

ANTOINE D'AGATA

POSITION(S)

published by

GIULIANA PRUCCA
AVARIE

(PROJECT)

This project, conceived and executed by Giuliana Prucca with the photographer's approval and close collaboration, seeks to depict Antoine d'Agata's quest – *"the inexorable course from void to void"*.

With thoughtful stylistic choices, accurate studies on contents and a particular attention to the quality of subjects and materials, Giuliana Prucca introduces her activity as independent publisher specialised in international art and photo books. For this purpose, she would like to distinguish *Position(s)* from other publications and catalogues of Antoine d'Agata and make the book a creation in itself, which however doesn't disassociate aesthetics from experience and meaning, thus considering the photographic practice first and foremost as an existential choice and a form of resistance.

The book is composed as a montage of texts and pictures, where words, sometimes descriptive, sometimes poetic, intersect with images in a narrative continuity. It combines the most concrete and significant examples of Antoine d'Agata's activity with his more abstract body of thought following a process of inclusion which is already apparent in the photographer's approach to life and art and which often translates into serial images and sequences *"with neither beginning nor ending"* and into a series of references, echoes and word repetitions.

The book's graphic form seeks to reflect the meaning of d'Agata's research which paradoxically leads toward the subject's disappearance and the ego's negation within the neutral spectrum of the image while insisting on an intimate involvement with its subject and a perfect amalgamation of art and life. It thereby places photography in the context of anonymity which is that of universal expression.

I want that! That what? That. But what? That. To be there, to be the strongest, to be here, getting through wholly, warding off nothing, devouring all, above all eating, before going back to the absolute void.

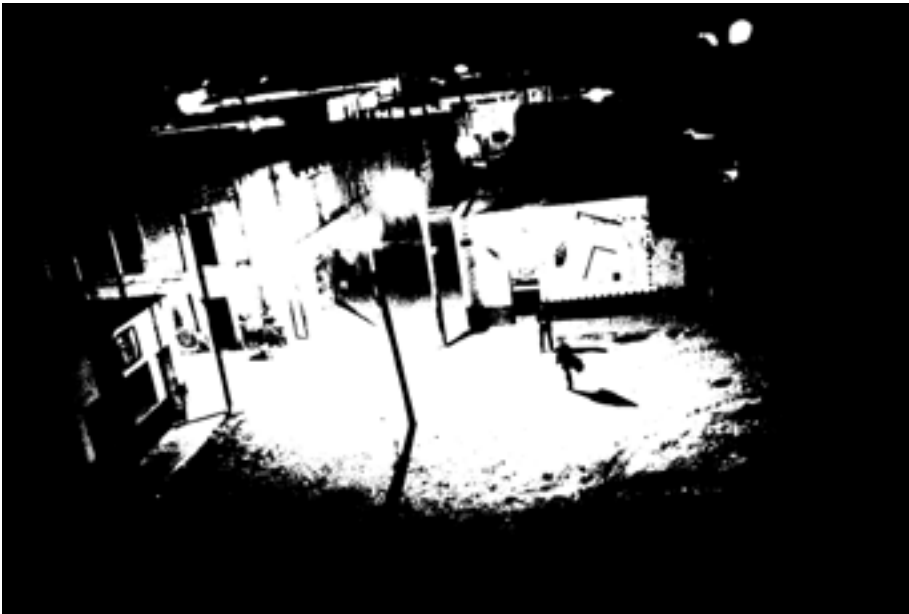
Antonin Artaud

AV
RIE

(TEXTS)

The volume brings together texts and fragments by Antoine d'Agata, completely unedited in Italian, and for the most part translated for the first time into English. They are taken from different sources and follow a succession that eclipses the chronological order of d'Agata's work, thereby generating a new intensity where one text creates the need for another.

