

Karine ZIBAUT
CHOREGRAPHISM
Photographies & Encres

EXPOSITION
11 / 30 septembre 2018

VERNISSAGE : jeudi 13 septembre, à partir de 18h30

mardi et vendredi 15h/19h, jeudi,
samedi et dimanche 11h/19h
et sur rendez-vous

A travers les nuages, Encre Prussian blue et Photographie sur papier huilé, 41 x 33 cm, Juin 2018

Karine Zibaut est une artiste française vivant à Londres où elle est membre du Kindred Studios.

Artiste plasticienne, elle travaille et expose depuis plus de 11 ans ses créations photographiques, ses bulles vidéos et ses encres. Femme engagée, elle a participé à plusieurs projets associatifs, dont la création de SKIN aidant les femmes atteintes d'un cancer du sein.

La photographe a été sélectionnée sur deux festivals photographiques au printemps 2018, en Belgique aux Rencontres Photographiques d'Arlon, et à la première édition du Festival LES FEMMES S'EXPOSENT créé par Béatrice Taupin à Houlgate.

Karine Zibaut

Jette l'encre

Entretien réalisé par Sidonie Gaucher
ICI LONDRES, avril 2017

Difficile de suivre l'artiste dans sa journée. Le temps n'est pas si chronologique. Il est cyclique, en nomade, sur la création, jusqu'à l'explosion. Les heures ne font aucun sens, car le temps s'arrête (...).

« C'était déjà là ». Quand on lui demande d'où vient sa fécondité artistique, elle répond simplement que tout ce qui était en elle a soudain été mis en lumière. Exposé, sorti de l'ombre et mis au jour. Et l'on commence à parler de sa fulgurance photographique, par exemple, avec son premier opus *Body and Soul* en 2008 qui passa de l'exposition au recueil photographique encensé par la critique.

D'un monde à l'autre, comme une ritournelle, dans sa vie ou son art. Du luxe à l'épure. D'un monde imaginé à sa représentation matérielle, en photos ou au pinceau. D'une technique à l'autre, photographie numérique ou encre, le dénominateur commun est celui de la matière. Superpositions de négatifs numériques, qui sont révélés dans la chambre noire de l'ordinateur, tout porte à croire que ses travaux sont argentiques, tant y réside la matière. Il en va de même avec les encres, et la recherche, en filigrane, de sensation.

C'est aussi dans le silence de la nuit que l'inspiration se fait sentir. C'est encore là que se déploient le mieux l'espace et le temps. Karine se couche tard, elle doit encore terminer quelques encres, avec la touche qui la caractérise : toujours un ou deux personnages qui vivent dans l'image. Les terres imaginaires n'en sont pas moins voyage...

Regards

Texte de Bénédicte Philippe
Journaliste, critique d'art
Télérama

Karine Zibaut est une artiste qui nourrit son travail photographique par tous les ponts. Karine expérimente, invente, ose, tout en creusant les sillons de sa création : la femme, le rêve, la nature... dans une approche vivante, joyeuse, grave et profonde. Son évolution depuis dix ans s'affirme, s'enracine et chemine vers une belle reconnaissance.

La force de son travail a jailli dans la plénitude de «Body and soul» dont un premier ouvrage est né. De textes, en films, en happening, une nébuleuse est née. Un univers se crée. Déjà une oeuvre.

PHOTO INK

Texte & Carnets

La Photographie et l'Encre se rencontrent aujourd'hui, oeuvres uniques parfois rejointes par l'acrylique, la craie, le stylo ...

« Le plus grand défi est de trouver le papier permettant à la fois à la photographie de se développer et à l'encre d'évoluer. J'en ai testé beaucoup... Le coton a ma préférence.

Il cotoie le papyrus, le washi, le fine art. Il est le 3eme acteur de la création et a imprime sa personnalité à l'oeuvre. La raconteuse d'histoires passionnée de papiers réalise aussi des carnets : J'expose mes Diaries - one page a day -, mes carnets thématiques. (Les Horizons, les Métamorphoses, ...).

Mixer les médias ouvre un espace où j'ai beaucoup à parcourir, cela me réjouit. Lors de ces années londoniennes, j'ai travaillé sur le symbole, l'écriture, la nature, la féerie, la métamorphose....

Je travaille sur deux oeuvres en particulier : THE TEMPEST, de SHAKESPEARE et les METAMORPHOSES, d'après OVIDE. »

Métamorphose d'Adonis en Anémone par Vénus, encre et broux de noix

Interview INK !, une passion calligraphique

Novembre 2016

Un grand merci à Frédérique Ichac, Bénédicte Philippe et Estelle Becuwe.

Le monde que tu déploies ressemble à un conte inspiré de traditions venues de tous les continents, de tous les âges de l'humanité, de la Chine ancienne à l'univers d'Harry Potter.

