

Twisted Realism, vidéo, still

Maria Iorio / Raphaël Cuomo :
Gioia delle mille luci riflesse

exposition du samedi 28 septembre (vernissage à 18 heures) au dimanche 17 novembre 2013

Avec le soutien de: République et Canton de Genève; République et Canton du Jura; Ernst Göhner Stiftung; Videocompany

Communiqué de presse

Le duo d'artistes Maria Iorio (née en 1975, CH/IT) / Raphaël Cuomo (né en 1977, CH/IT) présente un dispositif complexe de projections de films, d'images et d'objets issu de leurs recherches développées en Italie depuis 2009. Deux vidéos qui se complètent sont au cœur de cette importante exposition, *Twisted Realism* et *From thousands of possibilities*. La première examine les histoires entrecroisées de l'urbanisation, de la migration et du cinéma dans la période du « miracle économique » italien, à partir de *Mamma Roma* (1962) de Pier Paolo Pasolini. La seconde - présentée pour la première fois en Suisse - traite des contradictions au cœur du processus de modernisation, révélées notamment par le développement des bidonvilles à Rome après la Seconde Guerre mondiale qui ont à la fois inspiré et mis en crise la culture néoréaliste de l'après-guerre. Cette vidéo rappelle aussi un épisode méconnu des luttes urbaines romaines au seuil des années 1970.

Maria Iorio et Raphaël Cuomo interrogent le statut des documents et des archives - une démarche qui se rattache à une tendance essentielle dans l'art contemporain - pour évoquer des problèmes de société dans l'Italie de l'après-guerre et leur relation au présent. Ils interrogent aussi le médium cinématographique lui-même, à travers l'oeuvre de Pier Paolo Pasolini, le néoréalisme ou des documentaires. Mais la vidéo n'est pas leur seul moyen d'expression. Leur mise en scène de l'exposition - à travers un display architectural, des vitrines, la coloration des murs des salles - entre en résonance avec les références à l'architecture contenues dans leurs deux films, *Twisted Realism* et *From thousands of possibilities*.

Un mode de présentation évolutif

Twisted Realism, vidéo, exposition à Argos, Bruxelles, 2012

Le mode de présentation de ces films qui se complètent est évolutif, conçu comme un *work in progress* qui connaît à chaque fois de nouveaux dispositifs. *Twisted Realism* a déjà été projeté dans des versions antérieures ou dans des configurations différentes à La Rada, Locarno (2010), à la Biennale de Venise (2011, dans le cadre de *Chewing the Scenery*) et à Argos, Bruxelles (2012). Mais son installation au Musée jurassien des Arts prend des formes inédites de mises en espace, avec de nouvelles constellations d'oeuvres, d'objets, de livres, de disques. Elle intègre également le portrait filmé, *Pier Paolo Pasolini: Cultura e società*, réalisé en 1968 par Carlo Di Carlo (un des protagonistes de *Twisted Realism*, qui fut l'assistant de Pasolini sur le tournage de *Mamma Roma*) et un choix d'oeuvres de la collection du Musée. Ces différents éléments approfondissent ou élargissent plusieurs thèmes présents dans *Twisted Realism*.

Twisted Realism

Cette vidéo, montée comme un collage, prend le film **Mamma Roma** (1962) de Pier Paolo Pasolini comme point de départ pour interroger la période du « miracle économique » en Italie. Une polyphonie de voix raconte le scénario du film. Certains lieux de tournage de *Mamma Roma* sont revisités et incarnent une nouvelle géographie de la Rome contemporaine. La vidéo interroge des « esthétiques de la réalité » variées dans les représentations cinématographiques du développement urbain du quartier INA-Casa Tuscolano - un projet social de logement à large échelle construit dans les années 1950-60. Elle déconstruit les logiques de propagande de documentaires filmés, gouvernementaux. **Twisted Realism** traite ainsi non seulement du problème social du logement et de la migration dans l'Italie des années 1950-60, mais aussi du médium cinématographique.

