

(HI)STORY(S)—DANCE OF THE SACRED BODY IN SHADOW AND LIGHT

Margalit Berriet

"Where the light is brighter, the shadows are deepest" – Goethe

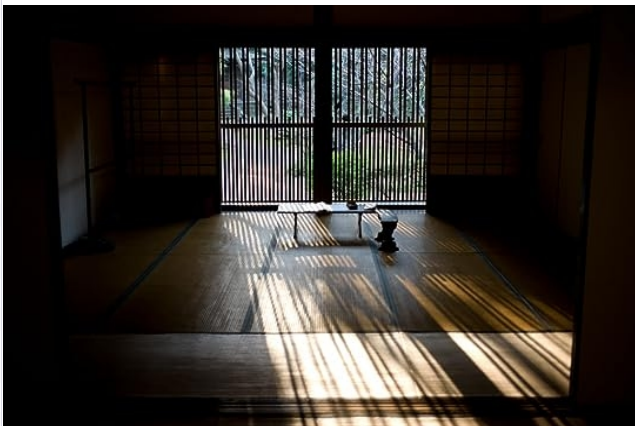
SOLO EXHIBITION BY RICCARDA MONTENERO

"Dance Of The Sacred Body In Shadow And Light" is a body of work comprised of five journeys: *HISTOIRES SOMBRES, LA CIBLE DU DÉSIIR, LA CHAIR DE L'AUTRE, VERTIGE, et DANS LA LUMIÈRE.*

These journeys are ones of personal exploration through the camera lens. Via the interplay of light and shadow, they question the tangible and intangible aspects of a body—its presence, its language—while experiencing others and the world. The central theme of this work is inner longing and harnessing the creative force of desire. All bodies express the fundamental language of archaic energy, a dimension that exists in all forms of life and connects one to another. This energy allows each person to immerse themselves in intimate encounters. Beyond physical meetings, there exist senses and emotions that reflect desire, fear, rejection, and interest, and these immaterial, invisible energies are part of each person's (hi)story(s).

Art provides raw interpretations of deep, unknown spaces and situations within the self; the act of sensing and feeling produces expression. Emotions are sometimes excessive, wild, or even absent, yet they produce an energy that is observed as obscure, perhaps ancestral, but also illuminating. These archaic emotions allow an intuitive reading and a personal interpretation of body movements. They are purely subjective, often ambiguous, and are the origin of all stories.

In "In Praise of Shadows," Tanizaki wrote: "We Orientals, where there's nothing, we bring out the shadow, and that creates beauty." Darkness in nature is often linked to mystery and fear of the unknown. To again quote Tanizaki: "There is a certain duality in the unknown, perhaps best represented by the shadow." Yet, are familiar impressions necessarily easier to perceive? Tanizaki presents a Japanese aesthetic of chiaroscuro, providing explanations for ambiguous feelings or spaces within each of us, as well as between all living things.

Nakashima_House-Jun'ichirō Tanizaki's In Praise of Shadows - Photographs and text by Matthieu Zellweger_

This unknown space is often rationalized as an expression of all light or all dark. In biblical writing, we find that the confrontation between light and darkness—between white and black—is equivalent to the confrontation between good and evil. However, there is more to comprehend in the space of shadows, of the unknown, and of intangible behaviour.

This attitude gives birth to long (hi)story(s) and forms of expressions. Ancient cave art used light, dark, and shadow to portray spirits, the dead, and the unknown. The masters of Greek art used light and shadow to symbolize truth and falsity, reality and representation. Darkness affects our senses and perceptions, often evoking fear and mistrust. In Plato's myth of the cave, for example, mankind has access only to the shadow of truth.

Ardeche-France-Chauvet-Pont.

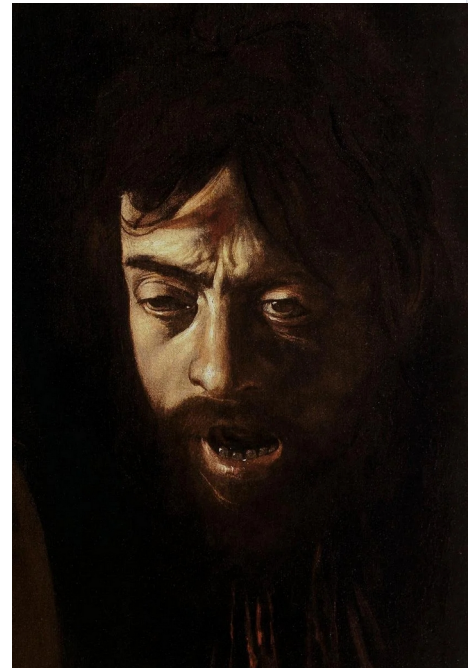

Ancient Cave Painting – Sego Canyon, Utah.

