

DOSSIER DE PRESSE

EXPOSITIONS  
**DIVINA COMMEDIA  
& LA MERVEILLEUSE HISTOIRE  
DE LA LANTERNA MAGICA**



**Carmelo ZAGARI**

Simon Zagari & Maria Landgraf

**Du 16 décembre 2015 au 29 février 2016**

Double vernissage le 16 décembre à 17h au CHMS et 18h30 à l'Espace Larith



# LE CENTRE HOSPITALIER OFFRE UNE CARTE BLANCHE A L'ESPACE LARITH

Le Centre Hospitalier Métropole Savoie mène depuis plusieurs années une politique culturelle, dont l'objectif est d'ouvrir l'hôpital sur la cité et faire de la culture un objet pour tous. Chaque année, une programmation artistique alliant ateliers, résidences artistiques, performances, éditions ou encore expositions permettent de faire de l'espace de l'hôpital un lieu d'expérimentation contemporain.

A l'occasion de la 13ème Biennale d'art contemporain de Lyon, le Centre Hospitalier a proposé d'ouvrir un pont avec l'association L'Espace Larith de Chambéry en l'invitant à réaliser la première exposition dans le rez-de-chaussée du nouvel hôpital, livré sur le site de Chambéry. Cet hiver, le Centre Hospitalier ouvre donc ses portes à l'artiste Carmelo Zagari pour une exposition s'intitulant « La merveilleuse histoire de la lanterna Magica ». Toiles peintes et vidéos jalonnent l'espace de circulation du nouvel hôpital et offriront aux patients, visiteurs ou encore membres du personnel, un temps de rêverie imaginaire où tout est possible. Cette Carte Blanche faite à L'Espace Larith, permettra ainsi de sensibiliser différents publics à l'art contemporain en leur proposant de sortir du cadre habituel de l'usage de l'hôpital.

Damien Blanchard, Mission culture CHMS

\*

\* \*

L'Espace Larith attache depuis plusieurs années une grande importance au processus de création, au croisement des disciplines artistiques, ainsi qu'à la place de l'artiste dans l'œuvre et son engagement auprès du public. Le travail de Carmelo Zagari s'intègre parfaitement dans ce cadre et c'est un réel plaisir de le partager. Nous avons trouvé une grande diversité de formes d'expression, qui dialoguent entre elles, réunies en une démarche. La peinture est en l'occurrence la forme fédératrice qui fait naître ici la performance, la vidéo et la sculpture. Carmelo Zagari vit ainsi une peinture performative qui l'engage lui-même et l'être humain. Son infatigable esprit observateur scanne le monde avec une grande maîtrise technique, le traduit en images peintes, dessinées, sculptées toujours à la recherche d'une sensibilité, ou comme le dit C. Zagari de « *cette petite lumière qui scintille au fond des yeux de quelqu'un* ».

Il ouvre un espace visible, concret où le corps du spectateur se déplace pour plonger ensuite vers un monde sensible, perceptible, de rêves, de souvenirs d'enfance, de paysages, de couleurs, de symboliques...

Avec modestie et humilité, Carmelo Zagari donne une vraie place à la performance de peinture dans l'art comme l'ont fait à leur époque Niki St. Phalle avec ses peintures performatives au fusil, ou encore Yves Klein avec ses tableaux *Antropométries* et ses « pinceaux vivants » lors de soirées performatives.

L'Espace Larith est heureux de montrer au Centre Hospitalier Métropole Savoie et dans ses propres lieux, l'ampleur et la complexité de l'Œuvre de Carmelo Zagari, donnant lieu à une vraie réflexion sur la performance d'art, la place du corps dans l'œuvre d'art et la relation entre public et œuvre.

Maria Landgraf

# UNE DOUBLE EXPOSITION

L'Espace Larith invite **Carmelo Zagari**, artiste internationalement reconnu, dans le cadre d'une "Carte Blanche" à l'hôpital de Chambéry, pour deux expositions en dialogue.

L'artiste s'ouvre à l'intimité de deux lieux, l'Espace Larith et le Centre Hospitalier Métropole Savoie (CHMS) et propose aux visiteurs un parcours sensoriel et sensible.