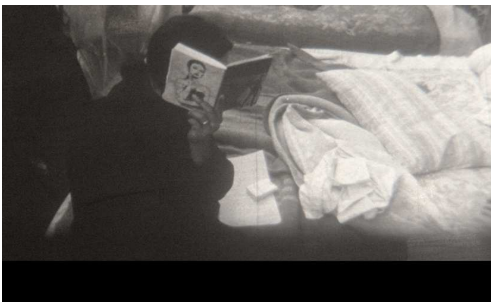
Twisted Realism, vidéo, still

Dans cette interrogation auto-réflexive sur un moyen d'expression qui est le leur, Maria Iorio et Raphaël Cuomo examinent également l'exploitation commerciale du film *Mamma Roma*: son transfert de la pellicule au dvd et sa distribution actuelle par « Medusa Film » - une des sociétés du groupe Mediaset appartenant à Silvio Berlusconi - qui exerce un véritable monopole sur la production et la distribution cinématographique en Italie. *Twisted Realism* manifeste comment la marchandisation du cinéma d'auteur des années 1960 a en outre servi à une glorification de l'histoire nationale de cette période.

From thousands of possibilities

Aujourd'hui à Rome, dans le Mandrione, le long de l'Acquedotto Felice, des traces témoignent de la présence des habitations de fortune qui ont proliféré durant la période de l'après-guerre, caractérisée par de vastes migrations internes des campagnes et du sud de l'Italie vers les grands centres urbains. Ces bidonvilles ont inspiré, mais aussi mis en crise la culture néoréaliste lorsqu'elle a tenté de les transposer dans une forme artistique. Les *borgate* deviennent l'objet de films - en même temps que d'enquêtes "documentaires" qui souvent instrumentalisent cette réalité à des fins politiques - ou encore de catégorisations qui postulent l'essence primitive, contradictoire, immobile de leurs habitants. Ceux-ci, à l'opposé de ces schématisations, deviennent à la fin des années 1960 des protagonistes des luttes urbaines, et élaborent des formes d'action collective - préfigurations de la transformation des métropoles en terrain principal des luttes sociales à venir.

From thousands of possibilities rappelle un épisode de ces luttes en examinant un document filmique trouvé à l'Archivio del movimento operaio e democratico à Rome, qui relate l'occupation d'une maison et d'une rue dans le centre de la ville par un groupe de *baraccati* venus de différents quartiers périphériques. Le geste d'une occupante dissimulant son visage au caméraman qui tente de fixer son image devient le point de départ d'une recherche qui retrace différents déplacements ayant donné forme à l'espace métropolitain - à travers l'exclusion ou la mobilité de certains corps. **From thousands of possibilities** revient aussi sur les relations de regards qui s'établissent quand ces corps viennent à la lumière et luttent pour leur autodétermination.

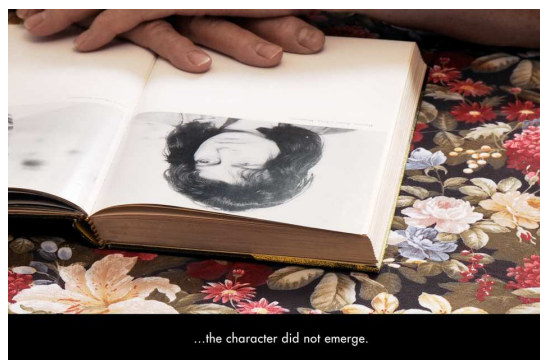
From thousands of possibilities, vidéo, still

Manifestations durant l'exposition

Visites commentées tout public:

les mercredis 2 octobre et 6 novembre, 18h30

Visites sur demande pour les classes scolaires (gratuit) et les groupes

Twisted Realism, vidéo, still

Horaire d'ouverture

Mercredi 16 - 20h

Jeudi à dimanche 14 - 18h

Contact

Valentine Reymond, conservatrice

Musée jurassien des Arts

4, rue Centrale

2740 Moutier

T +32 493 36 77

info@musee-moutier.ch

www.musee-moutier.ch

Remerciements

(From thousands of possibilities)

Avec l'aimable collaboration de :

Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Roma; Biblioteca nazionale centrale, Roma; Cinema America Occupato, Roma; Cao & Vitelli sàrl.

(From thousands of possibilities et montage de l'exposition)

Remerciements à :

Rinaldo Cao, Valeria Cardea, Ciro et Geneviève Cuomo, Claudio Olivieri, Francesco Macarone Palmieri - aka WARBEAR, Michel Rihs, Marc-Olivier Schatz, Fabrice Varrin.

Le Musée jurassien des Arts est soutenu par:

