l'encre lithographique. Ce foisonnement vertical entre chevelure et bobines de films se confond avec l'arrière-plan dont la palette chromatique est réduite aux seuls noirs et blancs sublimés par quelques taches colorées de fruits ou de feuilles. L'œil s'immerge jusqu'à s'étourdir devant cette pluie de signes. Notre rétine reconstitue l'image composée d'une multitude de lamines de papier. L'artiste invoque ici une mémoire séquencée, dont la fragmentation permet à la fois une lecture globale et la perception d'une infinie variété de sensations.

Installées légèrement en saillie sur le mur, en suspens entre peinture et bas-relief, ces œuvres sont la synthèse d'une recherche que l'artiste entreprend sur de multiples supports depuis 2006. Elles associent des concepts supposés antinomiques fusion/fragmentation, représentation/évocation. La disposition des œuvres que Carole Benzaken a disséminé dans les espaces de la galerie témoigne de son attachement à la mise en volume de la peinture qu'elle déploie dans l'architecture du lieu.

À l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de collaboration entre Carole Benzaken et Nathalie Obadia, l'artiste a choisi de présenter dans la Galerie Il un ensemble de travaux récents intitulés *Autoportraits (anciens)* qui reprennent le motif de la tulipe, avec lequel Carole Benzaken avait débuté son parcours à la Galerie Nathalie Obadia. Écho du passé réinterprété aujourd'hui ces *Autoportraits (anciens)* viennent comme un bouquet d'anniversaire célébrer leur complicité.

Carole Benzaken souhaite remercier Patrice Forest de Item Édition.

Carole Benzaken est née à Grenoble, en 1964. Elle vit et travaille à Paris.

Diplômée en 1990 de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Carole Benzaken fait une entrée remarquée sur la scène artistique en exposant à la Fondation Cartier pour l'art contemporain dès 1994. Lauréate du Prix Marcel Duchamp 2004, elle présente l'exposition *Search for the New Land* à l'espace 315 du Centre Pompidou. Elle a participé à de nombreuses expositions internationales, et son œuvre a rejoint de prestigieuses collections publiques et privées (Centre Pompidou, Fondation Cartier, Musée National d'Art Moderne, Paris, MOMA, New York). Carole Benzaken est actuellement exposée au Grand Palais, dans le cadre de l'exposition *Miss Dior*, et sera l'invitée du Musée des Beaux-Arts de Nancy au printemps 2014.

Les Éditions Flammarion ont publié en 2011 une importante monographie sur le travail de Carole Benzaken.

Carole Benzaken est représentée par la Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles depuis 1993.

**Galerie Nathalie Obadia
Bourg Tibourg**

Brook Andrew

Anatomie de la mémoire du corps : au delà de la Tasmanie
7 novembre - 31 décembre 2013

Sarkis

Au commencement le blanc
9 janvier - 1er mars 2014
Vernissage le 9 janvier

Fabrice Hyber

14 mars - mai 2014
Vernissage le 14 mars

Xu Zhen by Madelin Company
24 mai - 25 juillet 2014

Pour plus d'information, merci de contacter
maimiti.cazalis@galerie-obadia.com — + 33 (0)1 42 74 67 68

**Galerie Nathalie Obadia
Cloître Saint-Merri**

Carole Benzaken

*Oui, l'homme est un arbre
des champs*
14 novembre - 11 janvier 2014
Vernissage le 14 novembre

Agnès Varda

Janvier - mars 2014

Manuel Ocampo

Mars - mai 2014

T +33 (0)1 42 74 67 68 | INFO@GALERIE-OBADIA.COM | WWW.GALERIE-OBADIA.COM

**Galerie Nathalie Obadia
Bruxelles**

Mithu Sen

Cannibal Lullaby
9 octobre - 21 décembre 2013

Xu Zhen by Madelin Company

21 novembre - 4 janvier 2014
Vernissage le 21 novembre

Eugène Leroy

10 janvier - 8 mars 2014
Vernissage le 10 janvier

Andrés Serrano

13 mars - 17 mai 2014
Vernissage le 13 mars

Valérie Belin

22 mai - 26 juillet 2014