

portfolio 2024

Que ce soit à travers l'écriture de récits, la réalisation de films ou la conception d'objets, Raphaël Muller raconte des histoires. Explorateur du quotidien, sa démarche artistique à la fois solitaire et collaborative, reflète son engagement vis-à-vis d'un design producteur de lien social, la circulation de savoir-faire et la recherche constante de sens. En quête d'un effacement de l'auteur, sa démarche célèbre l'expression collective. Inclassable, il mêle écriture, design et narration visuelle et invite à décloisonner les catégories. Collecteur d'histoires, il transcende la simple matérialité des objets conférant à ses œuvres la possibilité de dépasser leur fonction première tout en préservant leur usage.

En se projetant dans un avenir où la pénurie de café devient le point de départ d'une réflexion sur notre rapport à la consommation et notre comportement face à la rareté, il conçoit un récit complexe mêlant vidéo, textes, cafetières et objets, inspirés de différents endroits du monde. En voyageant au Népal, il travaille avec des artisan.e.s dans une transmission mutuelle de connaissances et de techniques. En communiquant avec la main, il transcende les frontières culturelles et linguistiques et tisse des histoires tangibles.

Entre le monde des mots et celui des objets, entre recherche, design, récit et fiction, Raphaël Muller déploie de nouvelles narrations. Qu'il aille à la rencontre de cultures locales ou de disciplines scientifiques, il crée des artefacts contemporains porteurs d'histoires. Témoins du passé et fragments d'une histoire à venir, ses œuvres s'inscrivent dans une temporalité étendue, établissant un dialogue entre le tangible, le spéculatif et l'imaginaire. En quête d'une appréhension renouvelée du réel, il donne un sens à chaque geste du quotidien, relie les individus et nous encourage à une réflexion sur notre relation au monde.

*Texte écrit par Doriane Spiteri, commissaire d'exposition
et critique d'art, à l'invitation de Documents d'Artistes
Bretagne pour BASE, décembre 2023*

Raphaël Muller
membre du *collectif férale*
N° Siret : 88348452900028
15/11/1995
2 rue Piron
44000 Nantes
06 80 64 32 64
contact.raphaelmuller@gmail.com
instagram/raphaelmuller.design
<https://www.raphaelmullerdesign.com>

diplômes, ateliers, stages

Diplôme National Supérieur d'Expression
Plastique (Design) EESAB de Rennes - 2021
Stage chez **Dach & Zéphir** designers
(aide à la production, maquetage, expérimentations) - 2021
Animation d'**ateliers d'écriture** - 2022, 2023, 2024
Ateliers artistiques en milieu scolaire - 2021
Stage chez **Carlo Lorenzetti** designer
(aide à la production bronze et céramique) - 2020
Stage chez Paul Hoffmann ébéniste
Obtention du BAFA - 2016

techniques et logiciels employés

- bois, métal, vannerie, fonderie, céramique, risographie,
écriture, photographie argentique, reliure, maquetage
-suite adobe, rhinoceros 3D, keyshot