Quelle est ta relation au conte, aux récits légendaires ?

*« Between Dreams & Fairy Tale, the reality of Imagination.
Here is the Land of INK ! »*

Voilà la première phrase que j'ai noté dans mon carnet pour présenter INK ! Mon imaginaire baigne dans ce que Tolkien nomme la Faërie, ce royaume où se retrouve la mythologie, la religion, l'histoire, les légendes... Là est le temple de l'imagination, aux ressources infinies. Loin d'être en décalage avec le réel, il l'illumine. Et donne beaucoup de puissance. Ce n'est pas un hasard si les textes de Tolkien sont aussi populaires aujourd'hui, et qu'Harry Potter captive petits et grands.

Nous en avons besoin.

DREAMSCAPE light my fire, Photographie, encre et brou de noix sur coton, 20 x 40 cm.

Les contes disent le monde avec ses zones obscures. Ils n'oublient rien. Nous en avons besoin pour être des esprits libres, être au monde entiers, conscients, pour ne pas nous laisser entrainer par le courant des jours.

Les contes offrent des clés et sont de précieux cadeaux. Ils ouvrent un espace où créer. Ils sont porteurs de joie et d'énergie.

Une des familles se nomme 'Fairy Tale', mais l'esprit de la Fäerie souffle dans toutes les encres. J'en suis pétrie, donc forcément ...

Au commencement, je suis une lectrice, une éponge. J'ai intériorisé tous ces récits depuis l'enfance. Et devenue grande, leur acuité est devenue encore plus grande.

En Asie, il y a un conte coréen qui m'a fortement influencé, Dragon bleu, Dragon Jaune.. Bien avant de travailler l'encre, il m'a guidé dans mon travail photographique. Ce conte pour enfants contient l'essence de ce que je recherche : créer l'oeuvre la plus simple et la plus signifiante.

Dans cette histoire, il faut une vie de travail à un sage pour produire deux traits de couleurs, (qui le font jeter en prison car le prince croit qu'il se moque de lui). Mais ces traits se transforment la nuit venue en dragons les plus puissants et magnifiques jamais exécutés. Le prince se fait alors conduire dans la caverne du peintre et découvre ses années de travail, les centaines de dragons peints jusqu'à l'épure. Le jour où on m'a raconté cette histoire, je l'ai intégré corps et âme. Il y a un lien spirituel entre ce monde et moi. Moi, la femme qui danse, la femme qui encre, je rêve de devenir ce trait pour parvenir à l'exécuter. Une longue marche m'attend. Au delà de la technique, il y a un travail sur soi à reprendre chaque jour.

Quel fut l'élément déclencheur qui t'a fait poser l'appareil photo pour prendre le pinceau ?

Le Goût de l'encre de Gao Xingjian*.

J'y ai entendu 'l'encre est une matière comme les autres'. Cela a fait fondre mes dernières réserves. Je me suis autorisée la voie de l'encre et mise au travail le jour même. L'encre me fascine. Elle est noble, signifiante, envoutante. Elle induit la calligraphie et l'écriture, une philosophie, un art d'être au monde. En lui tournant autour, j'ai réalisé une série photographique 'Où coule l'encre', où elle s'exprime sur différentes matières. La vidéo Le souffle et l'encre est issue de ce travail. Je dessine au fusain. J'ai lu des textes sur le TAO, suivi les travaux des anciens et des modernes. Mais je ne pensais pas avoir les clés pour pénétrer dans ce monde-là... En fait, j'étais prête.

Quel est le monde que tu dessines ? Celui de tes rêves ? De ton enfance ?

Celui de maintenant, qui m'habite ou que je cherche à faire advenir. Les rêves sont le chemin de mes jours à venir est la direction que je vise. Le dessin est le chemin le plus direct entre ces deux sphères que sont mon monde et celui dans lequel on vit. Si je romps ce lien, je flotte. J'ai un besoin viscéral d'y être ancrée. Et encrée. Vivre sans la création me vide de sens. Dans son journal, 'je suis ce que je vois', Alexandre Holan écrit sur le Voir et le Sentir. Je suis dans le Ressentir.

Comment une image te vient-elle ? Est-ce une réflexion, une idée que tu illustres?

Mes images viennent quand je me pose et que je leur permets d'advenir. Elles m'attendent pour traverser. Il suffit que je fasse le vide. La méditation est une étape merveilleuse. Et dessiner au réveil aussi ! J'illustre quand j'ai une commande, comme dans la fresque réalisée pour Musa Décima (BLUE BRIDGE, SNCF Dmt NEN). Là, comme en écriture, je me téléporte dans l'univers de l'autre pour en ressentir les contours.

Ou bien est-ce tes doigts qui décident et racontent ?