Light holds importance in both a philosophical and a "technical" sense in the arts, and artists recognized as masters of light and shadow strive to capture that mysterious space that exists between things. Rembrandt, Caravaggio, de Goya, Turner, and Van Gogh all expressed the energy of things, people, and places through the depiction of light and shadow. In photography as well as performance, the surrealists played with the ambiguity of shadows, evoking unknown presences and in doing so, gave form to moods and emotions beyond realism.

Autoportrait, REMBRANDT Harmenszoon van Rijn

Caravaggio - Painting in the Shadows of a Master

In modern art, Riley, Bridget, Vasarely, Soto, and others have achieved—through systematic, precise manipulation of shapes, shadows, impressions, and colours—a manipulated, perspective illusion, initiating movement and dynamism. These artists employ light to create shadows and an illusion of movement in space, initiating Orphism, a sensation of lyricism, Constructivism, Suprematism, and Futurism all at once.

Black and white photographs offer distance from the scene, from reality, adding drama. Light and shadow offer insight into intangible matters. Fan Ho, like Cartier-Bresson, focuses on streets and people. By approaching shadow, Fan Ho symbolizes the destiny of a figure—for example, youth or spirit that has faded away.

Afternoon Chat, 1959. Photograph_Fan Ho-AO Vertical Art Space8

Günter Figal and Sarah McGavran on matter and on art argue that daily attitude about the world presented in a materialistic form of realism. Yet through works of art the impact of light (shadows) represents the extraordinary.

In "Dance Of The Sacred Body In Shadow And Light," Riccarda Montero leads us through five different situations, offering us a glimpse into intangible matter through *The Sensitive Story*, feeling desire and rejection through *The Target Of Desire*, touching and sensing through *The Flesh Of The Other*, feeling prestigiousness through *Vertigo* and, finally, questioning the sensation of clarity in the series titled *In The Light*.

"what the photograph reproduces to infinity has occurred only once: the photograph mechanically repeats what could never be repeated existentially." Roland Barthes

FURTHER READINGS

- *Éloge de l'ombre* (Tanizaki)1933 de Jun'ichiro Tanizaki (Auteur), Ryoko Sekiguchi (Traduction), Patrick Honoré (Traduction) published in 1977 by Publications orientalistes de France
- Hilton, Tim, 2010 "Something wicked this way comes: Two shows, one of small works by Goya, the other a series of religious paintings by Francisco de Zurbaran, reveal Spain's darkest artists in a new light". Available in the *The Independent*, 20 March 1994. Retrieved 30 January: <https://pragda.com/film/goya-the-secret-of-the-shadow/>
- Elena Nastyuk , 2021, Shadow as a symbol in art, available at <https://arthive.com/encyclopedia>
- Chadwick Jenkins / 2007, THE MASTER OF LIGHT AND SHADOW, Available at <https://www.popmatters.com/the-master-of-light-and-shadow-2496239685.html>
- Britannica, The Editors of Encyclopedia. "Carolingian art". *Encyclopedia Britannica*, 27 Dec. 2019, <https://www.britannica.com/art/Carolingian-art>. Accessed 24 September 2023.
- Fan Ho in a <https://aboutphotography.blog/photographer/fan-ho>
- Roland Barthes: The Photographic Paradox available at <https://artofcreativephotography.com/essay/the-photographic-paradox-roland-barthes/#>
- Günter Figal and Sarah McGavran,(Sep 2018), *Intangible Matters*, *Research in Phenomenology*, Vol. 48, No. 3 , pp. 307-317 (11 pages), Published By: Brill
- RICK KELLER, 2019, *A Study in Light, Directionality and Mood* available at, <https://photographylife.com/a-study-in-light-directionality-and-mood>
- Cinzia Franceschini, 2021, *Role of Shadows in Art History*, available at <https://perfectpicturelights.com/blog/trust-the-dark-side#>
- Editorial Aela,2023, *Chiaroscuro: The Art of Light and Shadow* available at <https://aelaschool.com/en/art/light-shadow-chiaroscuro-art>

