

Marco Zagaria

(Napoli 1969)

Laureato in architettura, ha da sempre alternato l'attività di architetto a quella di designer e artista portando avanti una ricerca basata principalmente sulla multidisciplinarietà attraverso procedure e strumenti digitali. Questo gli ha permesso di guardare allo "spazio pubblico" come un insieme di parti correlate e connesse - pur nelle loro singole specificità - e di realizzare numerosi interventi site specific in cui le immagini si relazionano con lo spazio e l'architettura (si vedano le installazioni "L'espulso" nella Porta degli Angeli di Ferrara e "Mitici" nella villa Campolieto di Ercolano). Nell'ambito visivo - dopo un inizio figurativo fortemente legato all'influenza dell'artista Mario Persico - si concentra inizialmente sulla figura umana sintetizzata nel livello della fotografia manipolata (si vedano le opere delle mostre "Corpi presenti" o "Campi magnetici"), più tardi poi nella relazione con lo spazio e l'architettura (si vedano le opere presentate alla XIV Quadriennale o l'installazione "l'espulso" alla Porta degli Angeli di Ferrara). Questi lavori portano con se riflessioni sul rapporto uomo-natura (si vedano le opere "J'accuse"), uomo-ambiente sociale (si vedano le opere "Interni"), uomo-media (si vedano le opere "Paesaggio vittoriano" o "Mitici"). In questa ricerca la ripresa fotografica è la materia da cui far scaturire uno spazio narrativo dove è ancora possibile parlare di soggetto, di espressione e di significato.

È l'incontro con il filosofo Mario Costa a segnare invece un nuovo percorso di ricerca basato sulla "fotografia senza soggetto" e sulla relazione estetica tra i media tecnologici e neo-tecnologici. Grazie anche alla docenza del corso di Tecniche di Fotografia Sperimentale, all'Accademia di Belle Arti di Napoli, portata avanti per 12 anni, egli si è concentrato sui legami e sui modi non pertinenti in cui i dispositivi ottici possono operare creando immagini svincolate dallo sguardo fotografico e realizzando un personale percorso di revisione di alcuni dogmi fotografici. Sono nati così i lavori "Photorama" e le serie "A16", "Circuum", "Ce-Bo", "Dublin" e altre dove il referente (solitamente paesaggi naturali e urbani) diventa parte di un processo digitale perdendo i suoi riferimenti razionali a favore di una vera e propria estetica del media utilizzato. Quest'ultima ricerca, ancora in itinere, è parte di una riflessione critica sulla cosiddetta *fisiologia della macchina* (in particolare fotocamera, scanner, televisore e smartphone) analizzata e messa in crisi con risultati estetici inattesi e ancora in fase di sviluppo.

Per quanto riguarda l'ambito dell'architettura e del design va evidenziato quanto la sua attività professionale sia inizialmente connessa con quella del padre Daniele (col quale ha condiviso dal 1995 anche lo "studio Zagaria") per poi ampliarsi in altre esperienze lavorative. Ha infatti iniziato nel 1997 la collaborazione con l'Ente per le Ville Vesuviane occupandosi delle problematiche del restauro del patrimonio storico dell'area vesuviana. In particolare ha curato il restauro dell'approdo borbonico della villa Favorita, del parco del miglio d'oro e della Villa Campolieto tutte a Ercolano. Dal 1996 al 2004 ha svolto attività professionale nello studio Capobianco Architetti Associati occupandosi prevalentemente di edilizia pubblica. Ha collaborato con

l'architetto Riccardo Dalisi per l'elaborazione grafica di alcuni progetti e concorsi. Ha vinto nel 1999 insieme all'architetto Cherubino Gambardella il concorso di progettazione urbana "European" per la giovane architettura con la riqualificazione di un'area industriale da dismettere nella città di Ancona. Ha partecipato, sempre nel 1999, al Laboratorio Progettuale di Specializzazione Post Laurea in Bioarchitettura organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna occupandosi della riprogettazione di un'area dismessa nella città di Cesena.

È tuttavia con il padre che ha creato una vera e propria simbiosi estetica che si è espressa in lavori comuni soprattutto di architettura d'interni e di design (oltre a realizzarne tutto il catalogo digitale comprendente mobili, grafiche e interni ne ha curato nel 2022 la mostra "*Daniele Zagaria, la poetica dell'abitare*"). Anche qui, in continuità con l'ambito visivo ha potuto sperimentare l'apporto multidisciplinare, svolto in questo caso, insieme a differenti competenze artigiane e professionali.

