

MÉMOIRE
DE
L'AVENIR

RUE DE L'ESPÉRANCE Riccarda Montenero

12.09-10.10.2020

Commissariat : Margalit Berriet - Marie-Cécile Berdaguer
Mémoire de l'Avenir - Humanities, Arts and Society

RUE DE L'ESPÉRANCE

Réalisé entre 2015 et 2017 ce projet, composé de 90 images, déploie une narration sous tension, emmenée par des personnages réels ou mis en scène et un travail de la photographie quasi pictural, qui nous fait traverser les thèmes les plus importants de l'artiste : ceux liés aux passions de l'âme et du corps mais également ceux qui touchent à la discrimination et à la violence.

Le corps humain est le sujet fondamental du travail photographique de Riccarda Montenero. Il lui permet de représenter à la fois le temps, qui passe, le drame et l'action. Dans Rue de l'Espérance, l'artiste nous montre des corps en torsion qui cherchent à s'échapper ou des corps en latence donnant l'illusion que l'espoir les a quittés. Le corps, traité à la fois en tant qu'objet et sujet, lui permet de rendre tangibles des émotions et des sentiments, souvent déchirés entre des forces créatrices et des forces destructrices - Eros et Thanatos.

Principalement en noir et blanc, parfois en couleurs (sombres), ses photographies intègrent également des dessins autographes prenant des formes archaïques, qui, pour l'artiste, symbolisent les profondeurs et les méandres de la conscience. De même, souvent de manière spectrale, des mots, des graffitis, des fragments de peintures murales capturés dans les rues de Paris, viennent se superposer aux photographies. Les différents niveaux de profondeur qu'elle apporte ainsi à ses images permettent une immersion tout à fait singulière dans son travail.

De la rue, seuls ces éléments plastiques et graphiques semblent faire présence. De l'observation de ses œuvres naît le sentiment d'un huit clos où le drame se déroule.

Le projet de Riccarda Montenero a débuté rue de l'Espérance située dans le 13ème arrondissement de Paris, notamment autour de ses graffitis. Pour autant on ne peut se défaire d'une lecture symbolique de ce nom et questionner l'idée de l'espérance que l'artiste semble vouloir amener. Le travail de Riccarda Montenero né avant tout d'une rencontre de l'autre et de l'observation de nos rapports à l'altérité. Si l'artiste, à travers ses œuvres et ses questionnements, en fait émerger les aspects souvent les plus sombres, c'est pour porter une voix vers de nouveaux paradigmes de vie en commun.

Très sensible au sort des plus vulnérables, aux injustices et à la violence Riccarda Montenero considère le rôle de l'artiste comme un rôle important d'implication et de sensibilisation à nos réalités sociales.

Riccarda Montenero est diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Lecce et en Architecture de l'Université de Turin. Les jardins du Palais Royal de cette même ville accueillent deux de ses œuvres de grandes dimensions. Elle participe à des expositions personnelles et collectives en Italie et à l'étranger ainsi qu'à des festivals de cinéma-vidéo-art. Elle collabore régulièrement avec des artistes et des intellectuels autour de publications ou projets artistiques pluridisciplinaires. En 2011 son travail est présenté dans le pavillon italien de la 54e édition de la biennale internationale de Venise, réalisé par Vittorio Sgarbi. Elle travaille la photographie, la sculpture, l'art numérique et le film 3D. Ses projets

artistiques se positionnent dans une démarche humaniste, à travers laquelle elle cherche à faire émerger les invisibles et à nous confronter aux violences auxquelles ils font face. Riccarda Montenero vit et travaille entre Paris et Turin.

RUE DE L'ESPÉRANCE (STREET OF HOPE)

This project, composed of 90 images, deploys a narrative under tension, led by real or staged characters and a quasi-painterly photographic work, which takes us through the most important themes of the artist - those related to the passions of the soul and the body, but also those related to discrimination and violence.

The human body is the fundamental subject of Riccarda Montenero's photographic work. It allows her to represent time, passing, drama and action at the same time. In Rue de l'Espérance, the artist shows us twisted bodies trying to escape or latent bodies giving the illusion that hope has left them. The body, treated as both object and subject, allows her to make tangible emotions and feelings, often torn between creative and destructive forces - Eros and Thanatos.