L'encre est un pas de deux. Le trait naît du cœur et de l'encre. L'encre a son propre cheminement. Nous nous rencontrons sur la page. Je lui propose mon intuition et elle m'accompagne ou, si sa réponse est plus inspirante, je la suis. Le dessin étant intime, il engage tout le corps. Je suis heureuse de lire Jacques Rouby écrivant que mes **'chorégraphismes dansent'**.

Ce merveilleux artiste qui ne me connaît pas personnellement me ressent avec une grande justesse. Je suis une femme qui danse. Tout ce que je crée est habité par ce mouvement. Le geste s'apparente à celui du danseur. Il est à la fois nourri, porté par une intention et ose l'improvisation dans son accomplissement. Il trace la rencontre entre ce désir préexistant et le réel. Il est magique dans l'audace.

Phoenix, Encre et brou de noix sur papier

As-tu l'intention de réaliser un livre ?

Je rêve de réaliser un livre autour de l'encre, le texte et la photographie. Dreamful ! Comme j'aime travailler en équipe, ce serait aussi une belle aventure d'écrire un ouvrage avec un autre auteur. Il est bon de sortir de sa solitude et d'arpenter les voies de la création avec d'autres artistes. Ces collaborations sont riches humainement et artistiquement. Dans un autre genre, l'appel de la céramique se fait entendre de plus en plus fort. Dès que je trouve où, quand, comment, et un partenaire pour m'aider, je tente l'aventure.

Tes encres forment-elles un récit ? Ce récit est-il écrit ?

Le jour où je me suis posée pour penser INK!, le site, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs récits dans mon travail. D'où les sept familles qui apparaissent aujourd'hui. D'autres vont arriver. Si je dis 'voilà le récit', tu peux être sûre que le lendemain je serai partie défricher un autre territoire. Dès que je ferme une porte, j'en ouvre trois ! J'ai besoin de créer sans borne. Je respire mal en cases. Ceux qui connaissent bien mon travail, comme Bénédicte Philippe ou Lalie Walker voient très bien ma ligne directrice et sa grande cohérence. Je les remercie de tout mon coeur d'écrire sur mon parcours. Cette ligne existe forcément quand on est guidé par une profonde honnêteté. Le fait de varier les supports ne change rien à cela, au contraire. Il permet d'être au plus juste. L'encre écrit un récit très pur, très intime. J'ai l'impression d'avancer dans la jungle, et en fonction des épreuves à traverser, je choisis un outil ou un autre. Elle est un cadeau sur la route...

EXPOSITIONS / Extraits

2018

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES d'ARLON, Belgique

Sélection Mois de la photographie mai 2018

LES FEMMES S'EXPOSENT, FESTIVAL, 1ere Édition, NORMANDIE

WHITE SEA, HOULGATE, Juin 2018

KINDRED STUDIOS, artists shows, INK, Photographie, June 2018

GALERIE l'Oeil du Huit, SOLO SHOW, Paris, Sept. 2018, CHOREGRAPHISM

2017

BRICK LANE GALLERY / LONDON - ART IN MIND , INK! & photography 'Give me your hands'

APOTHECARY GALLERY / LONDON Solo Show 'The Best is yet to come' - INK! & photography

COLORIDA GALLERY / LISBOA, INK! & photography

2016

Lancement de INK !

Festival de la photographie d'Angoulême / Emoi Photographique, série D'un Espace L'autre

Musa Decima / Paris Création d'une fresque pour la SNCF, encre et photographie

2015

Macparis, salon d'art contemporain / Paris sélection, série L'APNEE DES OMBRES / INK !

Galerie AROA / Neuilly sur Seine, série INK !, encres

Les 111 des ARTS / Paris, exposition collective, série LA PART MANQUANTE

Sabine DARRIGAN, FIGURES D'AILLEURS films 'FIGURES D'AILLEURS et 'HAUT LES MASQUES

Musa Decima / Paris Création de BLUE BIRD pour le Comité 21, photographie

2014

GALERIE LA RALENTIE / Paris, exposition personnelle, série L'APNEE DES OMBRES

GALERIE IMAGINEO / Paris - 'S' MINIMENTA, exposition collective

NOTRE-DAME D'AUBERVILLE association de sauvegarde du patrimoine, série EPIPHANIE

SKIN 2014 / Paris, Galerie Catherine Houard Galerie Reinold Living Art A WALK ON MY SIDE

2013

TAGOMAGO GALERIE / Paris, exposition collective, série BODY AND SOUL

Galerie AROA / Neuilly sur Seine, série D'UN ESPACE L'AUTRE, EPIPHANIE

Espace Beaujon / Paris, série THE PORTRAIT OF A LADY - Performance sonore LADY SONG

SKIN 2013 /Paris et Bruxelles /Mairie de Paris 8è / institut curie / Parlement européen