Superposition and intersection of the photographer's interviews and conversations, pages of his intimate diary and notes, literary quotes, re-transcriptions of verses or letters by women met during his travels, or by persons and characters of his films and screenplays: all this creates different levels of reading and a hybrid form of narration, where Antoine d'Agata speaks directly, without mediation by other commentators; at the same time it produces a sort of dislocation and criticism of the subject and a destabilizing dissemination of the first person in a multitude of voices. Constantly trying to bring order to his artistic experience and also to his life, Antoine d'Agata's writing proves to be one of the best and clearest means of understanding his poetics and for overcoming those commonplace perceptions that see him as the photographer of the nocturnal world, sexual perdition and moral dissolution.

(PICTURES)

The treatment of the images equally follows the two main axis of this editorial project: shapelessness and the sense of fading-out.

The pictures have been treated in a way inspired by the aesthetics of the Seventies and they have been reduced to the simple black and white contrast, avoiding any grey values.

The act of flattening the image to effect a drawing, while respecting the original of d'Agata's work and preserving his pictures' force, corresponds to the idea of releasing a sort of a "shadow of images", a border between a recognizable sign and a blurry, ambiguous one, so that the image is both "trace" and "other", something else which matches the book's development towards its disappearance and, at the same time, its evolution from an inner and personal position to a more anonymous voice, an "other" one precisely. In this extremely sharpened and "drawn" version, photos acquire a more narrative dimension, a sense of storytelling and they better melt into paper or page texture, into the text even, thereby joining writing itself.

(FORMAT)

The book's size is 13,5 x 18,0 cm, inspired by the length of the photographer's hand, in order to signify a handy and affordable format easy to circulate, to diffuse and to read.

The number of pictures is 25 and the pages amount to 124 divided into 4 chapters: (0) Positioning.

(1) Mobile Position. (2) Intimate Position. (3) Neutral Position.

The main language is English.

The book also foresees a separate and folded poster, with a full bleed size of 64,0 x 85,4 cm including texts in French on one side and in Italian on the other.

Each side features a background colour image chosen from the photographer's shots. The two languages allow to include texts in their original version, but allude as well to the artist's double origins. In line with the book, the poster also reflects d'Agata's search direction towards superposition of word and image and it finally refers to the idea of a topographic description of passions.

Publication date: April 2012.

(ANTOINE D'AGATA)

Member of the Magnum agency since 2004, Antoine d'Agata is one of the most influential photographers of his generation. Born in Marseille in 1961, Antoine d'Agata left France in 1983 and remained abroad for the next ten years. Finding himself in New York in 1990, he pursued an interest in photography by taking courses at the International Center of Photography, where his teachers included Larry Clark and Nan Goldin. After his return to France in 1993 he took a four-year break from photography. His first books of photographs, *De Mala Muerte* and *Mala Noche*, were published in 1998, and the following year Galerie Vu began distributing his work. In 2001 he published *Hometown*, and won the Niépce Prize for young photographers. He continued to publish regularly: *Vortex* and *Insomnia* appeared in 2003, accompanying his exhibition, *1001 Nuits*, which opened in Paris in September of that year. The next year he published his fifth book, *Stigma*, and shot his first film, *Le Ventre du Monde (The World's Belly)*; this experiment led to his long feature film *Aka Ana*, shot in 2006 in Tokyo. It won the "Grand Prix

du film documentaire" at the Festival International of Belfort in 2009. *Manifeste* was published in 2005. Since *Agonie*, a book and an exhibition that took place at the Atelier de Visu in Marseille in 2009, Antoine d'Agata exhibited *Ice* at the Musée de la Photographie Nicéphore Niépce in Chalon-sur-Saône from February to May 2011. He is now preparing an important retrospective of his work that will be shown at The Hague Museum of Photography from May to September 2012 and at Le Bal in Paris afterwards.

Recently his work has become a source of cinematic inspiration: French Lebanese director Danielle Arbid relates the photographer's wanderings and encounters in the movie *Un homme perdu*, screened at the Festival de Cannes in 2007, and Eric Lartigau includes his pictures in *L'homme qui voulait vivre sa vie*, released in France in the autumn of 2010. Meanwhile, his experiences in Cambodia are the subject of Tommaso Lusena and Giuseppe Schillaci's documentary, *The Cambodian Room* and *Situations* with Antoine d'Agata, which received the "Premio speciale della Giuria" at the Torino Film Festival in 2009.