expériences professionnelles

- 2024 Participation au Festival Écrire (Rennes)
Animation d'atelier d'écriture
Exposition et conférences pour les Journées
Européennes des Métiers de l'artisanat de Dinan
Résidence à L'Abbaye de Léhon avec le
collectif férale (animation d'ateliers de création,
montage d'exposition, médiation)
Participation à un **chantier de fouilles**
Écriture d'un roman
- 2023 **Participation et médiation lors d'une
exposition collective** (*objets imprimés et politiques*) à Nantes
Participation et organisation du Workoff III (bivouac créatif)
Conférence & exposition (Singulier Store)
pour le projet HATA Népal
Médiation, projection (à Bruxelles
(cinéma Nova) Tours, Étrel et Montélimar (Cinéma les Templiers))
et production d'un court métrage : *Fil de l'Eau* •
- Aide à la production de bronze pour Carlo Lorenzetti
Commandes (pour restaurants, cabinet psy et particulier)
d'objets : céramique et bois
- 2022 Publication de *HATA* (livre auto-édité)
Collection d'objets HATA (collaborations avec des
artisans : céramique, bois, verre, pierre, laiton, vannerie)
Écriture d'un court métrage : *Fil de l'Eau* •
Salon Multiples & Fete de l'art de Morlaix
- 2021 Création de *HATA Népal*
(aide aux artisans : dinandier, bijoutier,
menuisier, vannier, artistes...) voyage, écriture,
analyse d'objet, mobilier d'exposition
Publication d'un roman :
la Montagne de Papier
(écriture, mise en page, reliure, vente)
- 2020 **Expositions : l'ivresse des formes**
(à la **Chapelle des Calvairiennes** de Mayenne, puis aux
JPO de l'EESAB de Rennes, puis à la Cave du Sommelier
de Rennes, puis à la Cave Ackerman)
au Salon **Materials & Lights**
- 2019 Écriture d'un roman et chroniques
écriture d'un **Mémoire**
- 2018 **Atelier Errances** (éditions, textes et dessins)
Stage avec un musher en Norvege
co-fondateur du **collectif férale** (édition
photographies, sculptures, textes, dessins et création in situ)
Montages (régie, scénographie et décoration)
du Montreux Jazz Festival
- 2016 Animateur périscolaire, centre de loisir, colonie de vacance
Cours de batterie

HATA Nepal

Je suis parti au Népal pendant trois mois, pour aider les artisans et les artistes.

J'ai bondi de rencontre en rencontre, laissant mon itinéraire se dessiner tout seul, et découvrant une culture et un pays par le prisme de l'objet et du savoir-faire. Ma démarche était simple, je cherchais les artisans, les trouvais et leur proposais mon aide pour quelques jours.

Mon idée première était de prouver le lien social que pouvait être le design. Lien entre les cultures, lien entre les pays et plus simplement encore, entre les gens. J'ai rapidement constaté que les objets étaient un langage essentiel quand nos langues n'étaient pas les mêmes. Et si le projet s'appelle HATA (« main » en Népal) c'est parce que les mains nous servent à utiliser, fabriquer ces formes, mais aussi à communiquer par les gestes.

HATA Nepal tome I, II et X

mountains, Ghormu

knifes maker, Ghorka

भुटा

Le *Buti* (prononcé « bouti ») est un bijou de prière népalais et tibétain. Il peut être horizontal ou vertical, d'or ou d'argent et mesure environ trois centimètres de long pour moins d'un centimètre de circonférence. Il est parfois gravé de l'œil de Bouddha ou du signe « Om », il est porteur de chance et de protection. La plupart du temps, il est rempli d'encens qui est lancé lors de rituels dans les flammes des temples. Pour les Bouddhistes et les Hindous, l'encens permet de purifier un espace (domestique ou temple)

avant de prier, et de réveiller les dieux. On le surnomme « souffle de vie ». Il arrive même que l'objet soit placé directement dans le feu (voir *Chulo*, page 56) ou à l'intérieur de diffuseurs appelés « *Dopauro* ». Le *Buti* est parfois rempli de pigments qui sont projetés sur les statues ou de petits rouleaux de papier, sur lesquels sont inscrits des mantras (textes sacrés, prières ou invocations).

Pour moi, la découverte de cet objet a été presque mystique, car il ressemble très étrangement à une amulette que j'avais imaginée il y a plusieurs années et au bijou que j'ai dessiné au début de mon voyage. La forme est très proche, comme cela arrive parfois. Mais le plus étonnant c'est que sa fonction, si on la dénué de son aspect religieux, est presque la même : contenir et garder près de soi un souvenir, une histoire aussi précieuse que le bijou lui-même.

« Nous sommes concentrés à souder les différentes parties du bracelet, quand une dame entre dans la boutique et amène deux bijoux à réparer. Je suis interloqué, car leur forme ressemble très étrangement au bijou que j'ai dessiné il y a quelques semaines et il permet aussi de glisser quelque chose à l'intérieur. Sonot m'explique que c'est un *Buti* népalais »

extrait de HATA Nepal p.66

BUTI **HATA Nepal**

Le BUTI est le premier objet de la collection HATA Népal. Ce collier en laiton creux permet de porter une histoire (voir page suivante) au plus près de soit, en Nepali, Français ou Anglais.