Questo know-how - fatto di pratica del disegno, dello spazio, del visivo e dei media - si evidenzia bene nelle immagini delle serie "*Circuum*", "*Dublin*" o "*Berlin*" ma anche in alcune opere di design urbano come la panchina "*Lettera*" (si veda il catalogo) dove un "foglio" di lamiera piegata si fa supporto di un'attesa, di una frase incisa a laser il cui suggestivo chiaroscuro rimanda alle iscrizioni su pietra del passato. È un confronto anche questo tra supporti mediatici; lo stesso vale per le sedute in cartone o in metallo dove la dialettica tra aspetto, materiali e funzione si tramuta in forme iconiche ma anche ironiche e surreali. Tre gli esempi per tutti: la sedia pieghevole "*Frosty*", parodia del più famoso stendino svedese; la poltroncina "*45*", il cui leitmotiv è rompere il pregiudizio del metallo scomodo introducendo la sorpresa invisibile di una seduta e di uno schienale morbidi; la sedia "*Memory Cake*", un tozzo pasticcetto realizzato con due strati di memory foam (si veda il catalogo).

Riutilizzando "*Less is more*", il celeberrimo aforisma in cui la forma segue la funzione, si concentra ultimamente sul disegno ecosostenibile prediligendo l'uso di geometrie che risparmino materiale utilizzandolo al meglio delle proprie caratteristiche prestazionali per ridurre gli sprechi e ottimizzare la quantità di materiale necessaria per la realizzazione dei propri manufatti (si veda il catalogo). Un esempio sono gli arredi realizzati per il nuovo centro culturale Buddista di Napoli in cui si sperimenta l'utilizzo del cartone in luoghi storici e si testa anche la sua resistenza nell'uso pubblico.

Principali lavori di arte-architettura-design

2024 - Fondazione Ente Ville Vesuviane, Nuovo Archivio Archeologico nella villa Campolieto di Ercolano, con ufficio tecnico F.E.V.V.

2024 - Fondazione Ente Ville Vesuviane, progetto di valorizzazione del complesso monumentale della villa Campolieto di Ercolano, con ufficio tecnico F.E.V.V.

2023 - Napoli, palazzo Albertini dei Principi di Cimitile, Adeguamento e arredi in cartone del nuovo centro culturale Buddista, progetto e allestimento.

2022 - Ercolano, villa Campolieto, mostra "*Daniele Zagaria*" la poetica dell'abitare, progetto,

curatela e allestimento mostra.

- 2018 - Casa E. Samà, Crotone, Ristrutturazione interna e disegno degli arredi.
- 2016 - GE.S.A.C. S.p.A. Aeroporto internazionale di Napoli, Studio e allestimento delle panchine "Lettera" con scelta dei contenuti letterari.
- 2014 - Napoli, galleria Movimento Aperto, mostra "Photorama", a cura di Ilia Tufano e Dario Giugliano.
- 2014 - Fondazione Ente Ville Vesuviane, Restauro e adeguamento funzionale della villa Campolieto di Ercolano, con ufficio tecnico F.E.V.V.
- 2011 - San Giorgio a Cremano (Na), mostra "Le In/crociate", Fonderie Righetti, a cura di Giuseppe Pappa.
- 2011 - Casa A+S, Napoli, Ristrutturazione interna e disegno degli arredi, studio Zagaria.
- 2010 - Casa Barbato, Napoli, Ristrutturazione interna e disegno degli arredi, studio Zagaria.
- 2010 - Proporzionamento strutturale, studio cromatico e delle ombre della scultura "fiore inquietante" dell'artista Mario Persico, realizzata ad Agerola (Sa).
- 2009 - Fondazione Ente Ville Vesuviane, Restauro e adeguamento funzionale del giardino e della villa delle Ginestre di Torre del Greco a centro studi e museo "Giacomo Leopardi", arredi compresi.
- 2008 - Napoli, Castel dell'Ovo, mostra "Il giallo di Napoli", a cura di Jean-Noël Schifano e Maria Savarese.
- 2007 - Ente per le Ville Vesuviane, installazione site specific "Mitici", villa Campolieto Ercolano.
- 2007 - Napoli, galleria Overfoto, mostra "Shooting Pixels", a cura di Vito Campanelli e Donatella Sacconi.
- 2006 - Comune di Ercolano, Progetto esecutivo del Parco "Miglio d'Oro" a Ercolano (Na) con ufficio tecnico F.E.V.V.
- 2006 - Salerno, teatro Augusteo, "Fair Play" (rassegna di video arte), a cura di Bruno di Marino.
- 2005 - MODO arredo urbano, Disegno della panchina "Lettera".
- 2005 - Napoli, mostra "Di-scorrimenti", complesso S. Maria la Nova, a cura di Marisa Lepore.
- 2005 - Salerno, mostra "Genomart", a cura di Marco Coraggio.
- 2005 - EWO, Prototipi pali per illuminazione, non realizzati.
- 2004 - Gallerie d'arte contemporanea di Ferrara, Porta degli Angeli, mostra personale "L'Espulso", rassegna "VIATAI pontespositivo", installazione *site specific*.
- 2004 - Comune di Genova, Magazzini del Cotone, mostra "Normali meraviglie", il fantastico quotidiano attraverso 365 oggetti, a cura di Alessandro Mendini.
- 2004 - Napoli, mostra "Fotoaccad_04", istituto Cervantes Napoles, a cura di Fabio Donato.
- 2004 - Istituto Autonomo Case Popolari Ancona, Intervento di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della A.P.L. 15/bis, con C. Gambardella (capogruppo), G. Bonelli, L. Capobianco, S. Ottieri, R. Rosi.
- 2004 - Napoli, "Studi aperti" X edizione, a cura di Arteria.

