

CHARLOTTE VITAIOLI

2024

06 87 62 04 39

charlotte.vitaioli@gmail.com

<http://ddab.org/fr/oeuvres/Vitaioli>

<https://www.instagram.com/charlotte.vitaioli/>

<https://linktr.ee/vitaioli>

Portrait réalisé à la Cité Internationale des Arts par Margot Montigny en 2021, dans le cadre de sa série intitulée « Dans l'atelier : Portraits d'artistes »

Texte de Philippe Piguet
Extrait du semaine 28.24

Tout à la fois dessinatrice, peintre, vidéaste, performeuse et chanteuse, Charlotte Vitaioli aspire à sortir de l'image fixe.

Elle conçoit ainsi chacune de ses expositions sur le mode d'un scénario, le plus souvent adossé à sa propre biographie. Si la base de sa pratique est la peinture, elle l'exerce sur toutes sortes de supports : papier, toile, bois, mur, etc. Elle affectionne notamment ceux qui peuvent se déployer dans l'espace, voire qu'elle peut activer par le biais de la performance. Aussi recourt-elle volontiers à des matériaux textiles comme des rideaux, des velours et des soies, qu'elle emploie à la confection d'œuvres proprement mobilières par leur capacité à être déplacées dans l'espace. Tous ses soins relèvent d'une double envie : celle d'une occupation de l'espace – du sol au plafond, si besoin est – et celle d'une mobilité – comme il en est des décors sur la scène d'un théâtre.

Fondé sur un vocabulaire iconographique qui appartient aux relations de la figure humaine et de la nature, l'art de Charlotte Vitaioli est tout à la fois solaire et lunaire. Sa palette – quelle que soit sa matérialité – est riche de tons intenses et lumineux, tantôt doucereux, tantôt acidulés. L'artiste joue des extrêmes à l'expression d'un univers qui ne cache pas une forme de mélancolie légère et joyeuse. Elle se laisse emporter dans toutes sortes de tourbillons qui lui font traverser le temps, nous entraînant avec elle, animée d'un irascible optimisme. C'est que l'artiste a un secret : elle est amoureuse. Elle aime la vie, elle aime l'amour, elle aime la fête – par-delà toutes les difficultés qui sont sur le chemin.

A la chapelle de la Visitation, l'artiste a imaginé un scénario mettant en jeu peinture, performance et vidéo dans la réalisation d'œuvres et de saynètes fortement colorées, enjouées et symboliques. Ce faisant, Charlotte Vitaioli nous invite à vivre, à espérer, à toujours nous émerveiller – par-delà toutes les promesses confuses.

**Et ce voyage dans le monde mouvementé de la nuit portera
mon souffle amoureux sur vos lèvres closes**

Costume kimono en soie peint, peinture mural, 2024

Capture de la performance «Le jardin des promesses confuses» à la Chapelle de la Visitation

Le Jardin des Promesses Confuses

Peinture sur soie, performance, chansons,
et techniques mixtes

Chansons à écouter sur : <https://charlottevitaioli.bandcamp.com/album/le-jardin-des-promesses-confuses>

Ici à La Chapelle de la Visitation à Thonon-Les-Bains

Le Jardin des Promesses Confuses (détails)

Peinture sur soie, performance, chansons, et techniques mixtes

Chansons à écouter sur : <https://charlottevitaoli.bandcamp.com/album/le-jardin-des-promesses-confuses>

La Noyée

Peinture sur soie, chansons, et techniques mixtes

Chansons à écouter sur : <https://charlottevitaoli.bandcamp.com/album/la-noyee>

Capture de la vidéo à visionner ici : <https://ddabretagne.org/fr/artistes/charlotte-vitaoli/oeuvres/la-noyee>

Ici à La Bf15 à Lyon

La Noyée

Peinture sur soie, chansons, et techniques mixtes

Chansons à écouter sur : <https://charlottevitaoli.bandcamp.com/album/la-noyee>

Capture de la vidéo à visionner ici : <https://ddabretagne.org/fr/artistes/charlotte-vitaoli/oeuvres/la-noyee>

