TRANSUMANZE PROJECT

ALBERTO RUCE - CARLA COSTANZA

- CONCEPT -

“Transumanze Project”, est un projet artistique itinérant, créé en 2019 par deux artistes siciliens, le muraliste Alberto Ruce et la réalisatrice Carla Costanza. Il associe l’art pictural et l’art audiovisuel autour d’une recherche sur la mémoire.

Comme les animaux transhumants quittent les collines en quête de nourriture, il en va de même pour les hommes: ils migrent, à la recherche de nouvelles ressources. Et ce qui demeure est ce que le projet recueille.

Au coeur de «Transumanze Project» se trouvent de petites réalités marginales, présentes partout dans le monde et victimes du phénomène de la gentrification: vieux villages, quartiers isolés, lieux fantômes. Des lieux où subsistent encore des pratiques ancestrales et des usages anciens qui, en disparaissant, emportent avec eux des pans entiers de tradition et de mémoire. Ces lieux et ces usages ont pour protagonistes les personnes qui les font vivre, leur mémoire, leur savoirfaire, qui, comme les lieux qui les entourent, disparaissent avec le temps.

Le projet souhaite mettre en lumière ces réalités menacées de disparition, en introduisant le langage du muralisme contemporain et de l’art audiovisuel au sein de ces lieux, où ces langages sont souvent inhabituels.

Ruce peint généralement ses oeuvres murales sur de grandes surfaces à la peinture aérosol; parallèlement, la réalisatrice crée des portraits vidéo, des oeuvres intimistes, discrètes et silencieuses. Les artistes travaillent ensemble sur un même sujet: leurs langages dialoguent entre eux et donnent naissance à une œuvre unique.

Transformer l’abandon en narration, la marginalité en espace de réflexion, le souvenir en œuvre.

- LA MÉTHODE DE TRAVAIL -

Avant même le mur, il y a l'écoute. Chaque intervention commence par une phase de recherche, menée par les deux artistes avec ceux qui accueillent le projet: associations, municipalités, structures culturelles du territoire. C'est à travers l'étude du lieu, de son histoire et de ses transformations, et à travers l'échange avec ceux qui le connaissent et le vivent, que prend forme le sujet de l'œuvre.

Une fois le sujet défini, le travail se poursuit sur le terrain. On entre dans les maisons, dans les ateliers, sur les places; on rencontre les personnes qui sont les témoins de cette histoire. La réalisatrice recueille interviews, images et sons, et compose un portrait vidéo intime et silencieux, tandis que le sujet prend corps sur le mur.

Le récit se traduit ainsi en peinture. Les figures évanescentes de Ruce se posent sur le mur sans s'imposer; elles dialoguent avec ses fissures, ses couleurs, ses aspérités, et avec l'histoire de ceux qui l'habitent.

Peinture et vidéo explorent le même sujet et se répondent: le mur conserve l'image dans l'espace public, la vidéo en restitue les voix, jusqu'à composer une œuvre unique.

Chaque œuvre naît d'un lieu et d'une rencontre.

- TOURNÉE SICILIENNE 2019 -

En 2019 se déroule le «projet 0» de Transumanze, réalisé dans dix petits villages de Sicile, pour la plupart abandonnés ou dépeuplés. Au cours des mois qui ont précédé le projet, des recherches préliminaires ont été menées sur le territoire afin d'identifier les lieux d'intervention. À chaque étape, les artistes ont travaillé en étroite collaboration avec des associations du territoire, qui ont facilité le dialogue avec les communautés locales. Les histoires des habitants constituent une part essentielle de la recherche et du projet.