Ce bijou a été imaginé, créé puis photographié au Népal.

À Patan, j'ai travaillé avec un dinandier. À Bandipur, j'ai travaillé avec un bijoutier.

À Ghorka avec un coutelier. Le travail du métal est très important au Népal et j'ai pu manipuler du cuivre, de l'acier, du laiton, de l'argent et même de l'or.

Ce collier vient cristalliser les mouvements que j'ai appris (notamment celui du martelage), la culture du bijou que j'ai vu, l'énergie du voyage et la passion de l'histoire. Le tout gravé dans du laiton népalais et rempli d'un message.

AGO

Ago est une lampe à huile faite de faïence et de laiton et est le fruit d'une collaboration avec Émilie Bherthon céramiste.

Ago (= « feu » en Népal) représente les trois feux hindous (voir page suivante). Elle vient aussi imaginer la culture du feu, de la fumée, du temps suspendu. À l'aube ou au crépuscule, quand la boule de feu se lève ou se couche, une grande partie du pays allume des bâtonnets d'encens et prie. Un silence impressionnant fait place à la fumée qui s'élève.

Cette lampe à huile propose aussi trois utilisations du feu : le feu suspendu (élévation), le feu porté (itinérant) ou le feu posé (contemplation). L'huile se verse par le haut de la pièce.

MOTI HATA Nepal

Grâce à l'aide de Genevieve Darriet (perlière d'art), nous avons réalisé une trentaine de billes, que nous allons donner aux enfants de Ghormu au Népal. Village dans lequel je suis allé pendant plusieurs semaines.

Faites à la main, chaque bille est unique et chaque enfant aura la sienne, rappelant la préciosité d'un moment tel que le jeu.

J'ai gardé huit billes, qui représentent les différentes intentions que nous avons envoyées aux enfants, les différents messages que nous leur adressons.

jouet en bambou fait pour
une enfant à Ghormu

KAALO HATA Nepal

Le Népal a été violemment touché par un séisme en 2015, qui a ravagé une partie du pays et de son patrimoine. C'est autour de la religion et des temples que le pays s'est reconstruit dans un premier temps.

Ce luminaire en pierre rend hommage à ceux qui ont souffert de cette catastrophe, qui pendant un temps, n'ont plus eu que leur foi.

La pierre reste fragile, mais habitée par la lumière, la croyance subsiste.

Kaalo signifie « noir » et est aussi le nom d'un lieu emblématique de Patan, où les artistes népalais peuvent créer en toute liberté. C'est à Kaalo que j'ai pu réaliser puis photographier les bijoux BUTI.