Il suffit d'une expression, d'un mot déclencheur. La belle vie. Histoire d'un amour. Et les paroles d'une chanson viennent se mêler à la discussion. C'est aussi simple que dans "On connaît la chanson", ce film d'Alain Resnais où certaines répliques sont directement issues du répertoire populaire. Charlotte Vitaioli aime à dire qu'elle fait des peintures d'amour comme on fait des chansons d'amour. Elle qui a des facilités à fredonner, propose des images qui s'impriment facilement et qui persistent comme des refrains. Membre du duo musical Club Vérité, qu'elle a fondé avec Soline Chailoux, elle investit autant les costumes que l'espace du décor comme lieu potentiel pour la peinture. Peignant des rideaux de scène aux couleurs de coucher de soleil, à moins que ce ne soit de lever de soleil, elle revendique d'occuper ce lieu du passage. Jouant du simulacre et ne craignant pas de montrer les coulisses, Charlotte Vitaioli affirme qu'il y a une poésie à saisir dans l'illusion quelque soit la tradition spectaculaire à laquelle on se réfère. Dans les espaces qu'elle recrée dans les salles d'exposition, l'artiste montre un monde plus ouvert qu'on ne pourrait le croire. Dans les porosités qu'elle explore notamment avec son projet d'installation-performance Le ballet tribalesque il y a celles de l'art japonais du kabuki et des enseignements d'Oskar Schlemmer, professeur de danse du bauhaus. Il y a plus largement des références au pop art comme aux estampes japonistes d'Henri Rivière dans ces peintures où la ligne claire est appuyée.

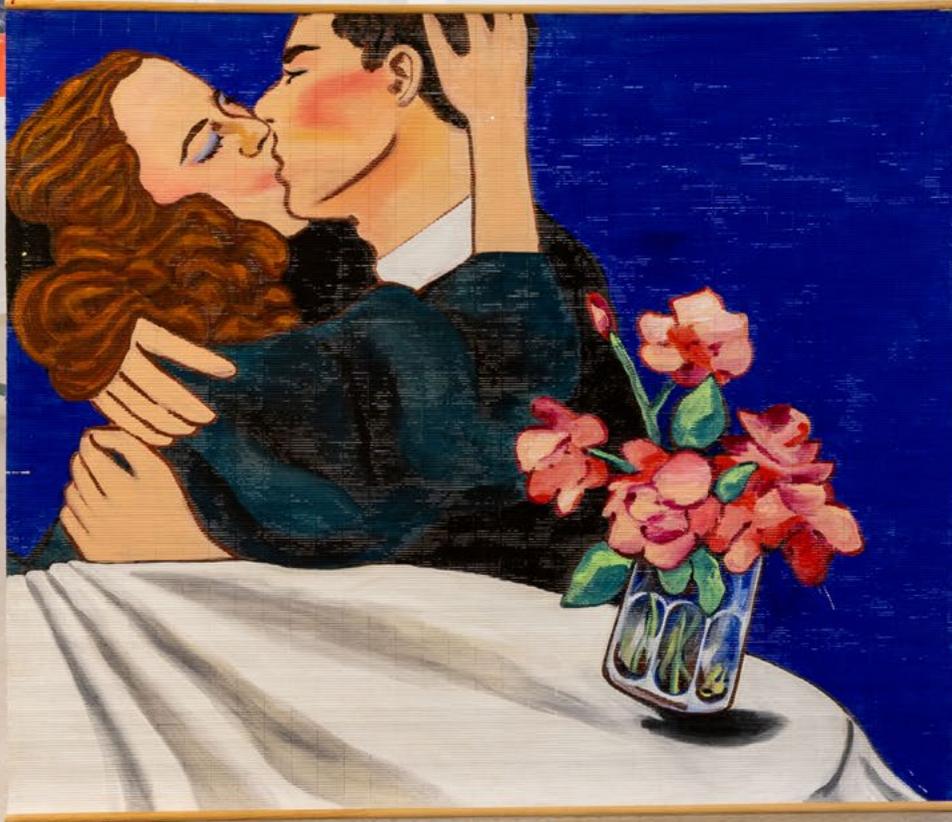
Charlotte Vitaioli peint rapidement, de grands gestes énergiques qui saisissent le moment. Ses couleurs franches sur le papier ont quelque chose de sensuel. Le traitement de la surface rappelle le mouvement de l'eau qu'elle aime à représenter, jeux des vagues et écume de l'océan. Ses paysages balnéaires expriment autant la joie qu'une forme de mélancolie. Un homme et une femme. Le Rayon vert. Les jeunes femmes qu'elle représente ont l'allure des icônes de la Nouvelle Vague. On peut penser à Anna Karina ou Brigitte Bardot mais la référence aux jumelles Deneuve et Dorléac chez Jacques Demy est la plus présente. Par la forme même des peintures qui jouent du gros plan : un œil sur une ombrelle, un visage sur un éventail, l'artiste travaille une obsession, une narration presque fétichiste. Chanson ou film d'amour, les peintures de Charlotte Vitaioli nous entretiennent d'une petite musique des sentiments autant que de l'illusion du grand écran.