ÉTAPES ET PARTENAIRES

"Museo Sociale Danisinni", Danisinni (Palerme - Italie)
"La Biddina", Grotte (Agrigente - Italie)
"Tre60Lab", S.Marco d'Alunzio (Messine - Italie)
"Nur", Patti (Messine - Italie)
"Trinart", Castellammare del Golfo (Trapani - Italie)
"Art Project Graniti", Graniti (Messine - Italie)
"Res Publica Temporanea", Librino (Catane - Italie)
"Poggioreale Antica", Poggioreale Antica (Trapani - Italie)
"Comune di Delia", Delia (Caltanissetta - Italie)
"Mansourcing", Caltagirone (Catane - Italie)

- TOURNÉE SICILIENNE 2019, LES LIEUX -

- TOURNÉE SICILIENNE 2019, LES RENCONTRES -

- TOURNÉE SICILIENNE 2019, LES MÉTIERS -

“FILA” - S.MARCO D’ALUNZIO (MESSINE) - PEINTURE ACRYLIQUE AÉROSOL SUR MUR

Un vieil homme tresse une chaise faite de fils, de nombreux fils. Tous ensemble, ils sauront la soutenir et résister au temps. À San Marco d’Alunzio, petit bourg ancien du Parc naturel des Nebrodi (Messine, Italie), naissent en moyenne cinq enfants par an; les familles se resserrent, et les chaises vides se multiplient autour de la table du dimanche.

Le protagoniste de l’oeuvre est Calogero, un artisan à la retraite rencontré à San Marco d’Alunzio. Calogero a l’habitude de rempailler les chaises de sa famille et de ses amis. Son art a presque disparu.

EF 873TN

"SCANNU" - GRANITI (MESSINE) - PEINTURE ACRYLIQUE AÉROSOL SUR MUR

Rares sont désormais les artisans qui travaillent et taillent le bois à la main, selon de longs rythmes de travail, et dont chaque objet est destiné à durer des décennies. Ils ont aujourd'hui été remplacés par les grands noms de l'industrie du meuble et par les machines qui déboisent les forêts.

«U scannu» est un siège traditionnel sicilien. L'œuvre rend hommage à ce métier ancien, exercé entièrement à la main et destiné à durer, mais que l'évolution de la société est en train de faire disparaître.

Nino travaille dans son atelier poussiéreux. Le travail n'a plus la même effervescence qu'il y a trente ans, raconte-t-il, mais il ouvre tout de même son atelier, chaque matin.

“ARRICAMPU” - DANISINNI (PALERME) - PEINTURE ACRYLIQUE AÉROSOL SUR MUR

Cette scène pastorale se trouve dans le quartier palermitain de Danisinni, juste à côté du jardin potager social du quartier. L’œuvre représente le retour à la maison après une journée de travail aux champs: un âne mené par une jeune bergère, leur dépendance mutuelle, un fil qui les unit. Danisinni est un quartier de Palerme relié à la ville par une seule route, la même pour entrer et pour sortir. Le quartier n’est pas desservi par les transports en commun et l’unique école a été fermée. Les habitants sont pour la plupart des marchands ambulants et des paysans; autrefois, chaque famille avait un âne à la maison.

“RANFI” - PATTI (MESSINE) - PEINTURE ACRYLIQUE AÉROSOL SUR MUR

Une main saisit et montre un calamar. Les tentacules du calamar se mêlent aux mains de l’homme, qui saisit et prend à la mer tout ce qu’il peut, sans laisser aucune issue au cycle naturel de la vie, ainsi voué à disparaître. L’image à l’origine de l’œuvre a été prise par la réalisatrice au marché de Ballarò, à Palerme, marché et quartier populaire au cœur de la capitale sicilienne.

L’œuvre a été peinte à Patti, dans le quartier historique du bourg, petit village de pêcheurs où, depuis de nombreuses années, la pêche traditionnelle est en train de disparaître.

“ANNACATA”
CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI)
GIF DE 4 PEINTURES MURALES – PEINTURE ACRYLIQUE EN AÉROSOL SUR MUR

Quatre moments d’un même mouvement: la sonnaille suspendue au cou d’une brebis. Quatre peintures murales, dans quatre coins de Castellammare, tracent un parcours de la mer jusqu’aux montagnes. Le mouvement cyclique des animaux et des hommes, qui arrivent et qui repartent.

