

ESPACE MEYER ZAFRA

GRAZIA VARISCO - EXPERIENCES PERCEPTIVES

24.05.2023 - 31.07.2023

4 rue Malher, 75004 Paris

GRAZIA VARISCO PERCEPTIVES EXPERIENCES

05.24.2023 - 07.31.2023

ESPACE MEYER ZAFRA

4 rue Malher, Paris 4

Open from Tuesday to Saturday from 11h to 19h

Following Grazia Varisco's participation in the *59th Venice Biennale* (the international exhibition *The Milk of Dreams* curated by Cecilia Alemani) and her prestigious retrospective at the Palazzo Reale in Milan, Espace Meyer Zafra is pleased to announce Varisco's first personal exhibition in France, *Perceptive Experiences*. From May 24 to July 31, 2023, the exhibition will present emblematic works by the artist from the 1960s to the 2000s.

“Alongside her fascination with the industrial aesthetic and with emerging computer technology, Varisco immediately focused on the relationship that a work establishes with the viewer, trying to foster engagement through kinetic stimuli.” - Stefano Mudu, “Grazia Varisco, Technologies of Enchantment, *The Milk of Dreams*”, curated by Cecilia Alemani, *La Biennale di Venezia, Venice, 2022*

Grazia Varisco, a major figure in kinetic and programmed art, was one of the first artists to explore kinetic concepts such as movement and the evolution of change and to interplay these concepts directly with her audience. Her works inhabit the space around them using simple elements and to create different spatial dimensions challenging the viewer's perception and disorienting the senses.

The exhibition *Perceptive Experiences* explores the experiments the artist designed intentionally to disturb the viewer's senses. Perception consists of a complex psychological organization by which the mind interprets the representation of the object in question by processing visual and sensory data. In evoking the work *Gnom-one-two-three* (presented at *Paris + Art Basel* in the Jardin des Tuileries in October 2022), Grazia Varisco perfectly describes the central theme of this exhibition: “A work like *Gnom-one-two-three* is for me the occasion of an unusual experience of physical space, mental space, of its existence, of its possible expansion, of its availability to my breath and my gaze, of its welcome to my movement.”

In 1960 Grazia Varisco and her colleagues from the *Accademia di Brera* joined Gruppo T to collaborate with Giovanni Anceschi, Gianni Colombo, Davide Boriani and Gabriele de Vecchi. (T represented the introduction of time as a new variable in art.) When founded in Milan in 1959, Gruppo T had become one of the most important kinetic art groups by introducing innovative art forms through the creation of perceptual experiences and interactive environments that were designed to generate unexpected reactions in the spectator. By the end of the 1950s Grazia Varisco had been using industrial materials and increasingly had inserted the concept of time into the center of her work (as evidenced by her first kinetic work *Tavole Magnetiche* presented at the exhibition *Mirrorama 6* made by Gruppo T in February 1960). The *Schemi Luminosi* and

Reticoli frangibili series presented during this exhibition are a perfect example of Varisco's fit with Gruppo T. The works of this first series (exhibited at the *Venice Biennale* in 1964, 1986 and 2022) are luminous moving forms activated by a motor creating optical illusions, sensory disturbances. The works of the second series are simple traces of colors figured in the background of the work. The optical effect here is caused by the undulations of this glass so characteristic of the 60s and 70s. As the spectator moves, the initially fixed pattern disappears, re-forms or transforms in an unpredictable way, causing a strong feeling of disorientation.