Texte d'Henri Guette
pour l'exposition «Novembre à Vitry 2022»

Les bouquets
Peinture vinylique sur bois,
130x180, 2022

Vue de l'exposition «Novembre à Vitry», à la Galerie Jean Collet

Les bouquets

Peinture vinylique sur bois, 130x180, 2022

Détails : <https://ddabretagne.org/fr/artistes/charlotte-vitaioli/oeuvres/novembre-a-vitry-2022>
Vue de l'exposition «Novembre à Vitry», à la Galerie Jean Collet

Le Ballet Trisbalesque

Peinture sur soie, objets peints à activer, 2020

Détails : <https://ddabretagne.org/fr/artistes/charlotte-vitaioli/oeuvres/le-ballet-tribalesque>

Vue de l'exposition à La Station

Scène extraites du Ballet Tribalesque
Performance en 7 tableaux Vivants
2020

La gymnastique de la nuit
Costume et tissus peints sur soie

Danse Japo-Truculente
Costume et tissus peints sur soie

Lee Miller
Costume et tissus peints sur soie

La marche de Natalia

Tapisserie

2020

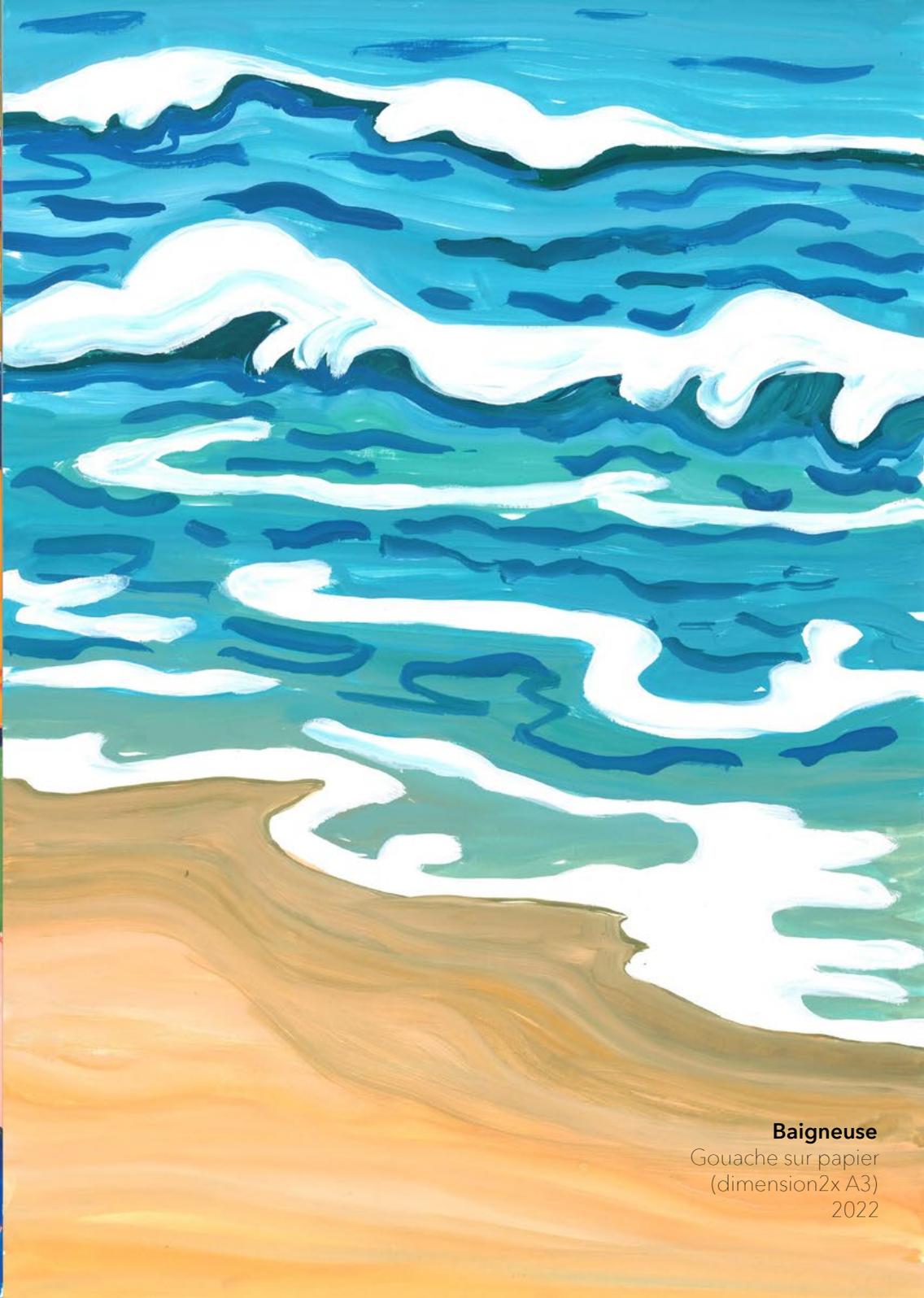

Les Baladins

Gouache sur papier, 2022

Détails : <https://ddabretagne.org/fr/artistes/charlotte-vitaioli/oeuvres/les-baladins>