Castellammare del Golfo est un bourg partagé entre son centre et sa périphérie. Le centre, peuplé et très animé surtout en été, lorsque les touristes arrivent pour profiter de la mer, se vide pourtant dès l’arrivée de l’hiver. La périphérie, en revanche, reste vide toute l’année, habitée seulement par les bergers et par leurs troupeaux, menés au pâturage.

“TUPPETTU” - POGGIOREALE ANTICA (TRAPANI)

PEINTURE ACRYLIQUE EN AÉROSOL SUR MUR

Poggioreale Antica est un bourg sicilien détruit par le tremblement de terre de 1968 et jamais reconstruit: ses maisons effondrées et ses rues désertes sont restées telles que le séisme les a laissées, devenant le symbole de l’abandon et la mémoire d’un territoire frappé puis oublié. «Tuppettu», (c’est-à-dire la toupie), est le nom de cette fresque. Des toupies à l’arrêt, immobiles, fissurées par le temps, comme une société qui ne tourne plus.

“PINSERU” - GROTTE (AGRIGENTO) - PEINTURE ACRYLIQUE EN AÉROSOL SUR MUR

Deux mains saisissent un agneau, pour le soulever, le tenir, l’offrir. L’homme qui se cache derrière ce geste oscille entre offrir cette «pensée» (“pinseru” , “cadeaux” en sicilien) et la garder pour lui. Grotte, autrefois village de mines de soufre de plus de onze mille habitants, en compte aujourd’hui moins de la moitié: depuis la fin du XIXe siècle, des générations d’habitants sont parties chercher du travail ailleurs.

58

- PERCHÉ SEI QUI, DOCUMENTAIRE -

C'est à la suite de l'expérience vécue par la réalisatrice lors de la tournée sicilienne de 2019 qu'est né le documentaire *«Perché sei qui»*.

Réalisation et prises de vue : Carla Costanza
Co-auteur : Alberto Ruce
Montage : Rascia Darwish
Musique : Damiano Signorelli
Musique originale : Primo Zanasi, Taiatoshi
Production et diffusion : Allindi Studio
Postproduction : Carla Costanza, Allindi Studio

«Perché sei qui» est le voyage d'une jeune femme qui revient en Sicile (Italie) pour suivre son compagnon, engagé dans un projet de street art, dont elle filme les peintures murales. La Sicile est la terre où elle est née et qu'elle a pourtant décidé de quitter, il y a déjà des années. Défilent des paysages figés dans le temps, souvenirs anciens de villages fantômes d'une Sicile désormais oubliée.

Mais surtout, les rencontres faites en chemin: celles avec les derniers artisans, figures qui comblent un vide, l'espace et le cœur. Ce sont eux qui permettront peu à peu à la protagoniste, narratrice du récit, de recommencer à reconstruire un lien désormais perdu: celui qui l'unit à sa terre.

Le film est disponible sur la plateforme en ligne allindi.com.

trailer

- PERCHÉ SEI QUI, EN SALLE ET EN FESTIVAL -

Le documentaire a été projeté dans des cinémas, des salles et des centres culturels en Sicile, dans les lieux mêmes de la tournée de 2019, mais pas seulement: il a également participé à des événements culturels et à des festivals, en Italie comme en France.
Plusieurs projections ont été accompagnées d'une rétrospective photographique, conçue comme un carnet de voyage de la tournée sicilienne, mais surtout de dessins, de tirages et de toiles de Ruce, eux aussi inspirés de ses peintures murales réalisées en Sicile.
Le documentaire a été sélectionné par trois festivals internationaux de courts métrages, obtenant trois labels officiels. Il a également fait partie d'un projet financé par la SIAE italienne dans le cadre d'un appel à projets, avec une tournée de projections en Italie et en France.