Throughout her career, Grazia Varisco carries out a continuous stripping in her works. The void becomes an essential element for the understanding, or rather the disturbance of the viewer. The Italian art critic Claudio Cerritelli describes this: “Between 1975 and 1987, Grazia Varisco captured in the project of a three-dimensional geometry that indeterminate void that takes shape in the trap of the wall, between elements leaning on it and others projecting from it, magnetizing the surrounding energies. From inside the room the elements also inhabit the exterior, in a virtual idea of sculpture that dilates as far as possible the physical and mental breadth of the environment, with great angular tension towards all the dimensions of the landscape. [...] Even the impalpable dimension of the shadow becomes a precise instrument for writing space, a sort of evocation of virtual forms that originate from the folding of materials, from their angles, from the flatness or the swelling of their apparent reality.” “The fold that Grazia Varisco will use throughout her career will serve as her tool for creating spaces, full or empty (ex: *Extralibro*, 1975; *Quadrangoli*, 1990; *Oh! All'angolo*, 1997) and as a tool creation of virtual forms (ex: *Implicazioni B/N*, 1986; *Meridiana*, 1974; *Gnomoni*, 1985).

The notions of perception and void that have crossed Varisco's work throughout her career are illustrated metaphorically and visually by the work *Fillo Rosso*, or *Fil Rouge* in French (*Fil rouge* definition: ‘a red thread’; a recurrent guiding idea that ensures the coherence of the whole by becoming a point of reference).

To use Cecilia Alemani's title for the section in which Grazia Varisco's work starred at the *59th Venice Biennale*, the exhibition *Perceptive Experiences* will enchant its viewers. See and be bewitched.

GRAZIA VARISCO EXPERIENCES PERCEPTIVES

24.05.2023 - 31.07.2023

ESPACE MEYER ZAFRA

4 rue Malher, Paris 4

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h

À la suite de la participation de Grazia Varisco à la 59ème Biennale de Venise au sein de l'exposition internationale *The Milk of Dreams* réalisée par Cecilia Alemani, et de sa rétrospective au Palazzo Reale de Milan, Espace Meyer Zafra a le plaisir de consacrer à l'artiste italienne sa première exposition personnelle en France, *Expériences Perceptives*. Du 24 mai au 31 Juillet 2023, l'exposition réunira des oeuvres emblématiques de l'artiste des années 1960 aux années 2000.

« Parallèlement à sa fascination pour l'esthétique industrielle et la technologie émergente, Varisco s'est immédiatement concentrée sur la relation qu'une œuvre établit avec le spectateur, essayant de favoriser l'engagement par des stimuli cinétiques. » - Stefano Mudu, « Grazia Varisco, Technologies of Enchantment, The Milk of Dreams », par Cecelia Alemani, *La Biennale di Venezia*, Venise, 2022

Grazia Varisco est une figure majeure de l'art cinétique et programmé. Elle a été l'une des premières artistes à explorer des concepts tels que le mouvement et les changements dans le temps, tout en recherchant une interaction directe avec son public. Grâce à l'utilisation d'éléments simples, ses oeuvres habitent l'espace qui les entoure, créant différentes dimensions spatiales qui défient la perception du spectateur et désorientent les sens.

L'exposition *Expériences Perceptives*, explore des expérimentations réalisées par l'artiste perturbant les sens du spectateur. La perception consiste en une organisation psychologique complexe par laquelle l'esprit, en traitant les données visuelles et sensorielles, interprète sa représentation de l'objet en question. En évoquant l'oeuvre *Gnom-One-Two-Three* (présentée à *Paris + Art Basel* au Jardin des Tuileries en octobre 2022), Grazia Varisco décrit parfaitement le thème central de cette exposition : « Une oeuvre comme *Gnom-One-Two-Three* est pour moi l'occasion d'une expérience insolite de l'espace physique, de l'espace mental, de son existence, de son expansion possible, de sa mise à disposition de mon souffle et de mon regard, de son accueil à mon mouvement. ».

