DOSSIER ARTISTIQUE

RENATA PIRES - SOLA

Artiste photographe et plasticienne,
intervenante en arts plastiques/arts visuels,
médiatrice culturelle
Née à Recife, Brésil, 1988
Vit et travaille à Marseille, 13001
Membre du collectif Les Déplieuzes
renatapiressola@gmail.com
(+33) 6 16 98 52 75
@renatapiress | www.renatapires.com

Marseille 2025

STATEMENT

Je situe ma pratique artistique au croisement du travail de l'art, des rencontres et du travail en collectif. Ces trois dimensions ont orienté ma démarche jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi mon travail artistique se limite pas à ce que je crée plastiquement : il est intrinsèquement imbriqué dans d'autres expériences, qui me définissent.

Cependant, la matière première de ma pratique, c'est la rencontre : créer des liens, construire des ponts. Portraiturer l'altérité qui m'entoure, écrire des notes, lutter contre l'oubli, créer de l'archive. Je travaille sur des sujets liés à mes questionnements identitaires et sociétaux, notamment la notion d'être migrante latino-américaine en Europe et les effets en cascade que cela entraîne. Après avoir immigré en France, je me suis confrontée à plusieurs étiquettes apposées sur mon identité, sans que j'en aie d'abord pleinement conscience — et qu'aujourd'hui j'associe à une charge coloniale. Ce parcours a orienté le discours politique que je porte dans mes projets, parfois de manière directe, parfois de façon plus indirecte.

Ma recherche touche le domaine de l'intime. Je m'intéresse particulièrement à la place de l'autoportrait dans ma création artistique, ainsi qu'aux démarches collectives, collaboratives et participatives. Avec des personnes de mon entourage, je cherche à construire des récits autobiographiques qui prennent forme à travers une expérience collective de l'autoportrait.

La performance est aussi convoquée dans mon travail en tant qu'interface de friction entre le corps et l'espace et comme moyen de dialogue avec le public. Je m'intéresse à la place que prend la transmission dans le travail de l'art, les différentes manières d'être en atelier de pratiques artistiques avec des publics, la médiation culturelle et la cuisine du nord-est du Brésil

CV

____FORMATION

2022-2024 | Post diplôme MBA Culture Visuelle: photographie et art latino-américaine | UNICAP, Brésil
2023 | Parcours ÉMERGENCE de la couveuse CADO pour le projet Entretemps Studio | Association AMI (Aide aux musiques innovatrices), La Friche la Belle de Mai, Marseille
2021 | CFPI - Certificat de Formation de Plasticien.enne Intervenan.et | ESADMM Marseille
2019 | DNSEP | ESBA Nîmes – École Supérieure des Beaux Arts de Nîmes
2015 - 2017 | Programme International de Résidence de Recherche et Création | ENSP École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles
2011 | Cours Technique de Photographie | SENAC-PE, Brésil
2011 | BAC+4 | Sciences Biologiques UFPE - Université Fédérale de Pernambuco, Brésil

____TRANSMISSION / INTERVENTIONS ARTISTIQUES

2024 | Rouvrir le Monde - Avec bénéficiaires de la Sindiane, association JUST | Marseille
2024 | Association Arts et Développement | Quartiers d'Été | Marseille
2023 | Rouvrir le Monde - Association JUST - Justice et Union pour la Transformation Sociale | Marseille
2022 | Rouvrir le Monde - l'Auberge Marseillaise - Yes We Camp | Marseille
2021 | Rouvrir le Monde - CCO Velten Bernard du Bois | Marseille
2020 | Manifesta 13 Biennal | Atelier Minots et animatrice Group Think auprès d'écoles et centres sociaux | Marseille
2019 | Atelier Portrait avec les femmes du Centre Social Christian Chèze, Barriol, Arles
2018 | Atelier La Photo Vivante - Fabrique éphémère de documentation argentique | FIDÉ - Festival International du Cinéma Documentaire Émergent | Paris
2014 | Atelier de photographie de plateau | FETEAG – Festival de Théâtre de l'Agreste, Caruaru, Brésil

____EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2011 | Photographe professionnelle | événements, portraits, suivis de projets culturels, studio, plateau cinéma, arts de la scène.