Mainly in black and white, sometimes in (dark) colors, her photographs also include autograph drawings taking archaic forms, which, for the artist, symbolize the depths and meanders of consciousness. In the same way, often in a spectral way, words, graffiti, fragments of murals photographed in the streets of Paris are superimposed on the photographs. The different levels of depth that she brings to her images allow for a singular immersion in her work.

From the street, only these plastic and graphic elements seem to be present. From the observation of her works comes the feeling of an enclosed space where the drama unfolds.

Riccarda Montenero's project began on rue de l'Espérance, located in the 13th arrondissement of Paris, notably around its graffiti. However, one cannot get rid of a symbolic reading of this name and question the idea of hope that the artist seems to want to bring. Riccarda Montenero's work is born above all from an encounter with the other and the observation of our relationship to otherness. If the artist, through her works and her questioning, often brings out the darkest aspects of this relationship, it is in order to carry a voice towards new paradigms of living together.

Very sensitive to the fate of the most vulnerable, injustices and violence, Riccarda Montenero considers the role of the artist as an important role of involvement and awareness of our social realities.

Riccarda Montenero is a graduate of the Academy of Fine Arts of Lecce and the University of Turin in Architecture. The gardens of the Royal Palace of Turin are home to two of her large-scale works. She has participated in solo and group exhibitions in Italy and abroad, as well as in film and video art festivals. She regularly collaborates with artists and intellectuals on publications or multidisciplinary artistic projects.

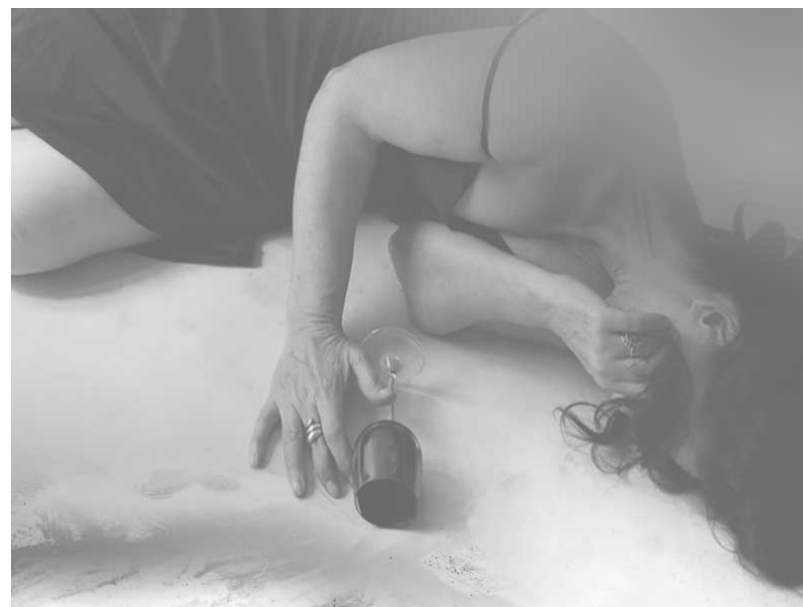
In 2011 her work was presented in the Italian pavilion of the 54th edition of the Venice International Biennale, curated by Vittorio Sgarbi. She works in photography, sculpture, digital art and 3D film. Her artistic projects are positioned in a humanistic approach, through which she seeks to bring out the invisible and confront us with the violence they face. Riccarda Montenero lives and works between Paris and Turin.