En 1960, Grazia Varisco rejoint ses amis de l'Accademia di Brera au sein du Gruppo T regroupant Giovanni Anceschi, Gianni Colombo, Davide Boriani et Gabriele de Vecchi. Fondé en 1959 à Milan, Gruppo T (T = fait référence au concept de temps comme nouvelle variable dans l'art) est l'un des groupes d'art cinétiques les plus importants, introduisant des formes d'art innovantes à travers la création d'expériences perceptives et d'environnements interactifs conçus pour générer des réactions inattendues chez le spectateur. Dès la fin des années 50, avec ses amis de l'Accademia di Brera, Grazia Varisco va tendre

de plus en plus à insérer le concept de temps au coeur de son travail et à utiliser des matériaux industriels (comme en atteste son premier travail cinétique *Tavole Magnetiche* présenté à l'exposition *Miriorama 6* du Gruppo T en février 1960). Les séries *Schemi Luminosi* et *Reticoli frangibili* présentées lors de cette exposition en sont le parfait exemple. Les oeuvres de cette première (exposées à la Biennale de Venise en 1964, 1986 et 2022) sont des formes mouvantes lumineuses activées par un moteur créant des illusions d'optique, des perturbations sensorielles. Les oeuvres de la seconde sont de simples traces de couleurs figurées au fond de l'oeuvre. L'effet d'optique ici est provoqué par les ondulations de ce verre si caractéristique des années 60-70. Au fil du mouvement du spectateur, le schéma fixe de prime abord, disparaît, se reforme ou se transforme de façon imprévisible provoquant un fort sentiment de désorientation.