Antoine d'Agata lives in both Paris and Marseille and he works around the world.

ANTOINE D'AGATA

POSITION(S)

édité par

GIULIANA PRUCCA

AVARIE

(PROJET)

Le projet, conçu et composé par Giuliana Prucca avec l'approbation et le support du photographe, veut rendre compte du parcours d'Antoine d'Agata – *“le cours inexorable du vide vers le vide”*.

Par une réflexion sur les choix stylistiques, une étude approfondie des contenus et une attention particulière à la qualité des sujets et des matériaux, Giuliana Prucca présente son activité en tant qu'éditeur indépendant international spécialisé en livres d'art et de photos. A ce propos, elle voudrait distinguer *Position(s)* des autres publications et catalogues d'Antoine d'Agata et faire du livre une véritable œuvre de création en soi, qui ne sépare pas toutefois l'esthétique du sens et de l'expérience, tout en considérant la pratique photographique d'abord comme un choix existentiel et une forme de résistance.

Le livre se compose d'un montage de textes et de photos, où l'écriture, parfois descriptive, parfois poétique, se noue à l'image dans une continuité narrative. Il rassemble les exemples les plus concrets et significatifs de l'activité d'Antoine d'Agata avec sa réflexion la plus abstraite selon un processus d'inclusion déjà à l'œuvre dans son approche à la vie et à l'art, se traduisant souvent par des images en série et des séquences *“sans commencement ni fin”* ainsi que par une suite de renvois, d'échos et de répétitions de mots. La forme graphique veut refléter le sens de la recherche d'Agata qui, même à travers une participation intime à sa matière, une adhésion totale d'art et de vie, se dirige paradoxalement vers la disparition du sujet et l'annulation du moi dans le neutre de l'image, en inscrivant ainsi la photographie dans l'anonymat d'une expression universelle.

Je veux ça ! Quoi ça ? Ça. Mais quoi ? Ça. Être là, être le plus fort, être ici, y passer en entier, ne rien repousser, tout avaler, avant tout manger avant de repartir dans le vide absolu.

Antonin Artaud

AVARIE

(TEXTES)

Ce volume se compose de textes et de fragments d'Antoine d'Agata, complètement inédits en italien et, en grande partie, traduits pour la première fois en anglais. Ils sont tirés de différentes sources et leur progression ne respecte pas l'ordre chronologique du travail de d'Agata, mais elle se fait par intensité, là où un texte crée la nécessité de l'autre.

Superposition et intersection d'interviews et de conversations du photographe, pages de son journal intime et de ses notes, citations littéraire, retranscriptions de lettres ou de phrases de femmes rencontrées pendant ses voyages ou de personnages de ses films et de ses scénarios: tout cela contribue à créer de différents niveaux de lectures ainsi qu'une forme hybride de narration, où Antoine d'Agata parle directement sans l'interposition d'autres commentateurs de son œuvre. Cela produit également une sorte de dislocation critique du sujet et une dissémination destabilisante de la première personne dans une multitude de voix. Dans l'effort constant de mettre de l'ordre dans son parcours artistique et existentiel, l'écriture d'Antoine d'Agata se révèle l'outil le plus pénétrant et le plus efficace pour comprendre sa poétique et pour dépasser ces clichés qui font du photographe le chroniqueur de l'univers nocturne, de la perte sexuelle et narcotique, du dérèglement des mœurs.

(IMAGES)

Le traitement des images aussi suit les deux axes principaux de ce projet d'édition: l'informe et la dissolution. En s'inspirant de l'esthétique des années Soixante-dix, elles ont été réduites au simple contraste de noir et blanc en supprimant toute valeur de gris.