***Divina commedia*** à l'Espace Larith

***La merveilleuse histoire de la lanterna magica*** au CHMS

*Vidéo, peinture, installation, performance*

Du 16 décembre 2015 au 29 février 2016

## DOUBLE VERNISSAGE

Mercredi 16 décembre 2015

17h au CHMS

18h30 à l'Espace Larith



*S'ouvrir au monde n'est pas chose aisée, pourtant partir en permanence à la recherche de cette petite lumière qui scintille au fond des yeux de quelqu'un, est formidable. C'est l'idée avancée d'un cheminement intérieur et initiatique d'une vie rêvée. Deux concepts qui nous disent que tout est illusion, que tout est possible. La fragilité humaine et la force de la mémoire de l'enfant qui demeure en nous à jamais.*



C. Zagari

**13e  
biennale  
de lyon**  
résonance

Expositions en résonance avec la 13ème Biennale d'art contemporain de Lyon

# L'ARTISTE

Carmelo ZAGARI

Né à Firminy (Loire) / Vit et travaille à Crespian (Gard)

**Carmelo Zagari est un artiste polyvalent, graveur taille douchier, sculpteur, créateur de vitraux, dessinateur et peintre.**

Il a exposé entre autre, au Musée d'Art et d'Industrie, MAM de Saint-Etienne / Musée d'Art Contemporain de Lyon / Musée d'Art Moderne de Paris / MarTa Herford Museum en Allemagne / Musée de Guangzhou (Canton) en Chine / SMAK, Stedelijk Museum Voor Actuele Kunst de Gent en Belgique / Lawndale Art & Performance Center à Houston Texas / à la Havane Cuba / Museum Het Valkhof Nijmegen Pays Bas / CAPC de Bordeaux « La sentinelle »... Il a réalisé de nombreuses commandes publiques, l'ensemble des vitraux de la Chapelle des mineurs de Faymoreau, « Les sept jours de la création » « Ecce Homo et les noces de Cana » vitraux de l'église du 16<sup>e</sup> s de Saint-Lubin des Joncherets / réalisé le « Jardin métaphysique » de bronze et de verre et puis partagé un « tracés communs » sculpture en néon avec l'artiste Pierre Joseph au CHRU Saint-Éloi Hématologie de Montpellier / « Enfant et Goliath » sculpture en bronze à Firminy, site Le Corbusier... Il a dessiné les images de « L'ange mal garé » (éditions le bleu du ciel) texte de Didier Arnaudet et de « Ouroboros » de Louis Calaferte, ainsi que « Obliques et raccourcis » de Didier Arnaudet aux éditions Tarabuste, et « Madame Deshoulières » (Éditions des Cahiers intempestifs) un livre en écho au CD d' Isabelle Huppert et Jean Louis Murat ...

« Beauté noire » Acte 1 et Acte 2 Galerie Chantiers boîte noire, Montpellier, 2015.  
[www.leschantiersboitenoire.com](http://www.leschantiersboitenoire.com)



**Formation** / Atelier GRAVURE TAILLE DOUCE & LITHOGRAPHIQUE de Claude Weisbuch  
Ecole Régionale des Beaux Arts de Saint Etienne. 1974

**Artiste intervenant** / Ministère de la Culture / Ministère de l'Éducation Nationale /  
Après des collèges CES, Rhône Alpes de 1980 à 1989

**Professeur titulaire** / département Art de SCULPTURE nouveaux matériaux  
Ecole Régionale des Beaux Arts de Valence de 1990 à 2002

**Professeur titulaire** / de PEINTURE , polyvalent multi médiums.

Ecole Supérieure des Beaux Arts de Montpellier Agglomération, ESBAMA, depuis 2002

Carmelo Zagari s'accorde la possibilité de faire un monde à la mesure de son attente et de son audace, de transposer le quotidien sur un autre registre, à la fois plus instable et plus rigoureux, d'entrer dans la dimension imaginaire de l'existence, de passer de l'autre côté du miroir et d'en revenir. Il canalise des rencontres, des paroles, des émotions et des atmosphères pour en faire des images, des propositions et des situations cascadantes et troublantes. Son œuvre se propose d'abord comme un travail d'attitude c'est-à-dire comme un acte d'inscription qui implique des gestes, des conduites et des idées.

D'où l'urgence à réaliser, à exécuter et à prendre parti, l'urgence à peindre, à sculpter, à organiser pour échapper à l'illustration, à la ruse et à la séduction, l'urgence à répondre à la commande d'un lieu, d'un désir ou d'une histoire. D'où donc la monumentalité impérative de ces œuvres qui pousse à une forme plus étourdissante, plus imprévisible de relation au monde.