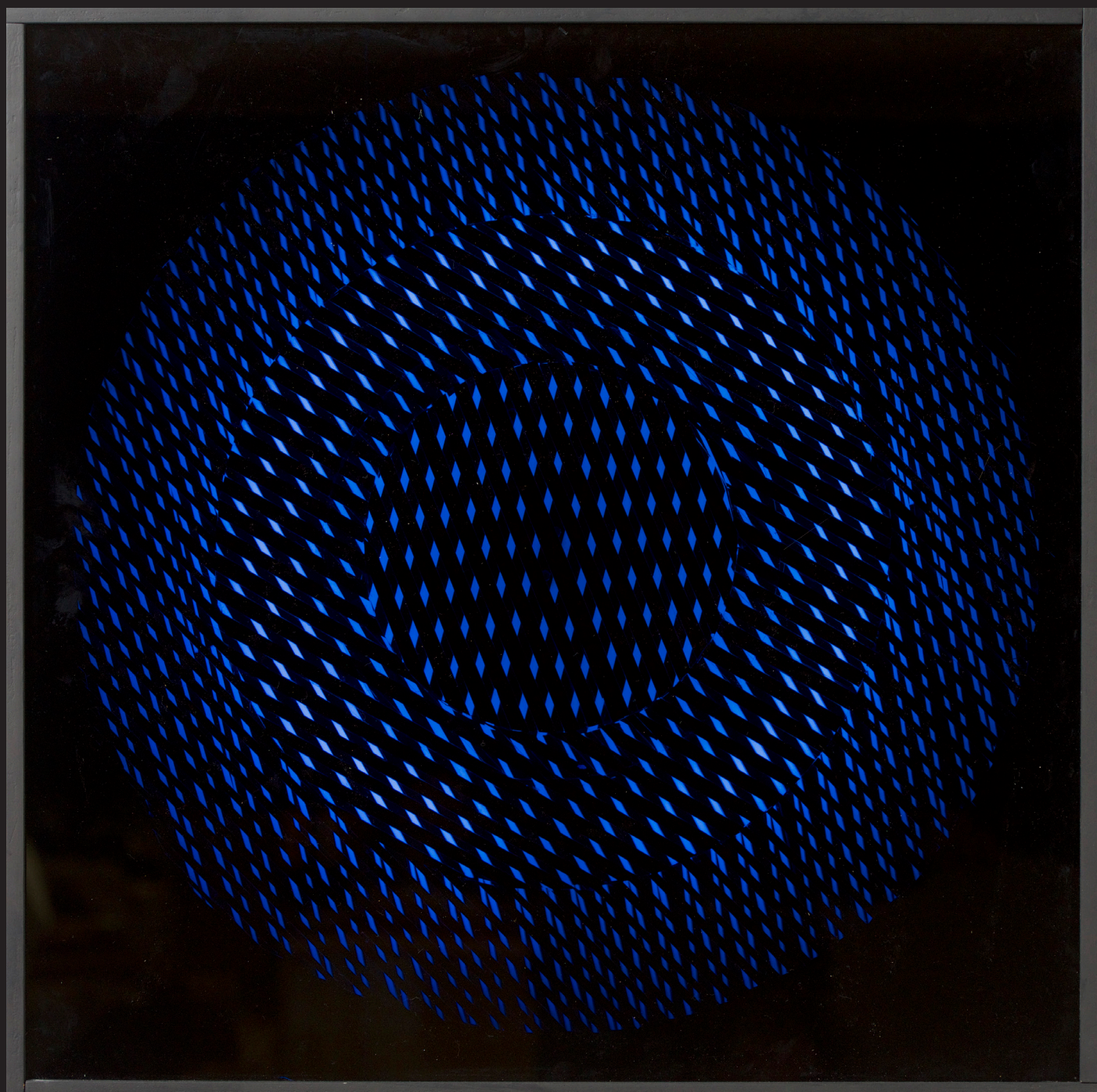
Au fil de sa carrière, Grazia Varisco effectue un dépouillement continu dans ses oeuvres. Le vide devient un élément essentiel pour la compréhension, ou plutôt la perturbation du spectateur. Le critique d'art italien Claudio Cerritelli décrit cela : « Entre 1975 et 1987, Grazia Varisco saisit dans le projet d'une géométrie tridimensionnelle ce vide indéterminé qui se dessine dans le piège du mur, entre des éléments qui s'appuient dessus et d'autres qui en font saillie, magnétisant les énergies environnantes. De l'intérieur de la pièce, les éléments habitent aussi l'extérieur, dans une idée virtuelle de sculpture qui dilate au maximum l'étendue physique et mentale de l'environnement, avec une grande tension angulaire vers toutes les dimensions du paysage. [...] Même la dimension impalpable de l'ombre devient un instrument précis d'écriture de l'espace, une sorte d'évocation de formes virtuelles qui naissent du pliage des matériaux, de leurs angles, de la planéité du gonflement de leur apparente réalité. ». Le pli que Grazia Varisco va utiliser tout au long de sa carrière lui servira d'outil de création d'espaces, pleins ou vides (ex: *Extralibro*, 1975 ; *Quadrangoli*, 1990 ; *Oh! All'angolo*, 1997) et d'outil de création de formes virtuelles (ex: *Implicazioni B/N*, 1986 ; *Meridiana*, 1974 ; *Gnomoni*, 1985).