FR/

HI)STOIRE(S) – DANSE DU CORPS SACRAL DANS L'OMBRE ET LA LUMIÈRE

Margalit Berriet

"Où la lumière est plus brillante, les ombres sont les plus profondes" - Goethe

EXPOSITION PERSONNELLE DE RICCARDA MONTENERO

"Danse Du Corps Sacral Dans L'Ombre Et La Lumière" est une œuvre composée de cinq parcours: *HISTOIRES SOMBRES, LA CIBLE DU DÉSIR, LA CHAIR DE L'AUTRE, VERTIGE, et DANS LA LUMIÈRE.*

Ces voyages sont des explorations personnelles à travers l'objectif de l'appareil photo. Par le jeu de la lumière et de l'ombre, elles questionnent les aspects tangibles et intangibles d'un corps - sa présence, son langage - tout en découvrant les autres et le monde. Le thème central de ce travail est le désir intérieur et l'exploitation de la force créatrice du désir.

Tous les corps expriment le langage fondamental de l'énergie archaïque, une dimension présente dans toutes les formes de vie et qui relie l'un à l'autre. Cette énergie permet à chaque personne de se plonger dans des rencontres intimes. Au-delà des rencontres physiques, il existe des sens et des émotions qui reflètent le désir, la peur, le rejet et l'intérêt, et ces énergies immatérielles et invisibles font partie de l'histoire(s) de chaque personne.

L'art offre des interprétations brutes d'espaces et de situations profondes et inconnues à l'intérieur de soi ; l'acte de ressentir et d'éprouver produit une expression. Les émotions sont parfois excessives, sauvages, voire absentes, mais elles génèrent une énergie observée comme obscure, peut-être ancestrale, mais aussi illuminante. Ces émotions archaïques permettent une lecture intuitive et une interprétation personnelle des mouvements du corps. Elles sont purement subjectives, souvent ambiguës, et sont à l'origine de toutes les histoires.

Dans "Éloge de l'ombre", Tanizaki a écrit : "Nous Orientaux, là où il n'y a rien, nous faisons ressortir l'ombre, et cela crée la beauté." L'obscurité dans la nature est souvent liée au mystère et à la peur de l'inconnu. Pour citer à nouveau Tanizaki : "Il y a une certaine dualité dans l'inconnu, peut-être mieux représentée par l'ombre." Cependant, les impressions familières sont-elles nécessairement plus faciles à percevoir ? Tanizaki présente une esthétique japonaise du clair-obscur, offrant des explications pour des sentiments ou des espaces ambigus en chacun de nous, ainsi qu'entre toutes les formes de vie.

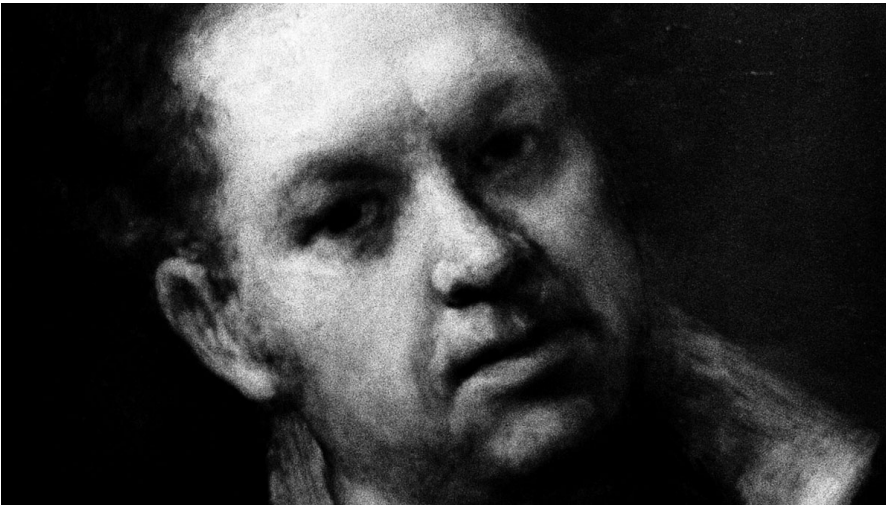
Cet espace inconnu est souvent rationalisé comme une expression de toute lumière ou toute obscurité. Dans l'écriture biblique, nous trouvons que la confrontation entre la lumière et les ténèbres - entre le blanc et le noir - équivaut à la confrontation entre le bien et le mal. Cependant, il y a plus à comprendre dans l'espace des ombres, de l'inconnu et du comportement intangible.