Carmelo Zagari ne se contente pas de gérer une mémoire, mais donne aussi un sens à sa présence, à la place qu'elle occupe. Il prolonge et répète des souvenirs, des voisinages, des références par un phénomène de réverbération et de résonance. Il déplace, rapproche, multiplie et par là se situe. Il décide ainsi d'un monde qui, loin d'être prisonnier de ses repères et de ses figures, les renouvelle sans cesse et demeure en perpétuelle gestation. Ce monde oscille entre une matière douce qui harmonise, efface les sutures et tend l'image vers une beauté immédiate et naïve, et une matière rude, âpre qui souligne les tensions internes, accentue le relief des articulations et exacerbe l'impression de choc et de blessure. Habité par des proches, sollicité par des obsessions personnelles et des vibrations intimes, ce monde a partie liée avec un temps qui s'écoule comme un temps de vie : une "grâce" qui se dégage de l'épaisseur même de la vie, qui parle ce qui la constitue, de la source qui l'engendre.

Cette puissance d'existence, Carmelo Zagari l'expérimente dans la rêverie car ce qui importe, c'est de trouver un compromis, même rudimentaire, entre l'inconscience nocturne et la conscience en pleine lumière. Rêver, c'est ici devenir mobile, nouer et dénouer des énigmes, épouser les contours des êtres et des choses, s'imprégner de leur substance et s'ouvrir à la mutation.

Carmelo Zagari compose aussi bien avec l'ordre mécanique qu'avec le chaos et nous mobilise par les extravagances de son réseau d'images, par ses éclairs de lucidité, par ses organisations initiatiques, aventureuses et structurées, et nous oblige à nous livrer corps et âme à sa contribution alchimique. Il suscite en nous des sensations inédites, nous invite à des raccourcis, nous perd dans d'étranges toiles d'araignée, nous bouscule, nous fragilise et nous renvoie à notre insuffisance à dégeler nos habitudes de perception.

Didier ARNAUDET / 2009

*Critique d'art ( Art Press / Parachute / Parkett ...) Commissaire d'exposition / Écrivain et poète*

# LES ARTISTES INVITES

Dans le cadre de cette exposition, Carmelo Zagari invite deux jeunes artistes : Maria Landgraf et Simon Zagari, pour dialoguer avec eux et leurs travaux.

## Maria Landgraf

Née à Dresden (Allemagne), en 1982  
Vit et travaille à Chambéry

Le travail de Maria Landgraf, artiste-plasticienne/performeuse, se cristallise autour de *l'œuvre d'art vivante* et du relationnel dans l'œuvre même. Elle a développé trois performances clés qui viennent appuyer ses recherches : *Le principe d'oignon* (2010), *L'anti-corps* (2012) et *Casse-noisette* (2015).

Elle travaille par ailleurs en tant qu'artiste indépendante dans la compagnie Ulrike Quade depuis 2009 et s'engage dans la transmission artistique lors de workshops ou d'interventions artistiques dans les écoles. Elle est licenciée en arts de spectacle en 2005 et diplômée d'un Master (DNSEP) à L'Ecole des Beaux-Arts de Lyon en 2010.



## L'ŒUVRE EXPOSEE

Maria Landgraf est associée artistiquement à l'installation *La belle et le singe* sur l'invitation de Carmelo Zagari dans le cadre de sa double exposition *Divina Commedia/La Merveilleuse Histoire De La Lanterna Magica* à Chambéry.

Fidèle à son travail autour de l'idée de l'œuvre d'art comme espace de rencontre, elle présente une performance nourrie par les échanges avec Carmelo Zagari qui s'attache au sens des mots « voir » et « percevoir ».

Faudrait-il plutôt dire « voir » et « percer le voir » ? Car pour échanger avec son entourage, l'artiste perce, picore, épile, arrache des morceaux de son faux visage - une façade sculptée en mousse - selon un ordre vital (le nez pour respirer en premier...). Le spectateur, que ce soit lors de la performance en direct ou devant la performance filmée dans l'exposition, assiste ainsi à une mise à nu de ses sens,

se retrouve en lien avec un monde extérieur qui l'enrichit, le heurte, le questionne.

Cette performance filmée entre par la suite en dialogue avec une autre performance filmée de Carmelo Zagari, où la *belle* et le *singe* se parlent à leur tour, chacun avec son langage bien caractéristique mais sur une même base d'entente.

La performance est actionnée en direct le 29 novembre à Berne (CH) dans le cadre de « Unwrap the present » de Joëlle Valterio.