- “VIANDANTE”, BERTINORO (ITALIE) 2021 -

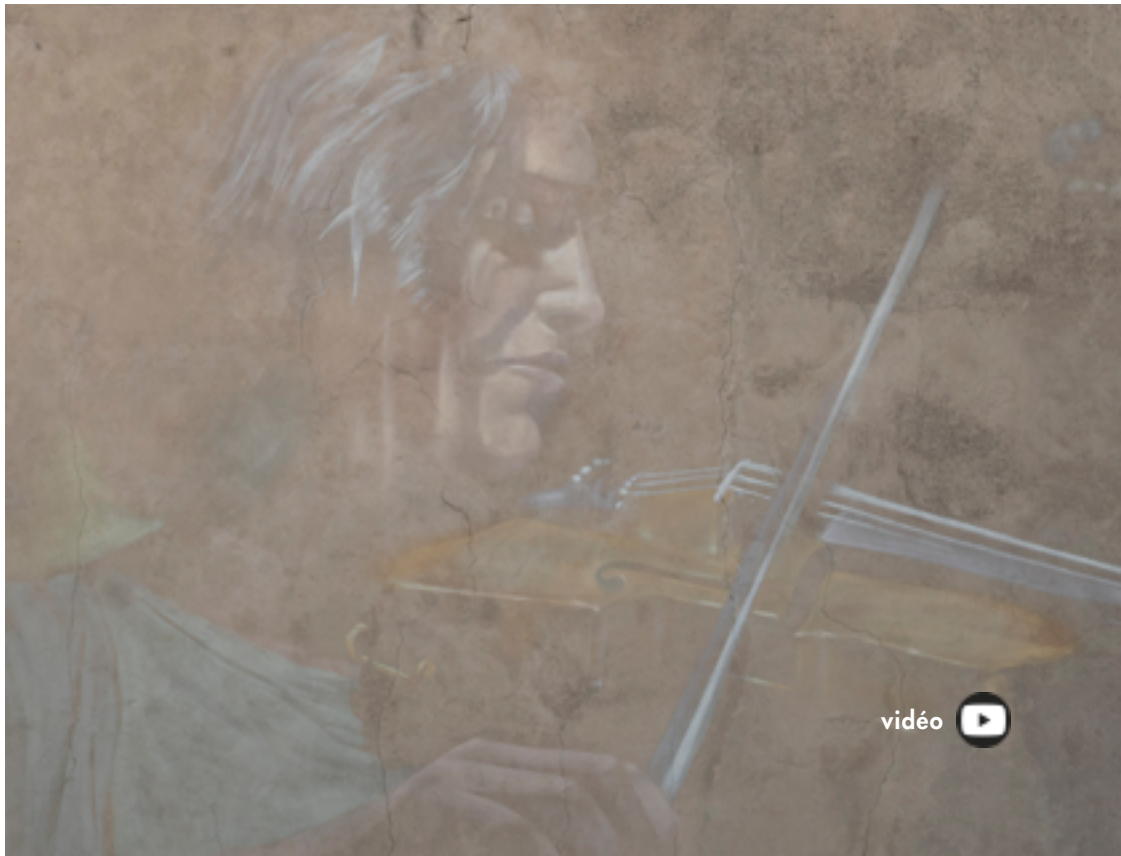

«Viandante» est un projet réalisé à Bertinoro, petit village de la province de Forlì (Italie). L'œuvre se trouve au centre du village. Après une phase de recherche menée avec la communauté locale et la collecte de matériel audiovisuel par la réalisatrice, le thème retenu a été celui de l'accueil.

L'oeuvre représente Ana, une jeune femme espagnole. Elle raconte son histoire : celle d'une jeune fille espagnole qui a trouvé dans ce village un nouveau foyer et qui a réussi à tisser des liens avec la communauté grâce à sa plus grande passion, la musique. L'œuvre naît ainsi de rencontres réelles, de voix et de mémoires que le projet recueille et restitue sous la forme d'une fresque et d'une vidéo.