Les notions de perception et de vide qui ont traversé l'oeuvre de Varisco au fil de sa carrière seront illustrées métaphoriquement et visuellement par l'oeuvre *Fillo Rosso*, ou Fil Rouge (Fil rouge définition : il s'agit d'une idée directrice que l'on retrouve de façon récurrente et qui assure la cohérence d'un ensemble en se faisant point de repère.). Au sein de cette exposition, le spectateur sera envoûté ou plutôt enchanté pour reprendre le terme utilisé par Cecilia Alemani pour intituler la section dans laquelle était Grazia Varisco lors de la 59ème Biennale de Venise.

Grazia Varisco
Gnom-one, two, three, 1984, 300 x 450 x 450 cm (118,1 x 177,2 x 177,2 in)
Aluminium, iron, varnish
Courtesy Espace Meyer Zafra & Archivo Grazia Varisco

Exhibited
Paris + Art Basel, Jardin des Tuileries, Paris, France, October 2022

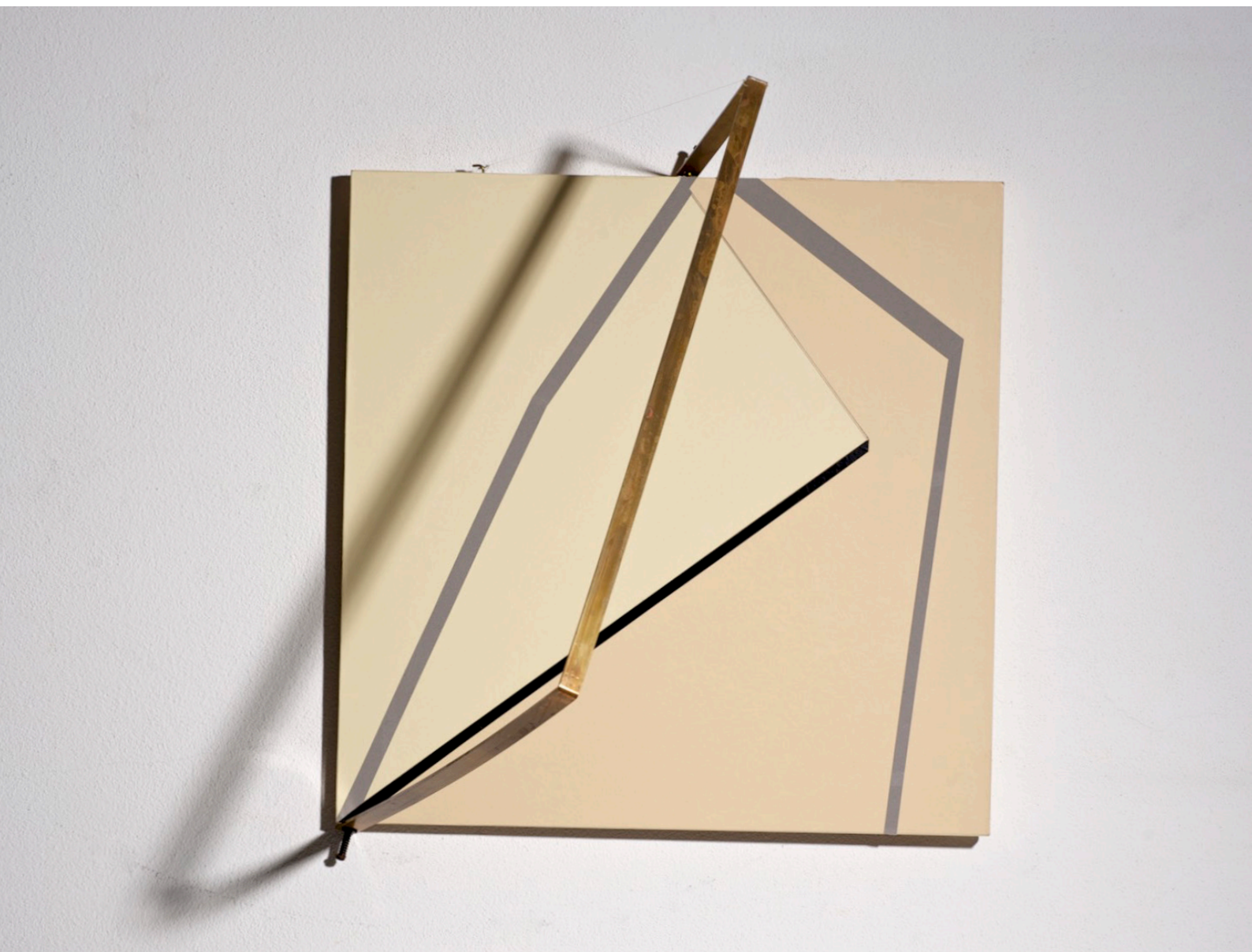

Grazia Varisco

Schemo Limonoso R.3 Tondi Concentrici, 1968, 69 x 69 cm (27,2 x 27,2 in)

Wood, perspex, neon, electric motor

Courtesy Espace Meyer Zafra & Archivo Grazia Varisco

Grazia Varisco
Meridiana, 1974, 50 x 50 cm (19,7 x 19,7 in)
Wood, collage of pasteboard, part of mobile perimeter in brass
Courtesy Espace Meyer Zafra & Artist © ADAGP