Rue de l'Espérance - triptyque

Rue de l'Espérance - triptyque

Rue de l'Espérance - triptyque

Beware

Dans le cul de sac - diptyque

Dans le cul de sac - diptyque

Sans papiers

Senza rete - diptyque

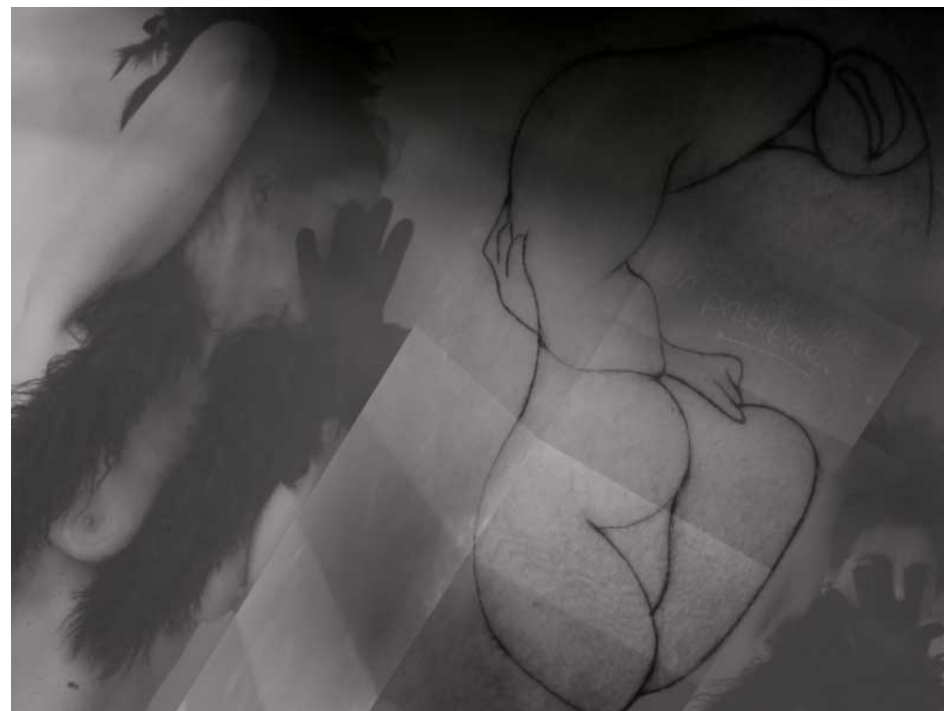
Senza rete - diptyque

Au bord de la vie

Baisse les yeux et regarde le ciel - diptyque

Baisse les yeux et regarde le ciel - diptyque

Les amants- diptyque

Les amants- diptyque

Batards - diptyque

Batards - diptyque

Bonne chance à la poupée - diptyque

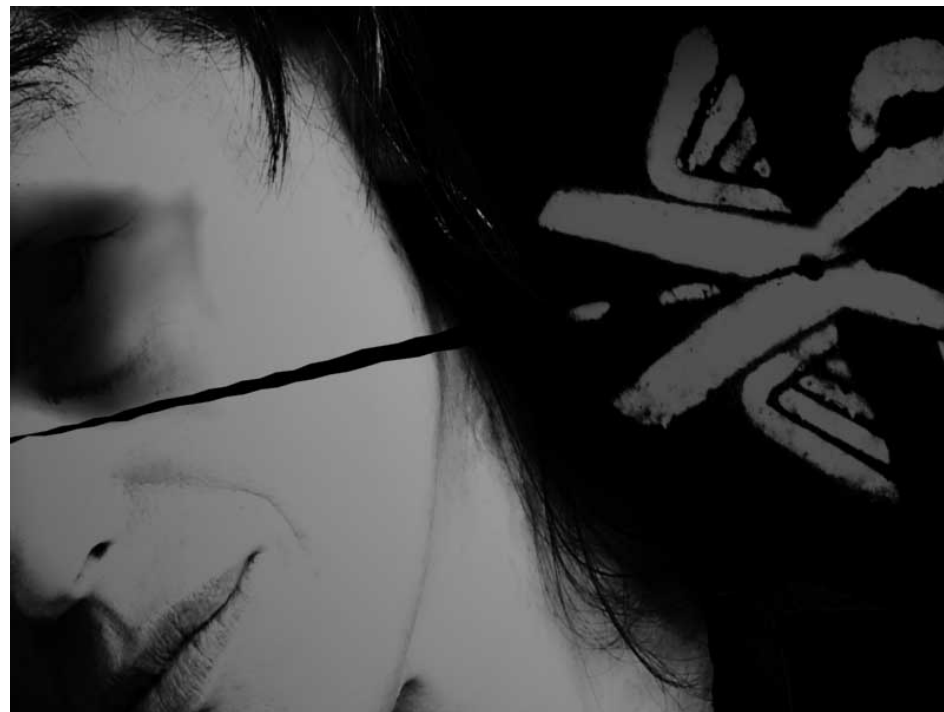
Bonne chance à la poupée - diptyque

Victime

Sulle ali del tempo autoritratto - triptyque

Sulle ali del tempo autoritratto - triptyque

Sulle ali del tempo autoritratto - triptyque

Blessures - diptyque

Blessures - diptyque

Fleuris ta vie - diptyque

Fleuris ta vie - diptyque

Eden - diptyque

Eden - diptyque

Il muro - poliptique

Il muro - poliptique

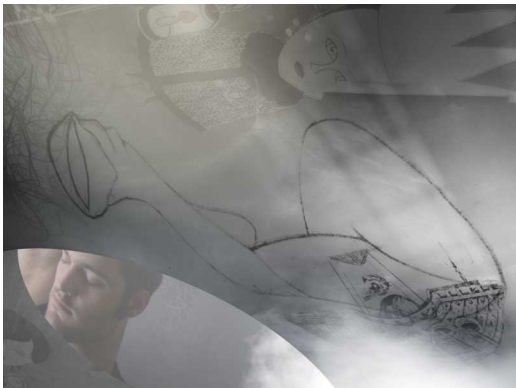
Il muro di carta

La tana - poliptyque

La tana - polptyque

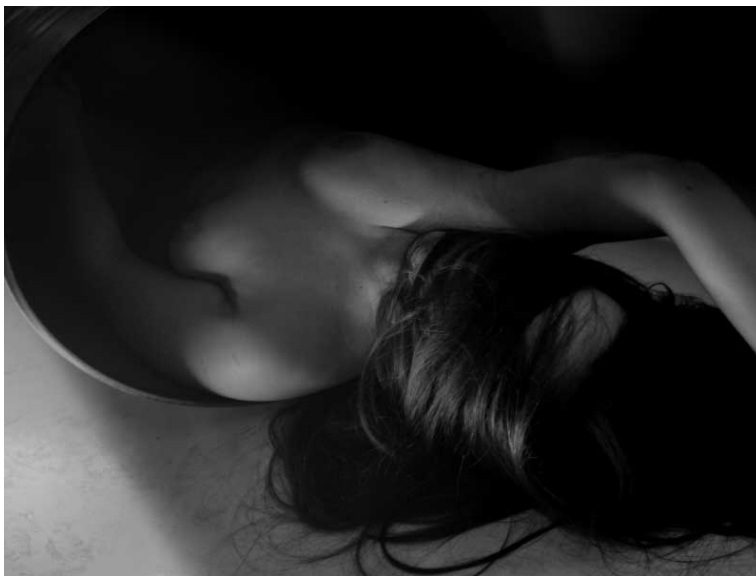