Tout en respectant le travail d'Agata et préservant la force de ses photos, l'action d'aplatir l'image jusqu'à obtenir un effet de dessin correspond aussi à l'idée de produire une sorte de "fantôme d'image", de frontière entre un élément reconnaissable et un signe au contraire plus flou et ambigu, pour que l'image soit à la fois "empreinte" et "autre" traçant le parcours du livre vers la disparition et, en même temps, vers l'évolution d'une position plus intime et personnelle à une voix plus anonyme, autre précisément.

Dans cette version "dessinée" extrêmement contrastée, les photos acquièrent une dimension encore plus narrative, le sens d'un véritable récit, en se mélangeant mieux à la texture de la page et du papier, au texte justement, rejoignant ainsi l'écriture même.

(FORMAT)

La taille du livre est de 13,5 x 18,0 cm, s'inspirant à la longueur de la main du photographe, ce qui témoignerait d'un format plus facile à manier, à diffuser et à lire. Le nombre d'images remonte à 25 et celui de pages à 124 divisées en 4 chapitres : (0) Positionnement. (1) Position mobile. (2) Position intime. (3) Position neutre.

La langue principale est l'anglais. Le livre est accompagné d'une affiche de 64,0 x 85,4 cm incluant 2 images en couleur du photographe sur lesquelles sont retranscrits les textes du livre dans leur version originale française, au recto, et en traduction italienne, au verso, les deux langues faisant ainsi allusion à la double origine de l'artiste. Le poster reflète également la direction de recherche entreprise par d'Agata vers la superposition d'image et de parole et il se réfère aussi à l'idée d'une description topographique des passions. Date de publication: Avril 2012.

(ANTOINE D'AGATA)

Membre de l'agence Magnum depuis 2004, Antoine d'Agata est un des photographes les plus influents de sa génération. Né à Marseille, Antoine d'Agata quitte la France en 1983 pour une dizaine d'années. Alors qu'il séjourne à New York en 1990, son intérêt pour la photographie le conduit à s'inscrire à l'International Center of Photography où il suit notamment les cours de Larry Clark et de Nan Goldin. En 1993, il revient en France et interrompt son travail de photographe durant quatre ans. En 1998 paraissent ses deux premiers ouvrages, *De Mala Muerte* et *De Mala Noche*. En 2001, il publie *Hometown* et remporte le prix Niepce. En septembre 2003 est inaugurée à Paris l'exposition intitulée *1001Nuits*, qu'accompagne la sortie de deux ouvrages, *Vortex* et *Insomnia*. L'année suivante, il publie son cinquième livre, *Stigma* et il tourne son premier court-métrage, *Le Ventre du monde*, et deux ans après son premier film, *Aka Ana*, à Tokyo, qui remporte le Grand Prix du film documentaire au Festival International de Belfort. En 2005 paraît *Manifeste*.

Après avoir publié *Agonie*, à l'occasion de son exposition à l'Atelier de Visu de Marseille en 2009, Antoine d'Agata a exposé *Ice* au Musée de la Photographie Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône de février à mai 2011, et il prépare une importante rétrospective de son travail qui sera présentée au Musée de la Photographie de La Haye de mai à septembre 2012 et, ensuite, à Le Bal de Paris.

Dans ces dernières années, son travail est source d'inspiration cinématographique : la réalisatrice franco-libanaise Danielle Arbid raconte les errances et les rencontres du photographe dans le film de fiction *Un homme perdu*, présenté à Cannes en 2007, et Eric Lartigau montre ses images dans *L'homme qui voulait vivre sa vie*, sorti en France à l'automne 2010, alors que son expérience au Cambodge fait l'objet du documentaire de Tommaso Lusena et Giuseppe Schillaci, *The Cambodian Room. Situations with Antoine d'Agata*, qui a reçu le Prix Spécial du Jury au Torino Film Festival en 2009.

Antoine D'Agata vit entre Paris et Marseille et il photographie à travers le monde.