- 2003 - Comune di Ercolano, Recupero funzionale dell'approdo borbonico di villa favorita a Ercolano (Na), con ufficio tecnico F.E.V.V, parzialmente realizzato.
- 2003 - Napoli, Palazzo Reale, mostra XIV Quadriennale Anteprema, installazione *site specific*.
- 2002 - Molfetta, galleria Il Punto, mostra "Il Mare", curatrice Luciana Cataldo.
- 2002 - Fineuropa S.p.A. Roma, Parco Talenti – Rione Rinascimento, concorso internazionale di progettazione per architetti under 40, progetto vincitore, con C. Gambardella (Capogruppo), L. Capobianco, S. Ottieri.
- 2002 - Baronissi (Sa), FRAC fondo regionale d'arte contemporanea, mostra "Campi magnetici" (nuovi tracciati dell'arte in Campania), curatore Massimo Bignardi.
- 2002 - Ripe San Ginesio (Mc), pinacoteca comunale, mostra "Costantinopoli 107 A" (nuove creatività in Campania), curatore Massimo Bignardi.
- 2001 - Comune di Sant'angelo dei Lombardi (Av), Ristrutturazione e nuovi volumi edificio scolastico in località "Santoianni", con M. Capobianco (capogruppo), D. Zagaria, M. Iacobelli.
- 2001 - Catania, galleria Artecontemporanea, mostra "Corpi presenti", artisti: Giuliana Lo Porto e Marco Zagaria, curatore Massimo Bignardi.
- 2000 - Comune Trieste, concorso internazionale di progettazione in due fasi per la riconversione della Pescheria di Trieste in Polo Espositivo, terzo classificato, con M. Capobianco, D. Zagaria, M. Iacobelli.
- 2000 - Comune di Bibbiano (Re), Ampliamento e realizzazione del nuovo plesso scolastico in località la "Fossa", con M. Capobianco (capogruppo), D. Zagaria, M. Iacobelli.
- 2000 - Napoli, sala Gemito, mostra "Corni d'autore" (figure dell'immaginario apotropaico), curatore Massimo Bignardi.
- 1999 - Napoli, "Messa in scena su nove brani di musica contemporanea"), Congrega di S. Maria Addolorata de' Musici, (con Todo Modo e Hiperion ensemble).
- 1999 - Comune di Ancona, European 5, "New Housing landscapes", concorso internazionale di progettazione urbana patrocinato dalla Comunità Economica Europea, progetto vincitore, con C. Gambardella (capogruppo), G. Bonelli, L. Capobianco, S. Ottieri, R. Rosi.