Grazia Varisco
Incastro giallo, 1987
160 x 65 x 50 cm (63 x 25,6 x 19,7 in)
Two frames in painted iron
Courtesy Espace Meyer Zafra
& Archivo Grazia Varisco

Photo: Lorenzo Palmieri

GRAZIA VARISCO

Born in 1937, in Milano, Italy

Lives and works in Milano, Italy

Born in Milan in 1937, Grazia Varisco has been a key representative of programmed and kinetic art throughout her artistic career. Together with Giovanni Anceschi, Gianni Colombo, Davide Boriani and Gabriele De Vecchi, she was a member of the Italian Gruppo T (T Group, where "T" refers to the concept of time as a new content of art). Founded in 1959 in Milan, Gruppo T was one of the most important collectives of kinetic art in Europe, introducing innovative forms of art through the creation of perceptual experiments and interactive environments designed to encourage and generate different and unexpected reactions in the viewer. Varisco was one of the first artists who explored concepts such as motion and changes in time, while seeking a direct interaction with her audience. Through the use of simple geometric signs, her artworks inhabit the space around them, creating different spatial dimensions that challenge the viewer's perception and disorientate the senses.

Grazia Varisco in studio with the artwork *9x9xX, spazi in variazione*, 1961. Photo: Ugo Mulas

Exhibitions (Selection) :

1960 / Miriorama 6, Galleria Peter, Milano, Italy

1961 / Bewogen-Beweging, Stedelijk Museum, Amsterdam, Netherlands

1962 / Arte Programmata, organized by B. Munari, Negozio Olivetti, Milano, Italy

1964 / XXXII Biennale di Venezia - Sala del Gruppo T, Venezia, Italy

1964 / Arte Programmata 1, Royal College of Arts, London, United Kingdom

1966 / Recent Acquisitions, MOMA, New York, USA

1984 / Arte Programmata e cinetica 1953-1963. L'ultima avanguardia, Palazzo Reale, Milano, Italy

2000 / Campos de Fuerzas – Fases del Cinético, Museo de Arte Contemporáneo, Barcelona, Spain

2004 / Beyond Geometry, Los Angeles County Museum, Los Angeles, USA

2004 / Beyond Geometry, Perez Art Museum, Miami, USA

2005 / L'Oeil Moteur 1950 - 1975, Musée d'art moderne et contemporain, Strasbourg, France

2006 / Testimonianze del cinetismo e dell'arte programmata in Italia e in Russia, Hermitage Museum, Saint Petersburg, Russia

2012 / Ghosts in The Machine, New Museum Of Contemporary Art, New York, USA

2013 / Grazia Varisco, Museum Ritter, Waldenbuch, Germany

2013 / Dynamo - un siècle de lumière et de mouvement dans l'art, Grand Palais, Paris, France

2013 / Art et cinétique programmé, MACLA, Buenos Aires, Argentina

2014 / Spielobjekte - Die Kunst der Möglichkeiten, Museum Tinguely, Basel, Switzerland

2015 / Occhio Mobile: lenugajes del arte cinético italiano años 50-70, MAC - Museo di Arte Contemporanea di Lima, Perù

2019 / Le diable au corps. Quand l'Op Art électrise le cinéma, MAMAC, Nice, France

2019 / VERTIGO. op art and history of deception 1920-1970, MUMOK, Wien, Austria

2020 / Viva Gino ! A lifetime of Art, Les Abattoirs, FRAC Midi-Pyrénées, France

Museum and Public Collections (Selection) :

Centre Pompidou, Paris, France / ZKM Center for art and media, Karlsruhe, Germany / Museo GAMA, Gallarate, Italy / Fondazione Calderara, Vaccigato, Italy / MOMA, New York, USA / Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma, Italy / Museo del 900, Milano, Italy / Museum Ritter, Waldenbuch, Germany / Palazzo Reale, Milano, Italy