ANTOINE D'AGATA

POSITION(S)

a cura di

GIULIANA PRUCCA

AVARIE

(PROJET)

Il progetto, concepito e composto da Giuliana Prucca con l'approvazione e il supporto del fotografo, vuole rendere conto del percorso di Antoine d'Agata – *“il corso inesorabile dal vuoto verso il vuoto”*.

Attraverso una precisa scelta stilistica, uno studio accurato dei contenuti e una particolare attenzione alla qualità dei soggetti e dei materiali, Giuliana Prucca presenta la propria attività di editore indipendente specializzato in libri d'arte e fotografia. Vorrebbe in tal modo distinguere *Position(s)* dalle altre pubblicazioni di Antoine d'Agata e fare del libro una creazione in sé che non separi tuttavia l'estetica dall'esperienza e dal significato e consideri la pratica fotografica innanzitutto una scelta esistenziale e una forma di resistenza.

Il libro si costruisce sul montaggio di testi e di foto, in cui la scrittura, ora descrittiva, ora poetica, s'intreccia all'immagine in una continuità narrativa. Si tratta di coniugare gli esempi più concreti e significativi dell'attività fotografica di Antoine d'Agata alla sua riflessione più astratta secondo un processo d'inclusione già all'opera nell'approccio del fotografo alla vita e all'arte che si traduce spesso in immagini seriali e sequenze *“senza inizio, né fine”* e in una serie di rimandi, echi e ripetizioni di parole.

La forma grafica vuole rispecchiare il senso della ricerca di d'Agata che, proprio attraverso una partecipazione intima alla propria materia, un'aderenza totale di arte e vita, si dirige paradossalmente verso la scomparsa del soggetto e l'annullamento dell'io nella neutralità dell'immagine, iscrivendo così la fotografia nell'anonimato di un'espressione universale.

*Voglio questo! Questo cosa?
Questo. Ma cosa? Questo.
Essere qui, essere il più forte,
esserci pienamente, non
respingere nulla, divorare ogni
cosa, mangiare prima di tutto,
prima di tornare nel vuoto
assoluto.*

Antonin Artaud

(TESTI)

Il volume si compone di testi e frammenti di Antoine d'Agata, completamente inediti in italiano e, in prevalenza, tradotti per la prima volta in inglese. Essi sono tratti da materiali di diversa natura e la loro progressione non rispetta l'ordine cronologico del lavoro di d'Agata, ma si fa per intensità, laddove un testo crea la necessità dell'altro.

Sovrapposizione e intersezione d'interviste e conversazioni del fotografo, pagine del suo diario personale e dei suoi appunti, citazioni letterarie, lettere e trascrizioni di frasi di donne incontrate dal fotografo durante i suoi viaggi o di personaggi dei suoi film e delle sue sceneggiature: tutto ciò contribuisce a creare diversi livelli di lettura e una forma ibrida di narrazione, in cui Antoine d'Agata parla direttamente, senza il filtro di altri commentatori della sua opera; contemporaneamente, si viene a produrre una certa dislocazione critica del soggetto nonché una disseminazione destabilizzante della prima persona in una molteplicità di voci. Nello sforzo costante di mettere ordine nel proprio percorso artistico ed esistenziale, la scrittura di Antoine d'Agata si rivela lo strumento più lucido ed efficace per la comprensione della sua poetica e per il superamento di quei luoghi comuni che ne fanno il fotografo dell'universo notturno, della perdizione sessuale e narcotica, della dissolutezza morale.

(IMMAGINI)

L'elaborazione delle immagini segue ugualmente i due assi principali del presente progetto editoriale: l'informe e il senso di dissolvimento.

Ispirandosi a un'estetica degli anni Settanta, le foto sono state ridotte al loro semplice contrasto di bianco e nero, annullando la scala di grigi.

Pur nel rispetto del lavoro originale di d'Agata e della forza delle sue immagini, l'atto di appiattare l'immagine fino a ottenere un effetto quasi grafico corrisponde all'idea di creare una specie di "fantasma dell'immagine", un confine tra un elemento riconoscibile e un segno, al contrario, sfocato e ambiguo, in modo tale che l'immagine sia al contempo "impronta" e "altro", qualcosa che sappia ritracciare il percorso del libro verso la scomparsa e, insieme, verso l'evoluzione da una posizione intima e personale fino a una voce più anonima, "altra" appunto.