Vue de l'exposition «Les Baladins», La-Galerie Etables-sur-mer, commissariat Sarah Moyon

Baigneuse
Gouache sur papier
(dimension 2x A3)
2022

Dove sono le spiagge della tua felicità ?

Installation de tissus peints et céramiques

Détails : <https://ddabretagne.org/fr/artistes/charlotte-vitaioli/oeuvres/dove-sono>

Vue de l'exposition «Dove sono le spiagge della tua felicità», Centre d'arts contemporains le 3 bis f

Dove sono le spiagge della tua felicità ?

Sur cette page, capture d'un film en 16 mm de 5mm, image Charles-Hubert Morin, musique & bruitage de Thomas Delahaye tournée dans les éléments de l'installation.

Les céramiques présentées dans le film et l'installation ont été réalisées par Coralie Mézières sur les propositions de Virginie Barré (ci-dessus), Hippolyte Hentgen, Justin Sanchez, Joachim Monvoisin, Jean Bonichon, Tom Giampieri & Simon Berard, Marcos Uriondo, Leticia Martínez Pérez, Romuald Jandolo Dumas, Henni Alftan, Marie L'Hours, Thierry Lagalla et Anthony Plasse.

Produit par le Centre d'arts contemporains du 3 bis f
Photos de Jean-Christophe Elett

(Titre en français) Ou sont les plages de ton bonheur ?

Nymphea

Tapiserie, mousse, 100x130cm
2018

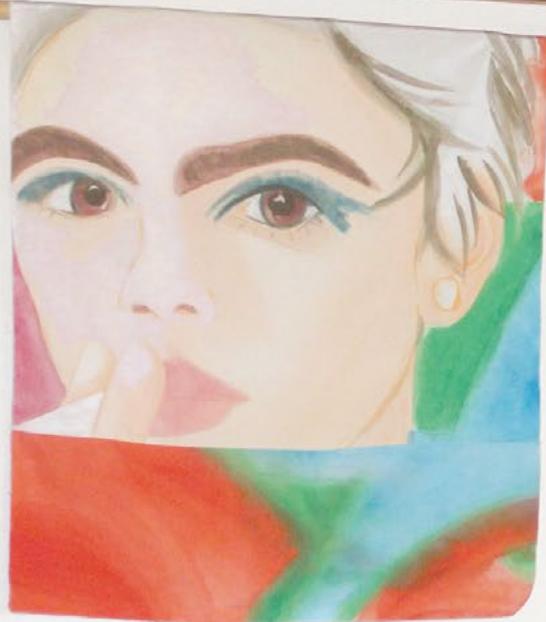

Production Ambassade de France en Australie - en partenariat avec Bundanon Trust Residency
avec Alliance Française de Melbourne

A ballet for two trees and a bird

Performance, tissus peints, et teinture
2019

Edit

Peinture sur soie, bois
2020

Caramels&Coquillages

Performance
2017

Installée sur la plage, une marchande échange des caramels contre des coquillages. Cette requête encourage le consommateur à arpenter le sol de l'estran à la recherche de la «monnaie».

Oeuvre produite pour le Festival de l'Estran à Trégastel en Bretagne

Club Vérité est un Breizh girl's band né dans le tumulte d'un jeu de ping pong entre Soline Chailloux et Charlotte Vitaioli. Des chansons d'humour et d'amour se baladent indolentes sur front de mer dans un esprit tragi-comique. Traversé par une forme de désenchantement amusé à la Jacques Demy, Club Vérité se joue du transformisme et gigote dans une mise en scène burlesque. Une performance un peu Dada déclinée en sept tableaux vivants, jalonnée de costumes et d'objets colorés.

Détails : <https://ddabretagne.org/fr/artistes/charlotte-vitaioli/oeuvres/club-verite>

Club Vérité (en collaboration avec Soline Chailloux)
Performance musicale, costumes peints et accessoires

Album «Les Cheveux dans le vent»
<https://clubverite.bandcamp.com/album/les-cheveux-dans-le-vent-2>

EP «Une Ile»
<https://clubverite.bandcamp.com/album/une-ile>