GRAZIA VARISCO

Née en 1937, à Milan, Italie

Vit et travaille à Milan, Italie

Née à Milan en 1937, Grazia Varisco a été une représentante clé de l'art programmé et cinétique tout au long de sa carrière artistique. Avec Giovanni Anceschi, Gianni Colombo, Davide Boriani et Gabriele De Vecchi, elle a été membre du Gruppo T italien (Groupe T, où « T » fait référence au concept de temps comme nouveau contenu de l'art). Fondé en 1959 à Milan, Gruppo T était l'un des collectifs d'art cinétique les plus importants d'Europe, introduisant des formes d'art innovantes à travers la création d'expériences perceptives et d'environnements interactifs conçus pour encourager et générer des réactions différentes et inattendues chez le spectateur. Varisco a été l'une des premières artistes à explorer des concepts tels que le mouvement et les changements dans le temps, tout en recherchant une interaction directe avec son public. Grâce à l'utilisation de signes géométriques simples, ses œuvres habitent l'espace qui les entoure, créant différentes dimensions spatiales qui défient la perception du spectateur et désorientent les sens.

Grazia Varisco au studio avec l'oeuvre 9x9xX, *spazi in variazione*, 1961. Photo : Ugo Mulas

Expositions (Sélection) :

1960 / Miriorama 6, Galleria Peter, Milan, Italie

1961 / Bewogen-Beweging, Stedelijk Museum, Amsterdam, Pays-Bas

1962 / Arte Programmata, organized by B. Munari, Negozio Olivetti, Milan, Italie

1964 / XXXII Biennale di Venezia - Sala del Gruppo T, Venise, Italie

1964 / Arte Programmata 1, Royal College of Arts, Londres, Grande-Bretagne

1966 / Recent Acquisitions, MOMA, New York, USA

1984 / Arte Programmata e cinetica 1953-1963. L'ultima avanguardia, Palazzo Reale, Milan, Italie

2000 / Campos de Fuerzas – Fases del Cinético, Museo de Arte Contemporáneo, Barcelone, Espagne

2004 / Beyond Geometry, Los Angeles County Museum, Los Angeles, USA

2004 / Beyond Geometry, Perez Art Museum, Miami, USA

2005 / L'Oeil Moteur 1950 - 1975, Musée d'art moderne et contemporain, Strasbourg, France

2006 / Testimonianze del cinetismo e dell'arte programmata in Italia e in Russia, Hermitage Museum, Saint Petersburg, Russie

2012 / Ghosts in The Machine, New Museum Of Contemporary Art, New York, USA

2013 / Grazia Varisco, Museum Ritter, Waldenbuch, Allemagne

2013 / Dynamo - un siècle de lumière et de mouvement dans l'art, Grand Palais, Paris, France

2013 / Art et cinétique programmé, MACLA, Buenos Aires, Argentine

2014 / Spielobjekte - Die Kunst der Möglichkeiten, Museum Tinguely, Bâle, Suisse

2015 / Occhio Mobile: lenugajes del arte cinético italiano años 50-70, MAC - Museo di Arte Contemporanea di Lima, Perù

2019 / Le diable au corps. Quand l'Op Art électrise le cinéma, MAMAC, Nice, France

2019 / VERTIGO. op art and history of deception 1950-1970, MUMOK, Vienne, Autriche

2020 / Viva Gino ! A lifetime of Art, Les Abattoirs, FRAC Midi-Pyrénées, France

Musées et Collections Publiques (Sélection) :

Centre Pompidou, Paris, France / ZKM Center for art and media, Karlsruhe, Allemagne / Museo GAMA, Gallarate, Italie / Fondazione Calderara, Vacciago, Italie / MOMA, New York, USA / Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Rome, Italie / Museo del 900, Milan, Italie / Museum Ritter, Waldenbuch, Allemagne / Palazzo Reale, Milan, Italie

ESPACE MEYER ZAFRA

ESPACE MEYER ZAFRA
4 rue Malher, 75004, Paris

For further informations / Pour plus d'informations : contact@espace-zafra.com

Press / Presse : Romaric Ledroit : r.ledroit@espace-zafra.com
+33 6 71 28 44 86