Bertinoro, Italie - 2021
Intervention d'art public d'Alberto Ruce - peinture acrylique aérosol sur mur
Court métrage de Carla Costanza
Projet d'art public pour @paesaggiplurali
Curaté: @casadelcuculo, avec Comune di Bertinoro

ALBERTO
RIVA

- VIANDANTE -

- VIANDANTE -

- “SIPAK”, MOSTAR (BOSNIE-HERZÉGOVINE) 2021 -

En 2021, les deux artistes participent à la résidence artistique «Equilibrio», organisée par le Street Art Festival Mostar (SAFM) dans la ville de Mostar, en Bosnie-Herzégovine.
"Šipak" (la grenade), symbole de la Bosnie-Herzégovine, est composée de nombreuses graines: l'ensemble des éléments singuliers qui forment une communauté, une communauté aujourd'hui divisée par les guerres, les religions et la politique.
Les mains d'une jeune fille, rencontrée au centre culturel de Mostar, serrent le fruit pour le montrer, pour le réunir, car au fond nous sommes les graines d'une même plante. À Mostar, sur les murs criblés de balles, dans les trous laissés par les obus, pousse un fruit nouveau: doux, unique, chaleureux, composé de nombreuses petites graines. Jeunes, nouvelles, fraîches, elles grandissent fortes et différentes de celles de toute autre partie du monde. Car elles ne connaissent pas la peur, elles n'en perçoivent pas le bruit; leurs rires et leurs fêtes ont couvert ce fracas. Les tirs et les explosions cèdent la place à leurs rires, au désir d'être ensemble, d'est en ouest, tous égaux, tous unis.

Mostar, Bosnie-Herzégovine - 2021
Résidence "Equilibrio"
Curaté: Street Art Festival Mostar

- ŠIPAK -

- "TRANSUMANZE SERIES", ALBERTO RUCE -

"Transumanze Series" est une série d'Alberto Ruce qui, entre 2023 et 2024, a été présentée dans plusieurs galeries, en Italie et en France. Les œuvres sont accompagnées de la projection du documentaire *«Perché sei qui»*.

La série Transumanze d'Alberto Ruce trouve sa genèse dans une recherche sur la micromigration, le dépeuplement des petits villages ruraux, l'abandon des traditions ancestrales et le lien fragile entre l'homme et la nature. Cette série s'est nourrie de la réalisation du projet artistique itinérant «Transumanze Project», ainsi que de recherches anthropologiques, de résidences artistiques, de peintures, d'interventions d'art public et de matériel audiovisuel. L'exposition raconte le voyage, physique et artistique, que l'artiste a entrepris au sein d'une réalité oubliée par notre société.

Ruce est un artiste qui regarde ce monde disparaître, à la fois fasciné et mélancolique. C'est le regard d'un citadin, originaire d'un petit village et installé dans les grandes villes européennes, qui, revenu pour un temps sur sa terre natale, se passionne pour ce sujet et découvre, tout près, un monde autrefois prospère en train de disparaître, des méthodes ancestrales oubliées, des usages anciens disparus, des lieux et des personnes abandonnés à leur sort. Les portraits d'artisans, de pêcheurs, de bergers, d'animaux au pâturage, les représentations de méthodes artisanales, sont le fruit de rencontres avec des hommes et des femmes qui détiennent encore ce savoir-faire. À travers ses œuvres (peinture, dessin ou tirages), on prend conscience de l'existence d'un monde ancestral, à la fois complexe et simple, qui disparaît sous nos yeux.

Museo Sociale Danisinni *(Palerme - Italie, 5 septembre 2023)*
Spacejunk Art Centers Lyon *(Lyon - France, 26 janvier/16 mars 2024)*
Spacejunk Art Centers Grenoble *(Grenoble - France, 29 mars/18 mai 2024)*
Fluctuart, Centre D'art Urbain *(Paris - France, 8 juin 2024)*
Galerie "Nature Forte", *(Paris 12/29 juin 2024)*

ALBERTO RUCE

PERCHÉ SEI QUI

- CV TRANSUMANZE PROJECT -

FESTIVAL STREET ART
- ESPOIR, pour le festival ÉTERNELLES CRAPULES (Moûtiers - France, 2019)

TRANSUMANZE PROJECT - TOURNÉE SICILIENNE
- Tournage vidéo et réalisation de dix peintures murales pour le projet «Transumanze Project» (Sicile, 2019)