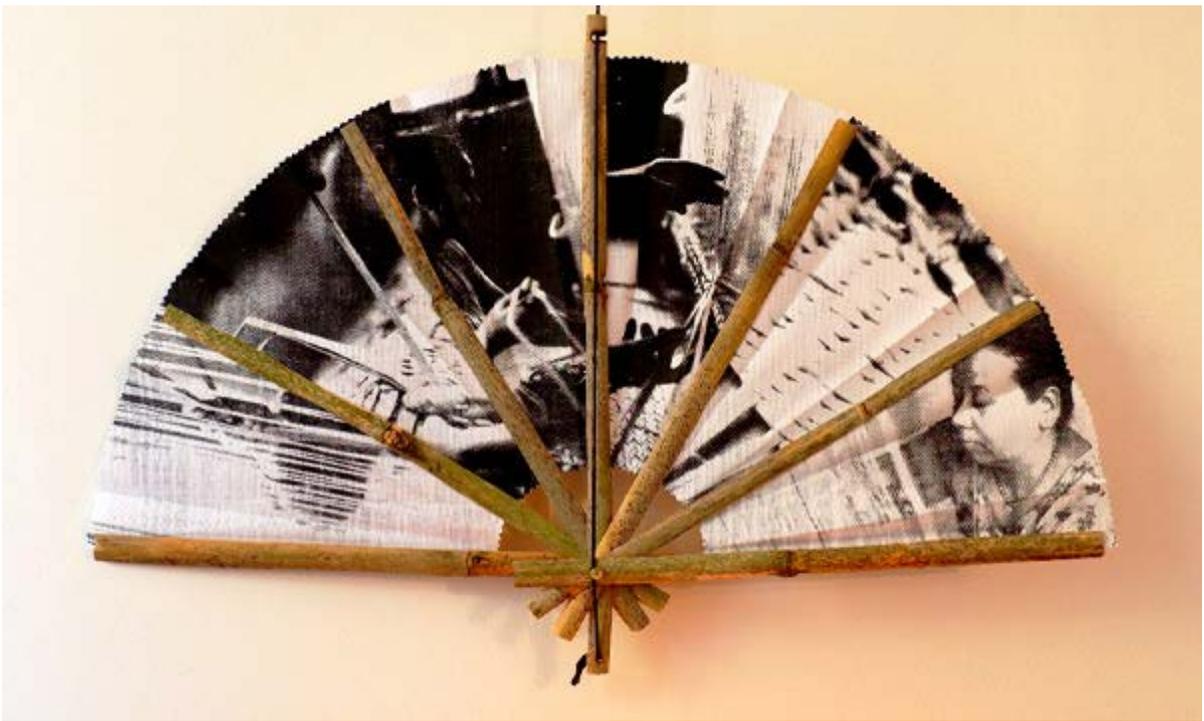
ébeniste, Bhaktapur

temple, Bhaktapur

DURGA HATA Nepal

Lors de mon voyage au Népal, je n'ai rencontré que très peu d'artisanes. Et pour cause, le système de castes qui régissait les sociétés népalaises réservait les métiers d'artistes et d'artisans à certaines familles et bien souvent aux hommes. Aujourd'hui encore les femmes restent globalement cantonnées aux techniques textiles et à la vannerie. Comme partout dans le monde, les choses et les moeurs changent, mais elles ne bougent nulle part assez vite.

Avec l'artiste Bijeta Gautam, que j'ai rencontré à Katmandou, nous souhaitons mettre en lumière le travail de ces femmes. Nous avons imaginé ces éventails pour leur rendre hommage.

Bijeta a eu carte blanche pour réaliser une série de photographies que nous avons sérigraphiées sur du tissu avant de coller sur une structure en roseaux (que j'ai appris à travailler au Népal, pour faire les traditionnels paniers Doko en vannerie).

Nous avons choisi d'appeler l'éventail Durga, du nom de la déesse guerrière hindoue aux sept bras (d'où les sept branches de l'éventail).

L'éventail est conçu pour être utilisé ou suspendu et observé.

BHUTA HATA Nepal

« Helena me montre le bois que je peux utiliser dans le grenier et me raconte une étrange histoire. Il y a une petite pièce sous les toits, dans laquelle personne ne veut rentrer. La légende dit que quelqu'un y est mort et qu'un fantôme y est resté enfermé. (...). Je me surprends à ne pas être rassuré dans ce grenier sombre, poussiéreux où le vent chante par les fenêtres. Je prends mon bois rapidement, sors le plus vite possible de cette pièce et me mets au travail.»

Dernière pièce de la collection d'objets HATA Nepal. Réalisée en fonderie avec le collectif feralé, grâce à l'aide d'Anthony Beaujouan et Coline Dupont. Fond teinté de Jodie Camus. Série limitée à cinq exemplaires.

