

Ric car do Banfi

Riccardo Banfi (Milan, 1986) studied at IUAV (Venice) and Fondazione Spinola Banna per l'Arte (Turin). His work has been exhibited at LOOP Video Art Festival (Barcelona); Agora (Berlin); Crosstalk Video Art Festival (Budapest); Phoenix Gallery (Brighton); The Church of London (London); Museum of Contemporary Art of Vojvodina (Novi Sad); Centre National Édition Art Image (Chatou-Paris); Fondazione Bevilacqua La Masa, Gervasuti Foundation and Palazzo Carminati (Venice).

Riccardo Banfi (Milano, 1986) ha studiato presso lo IUAV (Venezia) e la Fondazione Spinola Banna per l'Arte (Torino). Il suo lavoro è stato esposto presso LOOP Video Art Festival (Barcellona); Agora (Berlino); Crosstalk Video Art Festival (Budapest); Phoenix Gallery (Brighton); The Church of London (Londra); Museum of Contemporary Art of Vojvodina (Novi Sad); Centre National Édition Art Image (Chatou-Parigi); Fondazione Bevilacqua La Masa, Gervasuti Foundation e Palazzo Carminati (Venezia).

To begin with, what is the essence of your work?

Very briefly, I would say it's a response to experiences and to daily incentives.

We launched the studio visit with the series *I found myself in Guwahati*, a sort of diary of your experience in India. Tell us about your impressions of the place, animals included.

I found myself in Guwahati is a project realized in the city of Guwahati in Assam, the largest metropolitan area in the northeast of India, during a period of research promoted and commissioned by Paolo Rosso, artistic director of *Microclima* in Venice. The city overlooks the South Bank of the Brahmaputra river, it's an important commercial and educational centre and it has about one million inhabitants; it's outside of all tourist routes, there are no infrastructures, and you are inevitably thrown in its dynamics, without any filter or comfort. Together with the fact that it was my first trip beyond Europe, this particular aspect made the confrontation really visceral, and led me to develop my work both as an exploration of the context as well as a reaction to a culture and a history in which I had never shown interest. I have a fascination with animals, and they recur in the photographs in flesh and blood, stuffed, behind the fences, as one of the most recurrent leitmotif. In this regard I would like to quote a passage of *Why Look at Animals?* by John Berger, because it captures exactly the meaning of this relation: "The eyes of an animal when they consider a man are attentive and wary. The same animal will look at other species in the same way. He does not reserve a special look for man. But by no other species except man will the animal's look be recognised as familiar. Other animals are held by the look. Man becomes aware of himself returning to the look. The animal scrutinises him across a narrow abyss of non-comprehension. This is why the man can surprise the animal. Yet the animal - even if domesticated - can also surprise the man. The man too is looking across a similar, but not identical, abyss of non-comprehension. And this is so wherever he looks. He is always looking across ignorance and fear".

Tnx is the book made with *Yes I Am Writing a Book*, an edition of 300 and some prints exhibited at the *Fonderia Artistica Battaglia* in Milan. How the project was born?

Federico Barbon and Andrea Scarabelli - aka *Yes I am Writing A Book* - proposed a collaboration, and we immediately focused on a collection of photographs I made for *CLUBNIGHT#2*, an installation that had as its focus to reproduce the experience of clubbing in an exhibition space, and to expand the discourse on the club from a place of fun and freedom to one of the possible locations for the contemporary rituals of belonging to a subculture, by inquiring about the roles of individuals within a community and their way of interactions. Of the approximately 400 photographs that formed the work we selected 39, Giulia Bini joined us for the writing of a text, and thus was created *Tnx*. The decision to use these three letters as a title was not arbitrary, but it recalls the three consonants as well as the three lights that dominate the private area of the club protagonist: the *Tenax* in Florence.

Perhaps your most ambitious project is *No Standing Just Dancing*, title taken from a sign displayed in a famous parisian club night. Tell us about the French nightlife scene.

No Standing Just Dancing is a series on the club scene in Paris, realised between 2013 and 2014 with the help of Giuliana Setari and *Dena Foundation Contemporary Art*. Before I arrived I didn't know much about what was

Tanto per iniziare, qual è l'essenza del tuo lavoro?

Molto sinteticamente, direi che è una risposta alle esperienze e agli stimoli del quotidiano.

Abbiamo aperto lo studio visit con la serie *I found myself in Guwahati*, una sorta di diario della tua esperienza in India. Ci racconti un po' le tue impressioni del luogo, animali compresi?