## Simon Zagari

Né en 1984 à Firminy (France)

Vit et travaille à Montréal (Canada)

Félicité de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, diplômé de la Villa Arson à Nice et de la Gerrit Rietveld Academie d'Amsterdam, le vidéaste et plasticien Simon Zagari construit son travail à partir de l'observation du quotidien.

Il nourrit son regard de l'histoire artistique mais aussi d'objets liés à une iconographie populaire. Il retranscrit ensuite ces données (rarement de façon très fidèle) déposant côte-à-côte les éléments issus de ses observations, encourageant le spectateur à reconstituer l'objet qu'il a face à lui dans une démarche quasi archéologique.

Pour cette exposition Simon Zagari présentera deux nouvelles vidéos basées sur le principe du théâtre de marionnettes, mettant en scène un squelette dansant dans l'une (Oscar), et son propre père dans l'autre (Mon père). Ces deux saynètes, bien qu'indépendantes, dialogueront cependant l'une avec l'autre, la première étant comme la radiographie de la seconde. Jusqu'à présent spectateur de la pratique artistique de Carmelo Zagari, Simon invite aujourd'hui le visiteur de l'exposition à se mettre à cette place, à contempler un envers du décor fragile et fantasmé.

---

### EXPOSITIONS

**Octobre 2014** « Kontakt » Nuit blanche au Centre National d'Etudes Spatiales - Paris

**Juin 2013** « Sami, Simon et compagnie » Atelier W - Pantin

**Juin 2011** « Ampersand » Atelier W - Pantin

**Mai 2011** « Le vent d'après » Exposition des félicités aux Beaux-Arts - Paris

« 56ème salon de Montrouge » La fabrique - Montrouge

**Novembre 2010** « W première exposition » Atelier W - Pantin

**Novembre 2008** « On-Line Dessin Contemporain » Angle - Saint-Paul-Trois-Châteaux

### PUBLICATIONS

-Kontakt - Editions de l'Observatoire de l'Espace

-Dictionnaire Biographique des Artistes Plasticiens de France - artfabetic

-Box - édition Les cahiers intempestifs

-Le vent d'après - édition des Beaux Arts de Paris

-56 ème salon de Montrouge - édition Particules

-Catalogue des diplômés 2010 - édition des beaux arts de Paris

-Pickle Kingdom - fanzine

-Black Orange - édition de la Villa Arson

### PRIX

-Juillet 2009 Réalisation du meilleur film documentaire

15/15 international film festival

-Mars 2008 Réalisation du meilleur film experimental

15/15 international film festival

# DEUX LIEUX

## Centre Hospitalier Métropole Savoie

Rez-de-chaussée du nouvel hôpital– site Chambéry  
Place Lucien Biset – 73011 Chambéry

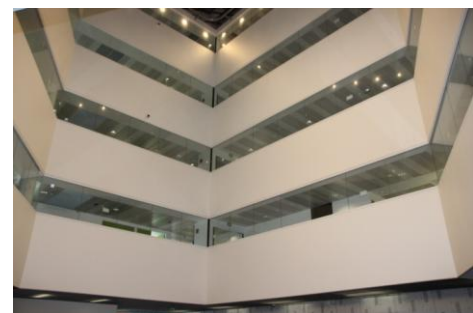
**Ouverture publique exposition du lundi au vendredi 10h00-18h00**

Mission culture

M. Damien Blanchard

04 79 96 59 88

[www.missionculture-ch-metropole-savoie.fr](http://www.missionculture-ch-metropole-savoie.fr)



### Partenaires

Agence Régionale de Santé, Drac Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes, Conseil général de Savoie, Banque de Savoie, MACSF

*La mission culture du Centre Hospitalier Métropole Savoie est membre du réseau Interstices*

Exposition avec l'aimable participation de la ville de Chambéry.

## Espace Larith

39-41 rue du Larith

73000 Chambéry

(proche du Carré Curial)

04.79.70.42.67

[contact@larith.org](mailto:contact@larith.org)

[www.larith.org](http://www.larith.org)



**Ouverture du mercredi au samedi de 15h à 19h**

**Ou sur rendez-vous.**

### Partenaires

Mairie de Chambéry, Conseil général de la Savoie, Région Rhône-Alpes, La Maison d las Vigne et du Vin, ODEXPO, Le festival du Premier Roman, ACRA, MAPRA.

*L'association est agréée Entreprise Sociale et Solidaire.*