GALERIE JEAN-PAUL KNOTT

2012

Jean-Paul Perrier ART GALLERY / Barcelone, exposition collective série BODY AND SOUL
PHOTOCOLLECTION #3 / CENTRE IRIS DE LA PHOTOGRAPHIE, série L'ECHAPPEE

Galerie IMMIX / Paris, exposition collective L'ETAT DU CORPS, série BODY AND SOUL

ESPACE 111 / Montreuil, exposition collective D - LIMITES, Série MUJER, vidéo LE CRI DE JOIE

2011

CASA ELIZALDE / Barcelone, exposition collective, série BODY AND SOUL

PAS-SAGE OBLIGE / Paris , exposition personnelle, série DONNE-MOI TES MAINS

IMAGES DE FEMMES Espace Beaujon, exposition collective, série STABAT MATER

Journée de la femme : Projections des films MERE, LES LIONNES, D'UN MUR A L'AUTRE

Salon de la photo / IMAGES MAGAZINE finaliste, photographie FREEDOM SPACE

2010

Espace Beaujon / Paris, exposition personnelle, série BODY AND SOUL

Chapelle Notre Dame des anges / Eglise de La Trinité Paris / Eglise saint Roman Sèvres CONCERT
PROJECTION, série STABAT MATER (Pergolèse) et MOZARTE (KV 156)

Galerie Artempion/ Vincennes, exposition collective, série STREET GENERATION

B - Monte Carlo /Monaco, exposition personnelle, série BODY AND SOUL

2009

Espace Saint Germain / Paris exposition personnelle, série BODY AND SOUL

Ose La Lumière / Résidence Bradipo Paris, exposition personnelle, séries OSE, BODY AND SOUL

Galerie AROA / Neuilly sur seine, exposition collective, série BODY AND SOUL

Résidence Bradipo/ Paris, exposition personnelle, série BODY AND SOUL

2008

AROA - Evocations de l'Etre(s) / Neuilly sur seine, exposition collective, série BODY AND SOUL

Lauréate Fnac Saint Lazare Concours 'Qui êtes-vous ? '

Sélection Artalent <http://www.artalent.fr>

Parution du livre BODY AND SOUL, Edition Jadcha

COMMISSAIRE D'EXPOSITION

2015

FIGURES D'AILLEURS, Sabine DARRIGAN Co-commissariat avec Didier Benesteau. Mairie 8e Paris.

2013

SKIN, Commissaire de l'édition L'Autre. Exposition galeries & milieux hospitaliers, conférence animée par Isabelle Arthus (Psychologie magazine). Mairie 8e Paris - Institut Curie - Parlement européen / (www.s-k-i-n.fr)- Marraine Bianca Li / Présidente Cécile Reboul Cleach

EDITIONS - Photos -

BODY AND SOUL, Jadcha Editions – Préface de Lalie Walker

WHITE SEA, Blurb Editions, texte 'White sea'

L'ECHAPPEE, Blurb Editions, texte 'Au loin les oiseaux'

Participation aux ouvrages

LE MONDE EN CENT VIES –AGES, Compétence Photo, 2011

CARNETS PARTAGES, petites victoires contre le cancer, AstraZeneca, 2007

FILMS – VIDEOS

D'un mur à l'autre	9'30. DV cam avec Valérie Parisot. Musique F. Alvernhe
Motus	7'30. DV cam ; Voix off K Zibaut
M E R E	14' Musique F. Alvernhe. Montage M. Girard, U-Film Prod
Les Lionnes	6'30 Mix Photos Vidéos, Musique Humantronic remix
Lire Cécile	6' technique mixte vidéos encres et photographie
C'est ici que ca commence	10' POM Musique Light On Ardan Bel.
Leur monde à eux	9'30 avec Paul Erwan et Nais, Musique F.Alvernhe
A Walk on my Side	13'25, Living art vidéo avec Patricia Ferré
Before running with wolves	4'56 avec Patricia Ferré ; Voix off K Zibaut
Figures d'Ailleurs	6'19, Inside « 77 totems » de Sabine Darrigan
Haut les masques	6'14, œuvres d'une vie, Sabine Darrigan, Musique Isabel Mathis
Atelier Kodak – caméra 16mms, sous la direction de Mr Randall Tack	

INTERVENTIONS & FORMATIONS

Musa Decima

Création d'une œuvre pour Le COMITE 21, le Comité français pour l'environnement et le développement durable. (2015)

Création d'une œuvre pour la SNCF, Direction DMT. (2016)

Art thérapie et structuration psychocorporelle

Ateliers de Claire Musitelli Psychomotricienne, Intervention avec Photographie et Vidéo

L'érotisme dans la création

Indigo Formation, pour l'école de psychothérapie d'Alain Hénil. A travers le Texte et la Photographie