I found myself in Guwahati è un progetto realizzato nella città di Guwahati in Assam, la più grande area metropolitana del nord-est dell'India, durante un periodo di ricerca promosso e voluto da Paolo Rosso, direttore artistico di *Microclima* a Venezia. La città si affaccia sulla riva meridionale del fiume Brahmaputra, è un importante centro commerciale ed educativo e conta circa un milione di abitanti; è al di fuori di tutti gli itinerari turistici, non ci sono infrastrutture e si è inevitabilmente catapultati nelle sue dinamiche, senza alcun filtro o comfort. Unitamente al fatto che sia stato il mio primo viaggio oltre i confini europei, questo particolare aspetto ha reso il confronto davvero viscerale e mi ha portato a sviluppare il lavoro sia come esplorazione del contesto sia come reazione a una cultura e una storia alle quali non mi ero mai interessato. Provo una fascinazione per gli animali, e nelle fotografie questi ricorrono in carne ed ossa, impagliati, dietro a delle recinzioni, come uno dei leitmotiv più ricorrenti. A questo proposito mi preme citare un passaggio di *Perché guardare gli animali?* di John Berger, perché coglie esattamente il significato di questa relazione: "Quando sono intenti a esaminare un uomo, gli occhi di un animale sono vigili e diffidenti. Quel medesimo animale può benissimo guardare nello stesso modo un'altra specie. Non riserva uno sguardo speciale all'uomo. Ma nessun'altra specie, a eccezione dell'uomo, riconoscerà come familiare lo sguardo dell'animale. Gli altri animali vengono tenuti a distanza da quello sguardo. L'uomo diventa consapevole di sé stesso nel ricambiarlo. L'animale lo scruta attraverso uno stretto abisso di non-comprensione. Ecco perché l'uomo può sorprendere l'animale. Eppure anche l'animale - perfino se è domestico - può sorprendere l'uomo. Anche l'uomo guarda attraverso un simile, ma non identico abisso di non comprensione. Ed è così ovunque egli guardi. L'uomo guarda sempre attraverso la propria ignoranza e la propria paura."

Tnx è il libro realizzato con *Yes I Am Writing a Book*, un'edizione di 300 e delle stampe presentate alla *Fonderia Artistica Battaglia*, Milano. Com'è nato il progetto?

Federico Barbon e Andrea Scarabelli - aka *Yes I am Writing A Book* - mi hanno proposto una collaborazione, e ci siamo subito concentrati su un insieme di fotografie che avevo realizzato per *CLUBNIGHT#2*, un'installazione che aveva come focus quello di riprodurre l'esperienza del clubbing in uno spazio espositivo e di espandere il discorso sul club da luogo di divertimento e libertà a una delle possibili sedi per i rituali contemporanei di appartenenza ad una sottocultura, interrogandosi sui ruoli degli individui all'interno di una comunità e sulle loro modalità di interazione. Delle circa 400 fotografie che componevano il lavoro ne abbiamo selezionate 39, si è affiancata a noi Giulia Bini per la redazione di un testo, ed ecco *Tnx*. La decisione di utilizzare queste tre lettere come titolo non è stata arbitraria, ma ricorda le tre consonanti così come le tre luci che dominano il privé del club protagonista: il *Tenax* di Firenze.

Il tuo progetto forse più ambizioso è *No Standing Just Dancing*, titolo preso da un cartello esposto in una nota serata parigina. Raccontaci della scena notturna francese.

No Standing Just Dancing è una serie sulla club scene parigina realizzata tra il 2013 e il 2014 con il supporto di Giuliana Setari e *Dena Foundation Contemporary Art*. Prima del mio arrivo

happening, and I didn't expect to find such an energy between the professionals and the public, so I decided to focus on an overview of the movement, rather than on a single reality as it happened previously with *Tenax*. I observed the subject from three different perspectives, the dancefloor, the musical production and the urban landscape. *Concrete* was the first club that I attended. The agenda was limited to a daytime event every two Sundays - but now it's much frequently - on a barge at the riverside of the Seine, a few minutes from the Gare de Lyon. The first pictures I took are those of the crowd, in the open air terrace, and the project title mentions a small sign posted near the console: "No standing just dancing. Please don't kill the vibe." As a starting point for this research I compiled the to do list that includes all locations where electronic music events were held regularly or occasionally. Using it firstly as a tool to explore the city, I let myself be driven by my personal taste, directing myself to the major institutions including the aforementioned *Concrete*, the *Rex Club* and *La Machine du Moulin Rouge*.