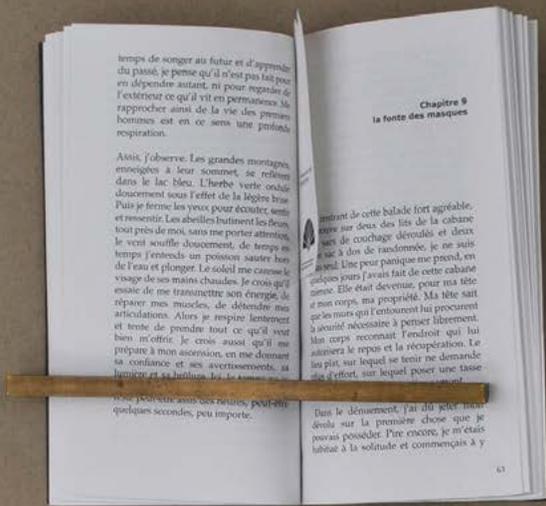

La Montagne de Papier - 2021

La Montagne de Papier est mon premier roman : « « Thom n'a pas de passion. Alors il vit passionnément tout ce qui lui arrive, il romance et romantise, rêve éveillé, mais dort debout. Excès, voyages, projections, tous les moyens semblent bons pour essayer de combler un vide dont il n'a même pas conscience. » »

Reliés à la main, papier recyclé

Je suis membre du **collectif férale**.

«Férale: Qualifie une espèce végétale qui croît, de manière subspontanée, hors de l'espace destiné à sa culture ou une espèce domestique animale qui est retournée à l'état sauvage. »

Nous sommes trois artistes & designers (Anthony Beaujouan, Coline Dupont et moi-même), dont le travail de recherche aborde notamment le sujet de la féralité, du ré-ensauvagement des formes et de leur friction avec le temps.

En tant que collectif, nous travaillons principalement l'objet sous toutes ses formes, l'écriture et la vidéo.

Voici deux de nos projets : *Vétuste* et le *Workoff*.

Vétuste

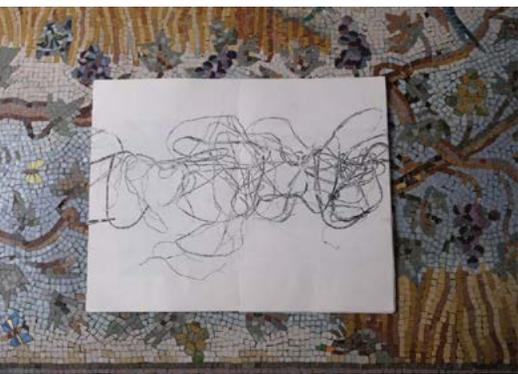
Au fond d'un jardin, nous avons trouvé une table ornée d'une mosaïque. Abandonnée à l'extérieur, le lierre et la pluie en ont largement pris possession et l'objet croule sous son propre poids. La table se tord, laissant tomber peu à peu les carreaux de la mosaïque, dont l'histoire change à mesure que la fresque prend de l'âge.

Cette découverte a été la source de questionnements - notamment sur les notions de féralité et cet objet imprimé en est le témoignage. Les traces de la nature qui gagne du terrain sur l'artificiel, nous prouvent l'impermanence de la matière.

Grâce à l'estampe, la gravure, l'impression et l'écriture, nous essayons de comprendre et rendre hommage à la mémoire des objets. Nous utilisons des matériaux disponibles dans le jardin où nous avons trouvé la table.

l'installation a été exposée aux Ateliers de la ville en bois de Nantes, lors de l'exposition collective organisée par Impressions mutantes *Objets Imprimés poétiques et politiques*