RÉSIDENCES ARTISTIQUES
- EQUILIBRIO, organisée par le Street Art Festival Mostar (Mostar, Bosnie-Herzégovine, 2021)

PROJETS DE STREET ART
- VIANDANTE, pour le projet «Paesaggi Plurali», sous le commissariat de l'association Casa del Cuculo (Bertinoro, Italie, 2022)

DIFFUSION TÉLÉVISÉE
Diffusion sur la chaîne TELEPASETV (Corse, France, 2 juin 2023) film disponible sur la plateforme en ligne allindi.com (Corse, France, 2023)

TOURNÉE DE PROJECTIONS, SICILE 2023
- "Radica Festival 2023" (S.Marco D'Alunzio - Italie, 28 julliet 2023)
- "Trame di Quartiere" (Catane - Italie, 2 septembre 2023)
- "Museo Sociale Danisinni" (Palerme - Italie, 5 septembre 2023)
- "Centro Sociale Palestra Lupo" (Catane, 7 septembre 2023)

PROJECTIONS EN SALLE
– «Des films en commun #11», cinéma Vidéodrome 2 (Marseille, France, 6 octobre 2023)
– «Nuit étoilée», Polygone étoilé (Marseille, France, 3 novembre 2023)

PROJECTION EN FESTIVAL DE STREET ART
- "Phénomèn'art 2023" Festival de Street art (Arcueil, Paris - France, 13 octobre 2023)

FESTIVALS DE COURTS MÉTRAGES
- "Insula – Impressioni di Sicilia", section de "Magma Festival 2023" (Catane - Italie, novembre 2023)
- "FestIFIS Cinéma Bénin", Festival International de Films Identitaires et Solidaires (Benin - Nikki, avril 2024)
- "Accussi', Festival per gli occhi", lauréat de la mention spéciale «Un premio Accussì» (Giampilieri, Italie, 1er août 2024)

ÉVÉNEMENTS
- "Insula - Impressioni di Sicilia on tour 2026", tournée internazionale, projet soutenu par l'appel à projets SIAE « Per chi crea » (Palerme, Paris, Lisbonne, Bologne - juillet 2026)
- "Insula - Impressioni di Sicilia on tour", tournée nationale, projet soutenu par l'appel à projets SIAE «Per chi crea» (Gênes, Rome, Catane, Italie, 2025)
- "Myctoforme, Salmastra" (Catane - Italie, 24 juillet 2024)

TRANSUMANZE SERIES, TOURNÉE DE PROJECTIONS – JANVIER/JUIN 2024
- Spacejunk Art Centers, Lyon (Lyon - France, 26 janvier/16 mars 2024)
- Spacejunk Art Centers, Grenoble (Grenoble - France, 29 mars/18 mai 2024)
- Fluctuart, Centre D'art Urbain, Paris (Paris - France, 8 juin 2024)

- PRESSE -

TRANSUMANZE PROJECT – TOURNÉE SICILIENNE 2019
Balarm, 22 marzo 2019, sulla residenza a Danisinni con Ruce e Costanza

MeridioNews, sul murale a Danisinni
Meridionenes - Palermo.meridionenews

Museo Sociale Danisinni, su Arricampu

La Sicilia, "La Sicilia rurale che scompare..."

Graniti Murales, su Scannu

Ttattà Go, su Fila

Sicily & Sicilians, 20 ottobre 2025, che cita Ruce, Costanza e San Marco d'Alunzio

«PERCHÉ SEI QUI» – DOCUMENTAIRE
Cinemaltaliano.info, scheda del film (2023, 22', regia di Carla Costanza)

La Sicilia, "Un piccolo film per raccontare l'essenza della Sicilia"

Magma Festival, tour di Insula a Genova, Roma e Catania

Explore Paris, proiezione e incontro al festival Phénomèn'Art

TRANSUMANZE SERIES
Spacejunk Art Centers (Lione e Grenoble)