La tana - polptyque

La tana - polptyque

Papillon- triptyque

Papillon- triptyque

Papillon- triptyque

Occhi Muti

Respire Fragile - poliptyque

Respire Fragile - poliptyque

Le désir de l'autre - poliptyque

Le rendez-vous - diptyque

Le rendez-vous - diptyque

Le présent qui respire

Lui elle l'autre

Odyssée dans les yeux - poliptyque

Odyssée dans les yeux - poliptyque

Odyssée dans les yeux - poliptyque

Ne touche pas

Un assourdissant silence

Beaux rêves

Personne devant nous

Recinti

Respire

Lumière dans la nuit - diptyque

Lumière dans la nuit - diptyque

Soif- poliptyque

Soif- poliptyque

Soif- poliptyque

Soif- poliptyque

Périr, pas encore

Je suis comme je suis

Le dernier regard - diptyque

Le dernier regard - diptyque

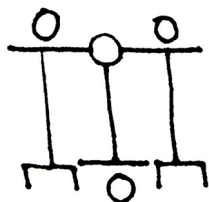
La fleur

Adieu

PARTENAIRES

MÉMOIRE
D
L'AVENIR

45/47 rue Ramponeau Paris 20 - M° Belleville [L2 - 11]
Ouverture du mardi au samedi 11H-19H
contact@memoire-a-venir.org / Tel: 09 51 17 18 75
memoire-a-venir.org / humanitiesartsandsociety.org