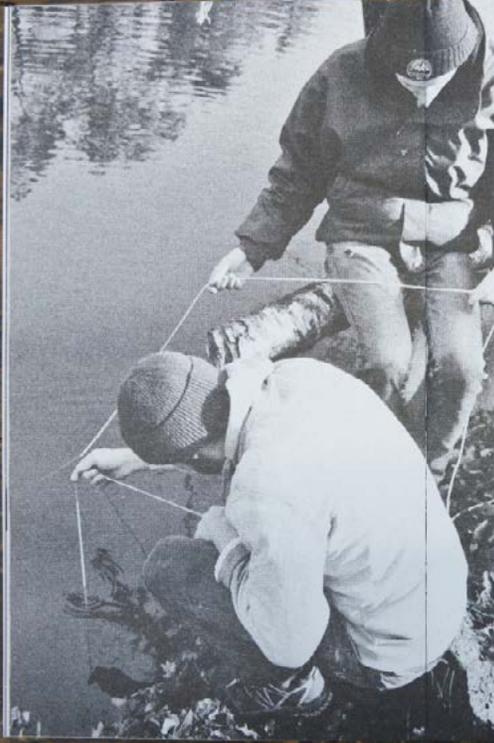

Le **Workoff** est le nom donné à des micro- résidences proposées par le collectif férale. Nous invitons des artistes et designer·euses à partager un temps de recherche et de création hors du temps d'atelier.

À la croisée entre la retraite d'artiste et le bivouac, pendant quelques jours des propositions artistiques sont créées sous différents médiums. Passant par l'écriture, la photographie ou encore le dessin, l'idée est de transmettre un retour d'expérience sensible et poétique par l'édition de fanzine.

Le projet étant de décroisonner les lieux de recherches et de connaissances. C'est par le lieu et dans l'échange que le projet se crée.

Workoff I & II, édition imprimée en risographie, 30 exemplaires. 20'

Pour cette troisième édition du Workoff, nous avons invité·es Jodie Camus, artiste et designeuse.

Jodie Camus vit et travaille à Nantes. Sa pratique est liée au textile, c'est un médium qui l'intéresse pour son adaptabilité, sa complexité de fabrication et sa transversalité. Elle travaille à "mettre en textiles" des récits et procédés. La teinture végétale lui permet de raconter l'histoire d'un territoire par la plante et son sol. La création de ses couleurs dépend de leur localité et des facteurs météorologiques, offrant ainsi des résultats infinis selon les sites investis. Ce processus est doté de son propre rythme auquel elle doit s'adapter et où le temps devient un élément créateur.

Nous avons façonné ensemble, et entièrement à la main, la cuve pour la teinte. Le récipient est devenu élément complémentaire du processus et nous a interrogé sur l'empreinte qu'a le lieu sur nos gestes.

Ces images ont été prises en argentique et seront assemblées dans une édition, avec textes et dessins, prévue pour 2024.

ABORDAGE

CORDERIE

Poor Fiction

MAIRIE D'ÉTEL

Fil de l'eau

Écrit par

Raphaël Muller

Co-réalisé par

Coline Dupont & Anthony Beaujouan

Musique originale

Poor Fiction (Jahan Topsy)

ferale

Fil de l'Eau

court métrage, 8'

Il a pour sujet la puissance poétique d'un objet telle qu'une corde. Je vous laisse le découvrir en cliquant sur ce lien

(mdp : troisnoeuds) :

<https://vimeo.com/815380365?share=copy>

Fil de l'eau, projection à la Glacière d'Étel, octobre 2023.

Fil de l'eau, projection à la Glacière d'Étel, octobre 2023.

brandille

Nous avons été en résidence à l'Abbaye de Léhon qui, ainsi que l'ensemble de la région Dinannaise, fut le berceau de la culture du lin en Bretagne et dans le monde avant de tomber en désuétude. Depuis quelques années, des acteurs locaux tentent de réintroduire la culture du lin de manière artisanale ou industrielle.

Avec l'exposition brandille, le collectif ferale énumère des éléments passés et futurs de l'histoire du papier de lin. Nous présentons la culture symbolique d'une matière, comme l'entretien d'un jardin figuré. Nous nous nourissons de rencontres et de récits pour mettre en espace des sculptures et installations aux matières plurielles, du papier de lin à la cire d'abeille, en passant par la vannerie et la vidéo. Chaque pièce s'inspire d'éléments architecturaux, de gestes, parfois même de sensations, pour proposer la visite d'une parcelle imagée.

Photographies Coline Dupont

*Ce panier de papier,
à part de vous protéger,
aura l'unique qualité de
vous réunir et vous le défendre.*

Raphaël Muller
contact.raphaelmuller@gmail.com
instagram/raphaelmuller.design
<https://www.raphaelmullerdesign.com>