Art'Murs, mostra alla Galerie Nature Forte e proiezione a Fluctuart l'8 giugno 2024

Sortiraparis

Sortiraparis

Artistikrezo / Artistikrezo

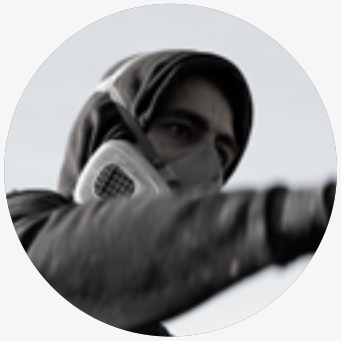
VIANDANTE – BERTINORO
Il Resto del Carlino, 7 ottobre 2022

ForlìToday

REVUES D'ART AYANT PUBLIÉ LES PEINTURES MURALES DE TRANSUMANZE
FUL Magazine (Firenze Urban Lifestyle), "Alberto Ruce tra street art e pittura simbolista"

Street Levels Gallery, "Hiding. Interview with Alberto Ruce", 1 agosto 2023

– BIOGRAPHIES ARTISTES –

ALBERTO RUCE

Alberto Ruce est né en Sicile en 1988. Peintre, il travaille aussi bien dans le tissu urbain qu'en atelier. À 13 ans, il commence à expérimenter la bombe aérosol et le tag. Il entame son parcours artistique en autodidacte, un parcours fait d'observations et d'échanges avec d'autres artistes urbains.

En 2009, il s'installe à Paris pour cinq ans. Durant cette période, il a l'occasion de rencontrer de nombreux artistes et de participer à divers événements, tels que des festivals nationaux et internationaux. De 2011 à 2014, il suit des cours de dessin, de peinture et de perspective à l'Atelier des Beaux-Arts de Paris. Ruce vit actuellement à Paris, où il travaille sur différents projets artistiques qui lui permettent de tisser des liens entre la France et l'Italie.

L'univers artistique d'Alberto Ruce est poétique, onirique et délicat. Sa recherche picturale est centrée sur la transparence et le ton sur ton. Les thèmes qu'il aborde sont liés à la perception sensorielle humaine et au lien fragile entre l'homme et la nature. C'est l'évanescence de ses sujets qui caractérise ses œuvres, lesquelles se fondent dans les supports qui les accueillent (mur, bois, carton, pierre, toile, etc.). Ruce joue avec les couleurs et les aspérités des murs et accorde une attention particulière à l'histoire des lieux où il intervient.

CARLA COSTANZA

Carla Costanza est née en 1991 à Catane (Sicile, Italie). Elle a étudié à l'"Istituto d'Arte de Catane" (Italie), où elle s'est spécialisée en "graphic design". Elle obtient ensuite son diplôme à l'"Istituto Italiano di Design" de Pérouse (Italie), avec une spécialisation en "design de la communication". C'est là qu'elle commence à étudier les techniques de prise de vue et de montage vidéo, et à se passionner pour elles.

Durant cette période, elle développe son intérêt pour le cinéma et la communication audiovisuelle, et participe également à plusieurs concours nationaux en tant que réalisatrice de ses premiers courts métrages expérimentaux. Installée en France depuis 2018, elle commence à collaborer artistiquement avec l'artiste Alberto Ruce.

Avec lui, elle donne naissance au projet *«Transumanze Project»*, qui a pour objectif, à travers la vidéo et la peinture murale, de rendre hommage et de mettre en lumière les métiers et les lieux aujourd'hui en voie d'abandon, en Sicile et au-delà. *«Perché sei qui»* est le titre de son premier documentaire, né du projet Transumanze. Carla Costanza vit aujourd'hui en France, où elle poursuit son parcours de jeune réalisatrice.

PARTENAIRES

INSTITUTIONS ET APPELS À PROJETS

ASSOCIATIONS ET FESTIVALS

GALERIES ET CENTRES D'ART

CONTACTS

transumanzeproject@gmail.com
instagram @transumanzeproject / @albertoruce
albertoruce.com