Can you name some great photographers of the clubbing scene, that you refer to?

I suggest to browse the book *UKG* by Ewen Spencer printed by *GOST* in 2013.

What is your idea of Milan in recent times?

In the last few years many have invested their energy and resources in the city, for the opening of *Expo2015* and, despite the scandals and the contradictions that this event has dragged along, the positive effects were felt. As a Milanese I'm really excited and I hope for a continuous evolution of the city.

You told us about the condition of not having a studio, and the fact that your studio is now online, on a screen, can we give an outline to this quote in the digital age?

The desire to have it is strong and I think it to be a more than favourable condition, but it is clear that today the computer is a physically movable space, with which you can plan and work anywhere.

In which area do you live in Milan? How does your neighbourhood affect your daily routine?

I was born and raised between Città Studi and Porta Venezia and even today these are the areas where I spend most of my time in Milan; rather than saying that they affect my daily routine, I'd say they have always been my routine.

Can you mention some places where you exhibited in town, or spaces that you think are key places from the perspective of photography?

The only institution with which I have had the opportunity to collaborate in Milan was the *Fonderia Artistica Battaglia* of Marco Visconti for the occasion of the launch of *Tnx*, then there are spaces that I attend systematically, not necessarily related to photography, as the *Micamera* bookshop, the *Galleria Carla Sozzani*, the *PAC* and the *Hangar Bicocca*.

The first pictures I took are those of the crowd, in the open air terrace, and the project title mentions a small sign posted near the console: 'No standing just dancing. Please don't kill the vibe.'

non sapevo molto di quello che stava accadendo e non mi aspettavo di trovare una tale energia tra gli addetti ai lavori e il pubblico, così ho deciso di concentrarmi su una overview del movimento, piuttosto che su un'unica realtà come era accaduto in precedenza con Tenax. Ho osservato il soggetto da tre prospettive differenti, il dancefloor, la produzione musicale e il paesaggio urbano. Concrete è stato il primo club che ho frequentato. La programmazione si limitava a un evento diurno ogni due domeniche - ora invece è decisamente più fitta - su una peniche a bordo Senna, a qualche minuto dalla Gare de Lyon. Le prime immagini che ho scattato sono quelle della folla, nella open air terrace, e il titolo del progetto cita un piccolo cartello affisso vicino alla consolle: "No standing just dancing. Please don't kill the vibe". Come punto di partenza per questa ricerca ho compilato la to do list che include tutte le sedi in cui venivano organizzati regolarmente o occasionalmente manifestazioni di musica elettronica. Usandola in principio come uno strumento per esplorare la città, mi sono fatto poi guidare dal mio gusto personale, indirizzandomi verso le maggiori istituzioni tra cui la già citata Concrete, il Rex Club e La Machine du Moulin Rouge.

Puoi nominarci alcuni grandi fotografi del clubbing di riferimento per te?

Consiglio di sfogliare il libro UKG di Ewen Spencer pubblicato da GOST nel 2013.

Qual è la tua idea di Milano negli ultimi tempi?

Negli ultimi anni molti hanno investito le proprie energie e risorse sulla città, in vista dell'apertura di Expo2015 e nonostante gli scandali e le contraddizioni che questa manifestazione ha trascinato con sé, gli effetti positivi si sono fatti sentire. Da milanese ne sono davvero entusiasta e spero in una continua evoluzione della città.

Ci parlavi della condizione di non avere uno studio e del fatto che il tuo studio sia ora online, su uno schermo, possiamo dare un contorno a questa citazione nell'era digitale?

Il desiderio di averlo è forte e lo sento come una condizione più che favorevole, ma è evidente che oggi il computer sia uno spazio fisico mobile, con cui è possibile progettare e lavorare ovunque.

In che zona abiti a Milano? In che modo il quartiere influenza la tua routine quotidiana?

Sono nato e cresciuto tra Città Studi e Porta Venezia e ancora oggi sono le zone dove trascorro la maggior parte del mio tempo a Milano; più che influenzare la mia routine quotidiana, direi che sono da sempre la mia routine.

Puoi menzionare alcuni spazi in cui hai esposto in città, o spazi che reputi essere di riferimento dal punto di vista della fotografia?

L'unica realtà con cui ho avuto modo di collaborare a Milano è stata la Fonderia Artistica Battaglia di Marco Visconti in occasione del lancio di Tnx, ci sono poi spazi che frequento sistematicamente, non necessariamente legati alla fotografia, come il bookshop Micamera, la Galleria Carla Sozzani, il PAC e l'Hangar Bicocca.