Pubblicazioni

- "La pittura contemporanea in Italia meridionale 1945-1990", di Massimo Bignardi, 2003, ed. Electa Napoli, ISBN 88-510-0141-3;
- "XIV Esposizione Quadriennale d'Arte, A N T E P R I M A", catalogo, 2003, De Luca Editori d'Arte, ISBN 88-8016-569-0;
- "VIAVAI" pontespositivo, porta degli angeli, Ferrara, catalogo, 2004;
- "Parametro", n. 243, gennaio-febbraio 2003, p 57;

- "Daniele Zagaria, la poetica dell'abitare", a cura di Marco Zagaria, Kidea edizioni, 2022, ISBN 978-88-940115-2-4;
- "Campi magnetici", a cura di di Massimo Bignardi, edizioni 10/17, 2002, ISBN 88-85651-91-7;
- "Il giallo di Napoli", Castel dell'Ovo, Napoli, a cura di Jean-Noël Schifano e Maria Savarese, catalogo, 2008;
- "Il Mare", catalogo, 2002;
- "Costantinopoli 107 A", catalogo, 2002;
- "Panchine letterarie: da Londra a Napoli, l'idea da importare", di Mirella Armiero e Natascia Festa, Il Corriere del Mezzogiorno, 21 giugno 2017;
- "FAIR PLAY", Salerno, catalogo, 2006;
- "Corni d'autore", a cura di Massimo Bignardi, catalogo, Paladino editore, 2001;
- "Photorama, con Zagaria immagini in divenire", di Tiziana Tricarico, Il Mattino 10 ottobre 2014;
- "Shooting Pixel", di Stefano Taccone, "SEGNO" n.217, 2008;
- "ARTEcontemporaneamodernaROMA", catalogo, 2008;
- "La casa isolata con un unico corpo scala", in A. Mezzaroma, S. Tuzi (a cura di), Rione rinascimento. Concorso internazionale di idee per giovani architetti e ingegneri per una tipologia residenziale in un nuovo quartiere di Roma nel parco Talenti, (catalogo dei progetti vincitori) Gangemi Editore, Roma 2002, pp.58-63;
- "Il Rione Rinascimento nel quartiere Talenti a Roma", P.Portoghesi, Gruppo Gambardella, in A.Mezzaroma, S.Tuzi (a cura di), Rione rinascimento. Concorso internazionale di idee per giovani architetti e ingegneri per una tipologia residenziale in un nuovo quartiere di Roma nel parco Talenti, (catalogo generale) Gangemi Editore, Roma 2002, pp.18-19;
- "Il convento dei saperi", il Mattino 1 ottobre 2002;
- "Dipinti, sculture, tele e plexiglass per raccontare gli abissi del mare", la Gazzetta del Mezzogiorno 11 settembre 2002;
- "La Gesamtkunstwerk contemporanea del FRAC", in "Cronache" 4 novembre 2002
- "Recupero Edilizio e Bioclimatica: strumenti tecniche e casi studio", a cura di Marco Sala, Simone editore, Napoli 2001;
- "Architetti Napoletani", rivista bimestrale dell'ordine degli architetti di Napoli e provincia, n. 2, agosto 2000;
- European 5, "New Housing landscapes - travel and proximity", Concorso di progettazione urbana patrocinato dalla Comunità Economica Europea:
- *European 5. Nuovi paesaggi residenziali, spostamenti e prossimità. Ministero dei lavori pubblici, Roma 1999. pp 16-19;*
- *European 5, in "Area" n. 45, Luglio Agosto 1999, pp 150-151;*
- *Gli italiani di European, in "L'Arca" n. 139, Luglio Agosto 1999;*

- *European 5 European Results*, in "European Europe", Parigi 1999, pp 174-175;
- *I risultati del concorso European*, in "Domus" n. 819;
- "Concorso Nuovi Uffici Giudiziari nel comune di Salerno", Il Giornale dell'Architettura n. 22/99, ottobre 1999;
- Concorso nazionale di progetto per la sistemazione di aree ferroviarie ed industriali dismesse nel comune di Pomigliano D'Arco (NA) "Area" n. 45, Luglio Agosto 1999;
- "Todo Modo e l'Hiperion ensemble al Maggio dei Monumenti", il Mattino 24 maggio 1999;
- "Jorge Menendez Palencia ritrae Todo Modo", il Giornale di Napoli 18 febbraio 1998;
- "Poetica/Politica", catalogo, Notor Editore, Nola 1991;