In questa versione "disegnata" estremamente contrastata, le foto acquisiscono una dimensione maggiormente narrativa, un senso recitativo che meglio si fonde alla carta o alla trama della pagina, al testo stesso, andando così a congiungersi con la scrittura.

(FORMATO)

Ispirandosi alla lunghezza della mano del fotografo, la dimensione del libro è di 13,5 x 18,0 cm, nell'intento di fornire un formato di più facile diffusione e leggibilità.

25 sono le immagini e 124 le pagine suddivise in 4 capitoli: (0) Posizionarsi. (1) Posizione mobile. (2) Posizione intima. (3) Posizione neutra.

La lingua principale è l'inglese.

Il libro è accompagnato da un manifesto delle dimensioni di 64,0 x 85,4 cm che riporta 2 immagini a colori del fotografo sulle quali sono trascritti i testi del libro nella loro versione francese originale, da un lato, e in traduzione italiana, dall'altro. Se le due lingue alludono alla doppia origine dell'artista, il poster riflette ugualmente la direzione di ricerca intrapresa da d'Agata verso la sovrapposizione d'immagine e parola, oltre a volersi riferire all'idea di una topografia delle passioni.

Data di pubblicazione: Aprile 2012.

(ANTOINE D'AGATA)

Membro dell'agenzia Magnum dal 2004, Antoine d'Agata è uno dei fotografi più influenti della sua generazione.

Nato a Marsiglia nel 1961, Antoine d'Agata lascia la Francia nel 1983 per una decina d'anni. Nel 1990, durante un soggiorno a New York, si avvicina alla fotografia e s'iscrive all'International Center Photography dove segue i corsi di Larry Clark e Nan Goldin. Ritornato in Francia nel 1993, interrompe per qualche anno l'attività di fotografo. Nel 1998, escono i suoi primi due lavori, *De Mala Muerte* e *De Mala Noche*. Nel 2001, pubblica *Hometown* e vince il premio Niépce. Nel settembre 2003 viene inaugurata a Parigi la mostra *1001 Nuits* che accompagna l'uscita di altre due opere, *Vortex* e *Insomnia*. L'anno successivo pubblica il suo quinto libro, *Stigma*, e gira il suo primo cortometraggio, *Le Ventre du monde*, e due anni dopo il primo film, *Aka Ana*, a Tokyo, che nel 2009 ha ricevuto il Grand Prix du film documentaire al Festival International di Belfort. Nel 2005 esce *Manifeste*. Dopo aver pubblicato *Agonie*, in occasione della mostra all'Atelier de Visu di Marsiglia nel 2009, Antoine

d'Agata ha esposto *Ice* al Museo della Fotografia Nicéphore Niépce di Chalon sur Saône da febbraio a maggio 2011, e sta preparando un'importante retrospettiva del proprio lavoro che sarà presentata al Museo di Fotografia dell'Aia in Olanda da maggio a settembre 2012 e, in seguito, a Le Bal di Parigi. Il suo lavoro è, negli ultimi anni, fonte d'ispirazione cinematografica: la regista franco-libanese Danielle Arbid racconta le erranze e gli incontri del fotografo nel film *Un homme perdu*, presentato a Cannes nel 2007, e Eric Lartigau mostra le sue immagini in *L'homme qui voulait vivre sa vie*, uscito in Francia nell'autunno 2010, mentre la sua esperienza in Cambogia è l'oggetto del documentario di Tommaso Lusena e Giuseppe Schillaci, *The Cambodian Room. Situations with Antoine d'Agata*, che ha ricevuto il Premio speciale della Giuria al Torino Film Festival nel 2009. Antoine d'Agata vive tra Parigi e Marsiglia e fotografa attraverso il mondo.