Cette attitude donne naissance à de longues histoires et formes d'expressions. L'art rupestre ancien utilisait la lumière, l'obscurité et l'ombre pour représenter les esprits, les morts et l'inconnu. Les maîtres de l'art grec utilisaient la lumière et l'ombre pour symboliser la vérité et la fausseté, la réalité et la représentation. L'obscurité affecte nos sens et nos perceptions, évoquant souvent la peur et la méfiance. Dans le mythe de la caverne de Platon, par exemple, l'humanité n'a accès qu'à l'ombre de la vérité.

La lumière revêt de l'importance à la fois d'un point de vue philosophique et "technique" dans les arts, et les artistes reconnus comme des maîtres de la lumière et de l'ombre s'efforcent de capturer cet espace mystérieux qui existe entre les choses. Rembrandt, Caravage, Goya, Turner et Van Gogh ont tous exprimé l'énergie des choses, des gens et des lieux par la représentation de la lumière et de l'ombre. En

photographie ainsi qu'en performance, les surréalistes jouaient avec l'ambiguïté des ombres, évoquant des présences inconnues et donnant ainsi forme à des humeurs et des émotions au-delà du réalisme.

Pragda_Goya, The Secret of the Shadows

Dans l'art moderne, Riley, Bridget, Vasarely, Soto et d'autres ont réalisé, grâce à une manipulation systématique et précise des formes, des ombres, des impressions et des couleurs, une illusion de perspective manipulée, initiant le mouvement et le dynamisme. Ces artistes utilisent la lumière pour créer des ombres et une illusion de mouvement dans l'espace, initiant l'orphisme, une sensation de lyrisme, le constructivisme, le suprématisme et le futurisme simultanément.

Les photographies en noir et blanc offrent une distance par rapport à la scène, par rapport à la réalité, ajoutant du drame. La lumière et l'ombre offrent un aperçu des questions intangibles. Fan Ho, comme Cartier-Bresson, se concentre sur les rues et les gens. En approchant l'ombre, Fan Ho symbolise le destin d'une figure - par exemple, la jeunesse ou l'esprit qui s'est estompé.

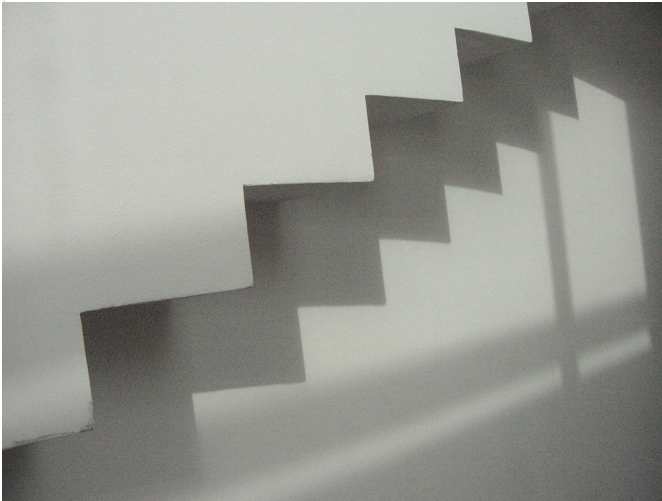
Günter Figal et Sarah McGavran sur la matière et sur l'art soutiennent que l'attitude quotidienne vis-à-vis du monde est présentée sous une forme matérialiste de réalisme. Cependant, à travers les œuvres d'art, l'impact de la lumière (des ombres) représente l'extraordinaire.

Fan Ho Triangular

Dans "DANCE OF THE SACRAL BODY IN SHADOW AND LIGHT", Riccarda Montenero nous conduit à travers cinq situations différentes, nous offrant un aperçu de la matière intangible avec HISTOIRES SOMBRES, ressentant le désir et le rejet avec LA CIBLE DU DÉsir, touchant et sentant avec LA CHAIR DE L'AUTRE, ressentant le vertigineux avec VERTIGE et, enfin, interrogeant la sensation de clarté dans la série intitulée DANS LA LUMIÈRE.

« ce que la photographie reproduit à l'infini n'a eu lieu qu'une seule fois : la photographie répète mécaniquement ce qui ne pouvait jamais être répété existentiellement ». Roland Barthes

2007 Paris M. Berriet

2014 Kabul M. Berriet