Depuis 2021 | Collectif Tapioca do Baile - projet culinaire de diffusion et médiation de la culture du nord-est du Brésil | Production, communication, cuisine, médiation culturelle

2022-2024 | Création et gestion du tiers lieu culturel Entretemps Studio, basé à Marseille| Production culturelle, organisation d'évènements, régie son, communication, administration, rédaction de dossiers, travail en collectif

2021 - 2022 | Animatrice socioculturelle, coordination d'ateliers et chargée de communication| Association Arts et Développement (Marseille)

2016-2025 | Chargée de médiation culturelle | Manifesta 13 Biennal, Fondation LUMA Arles, Les Rencontres de la Photographie, Arles, La Friche la Belle de Mai

2016-2024 | Installation et constat d'œuvres d'art | Les Rencontres de la Photographie d'Arles (2016-2020), Fondation Van Gogh (2017-2019), Galerie de la Scep (2021), Festival de dessin d'Arles (2024)

2018 - 2020 | Commission de programmation, commissaire d'expositions | FIDÉ - Festival International du Documentaire Émergent

CV

____EXPOSITIONS

2023 | J'suis trop mal | Avec le collectif les Déplieuzes | Entretemps Studio, Marseille
2022 | Corpo-mulher | Atelier Juxtapoz, Couvent Levat | Marseille
2022 | Delas | Casa Balea | Olinda, Brésil
2021 | Une Petite Robe de Fête | Bouche à Bouche Galery | Arles
2021 | Les châteaux peuvent-ils se passer de douves? | Château des Servières | Marseille
2020 | Caisse de Résonance | L'Hydre aux Milles Têtes | Marseille
2019 | Exposition des diplomé.es | ESBA Nîmes
2019 | Lieux de paroles | ESBA Nîmes
2018 | Spolia Spolia, avec Gilles Saussier et étudiants de l'ESBA Nîmes
2018 | Bone Hospital, collaboration avec Quentin Fagart | Résonances, festival d'expressions artistiques libres et engagées, | Bruxelles, Belgique
2018 | Commun Autoportrait | dans le cadre de Tombé-e-s des Nu-e-s, festival de la photographie du nu féministe, PCF, Arles
2018 | Musé du Vieux Nîmes, Déplacements Dégagements, ESBA Nîmes | Nîmes
2017 | Festival Voies Off | Église Saint Julien, WIP – Work in Progress, Association d'Étudiant.e.s de l'ENSP | Arles
2017 | Regards Éloignés | Galerie Arena, ENSP Arles, France
2016 | Festival Voies Off | Église Saint Julien, WIP – Work in Progress, AE ENSP | Arles

____PUBLICATIONS

2022 | Magazine TrashPress l'édition des réfusant.e.x..s | MO.CO ESBA
2019 | Revue l'Arlésienne, édition spéciale Festival Campus Sauvage
2019 | Profundanças : une anthologie littéraire et photographique | Org. Daniela Galdino

____RÉSIDENCES

2021, 2022, 2023 et 2024 | Dispositif Rouvrir le Monde, Été Culturel | DRAC PACA
2019 - 2020 | Résidence de création/occupation d'atelier | Le Shakirail | Paris

PROJETS

Estávamos a falar de amor e escorreguei (*On était en train de parler d'amour et j'ai glissé*)

Court-métrage et performance en collaboration avec Catarina Fernandes,
2023-2025

"On était en train de parler d'amour et j'ai glissé" est un film né du désir d'incarner le personnage Alice de le nouvelle "La liste de l'épicerie" de Judite Canha Fernandes, dans le cadre du processus de création de la performance "Peut-on séparer l'artiste de son cœur?". Alice a un problème : elle est née avec son cœur à l'extérieur de son corps parce qu'il est trop gros et trop lourd. Elle vit donc en le traînant partout où elle va. Le film de Catarina Fernandes et Renata Pires-Sola est né de l'envie de créer un récit cinématographique expérimental intégré à une performance d'art vivant. Très inspiré par "À propos de l'amour" de bell hooks, ce film explore l'amour dans sa praxis émancipatrice politique, individuelle et collective, où le personnage erre, pense et danse l'amour dans le cadre urbain et quotidien de la ville de Marseille, France.

Ce projet a été financé par la Commission d'Aide à Projets de l'ESADMM, mars 2023 et aussi par la 4ème édition du Cycle de théatre et d'arts performatifs Mimesis, de l'Université de Coimbra, Portugal.

Il a été présenté au Vidéodrome 2, à Marseille, le 4 juin 2023, à la Casa das Artes Bissaya Barreto, le 14 juin 2023 et à l'Entretemps Studio, à Marseille, le 30 septembre 2023, dans le cadre des OAA-Ouverture d'ateliers d'artistes 2023, organisé par le Château de Servières.

Teaser du film

Vidéodrome, Marseille juin 2023

Casa das Artes Bissaya Barreto,, Coimbra, Portugal, juin 2023

Entretemps Studio, Marseille, septembre 2023

FOGO NOS FASCISTAS

Installation. Vidéo numérique 4k 4’33, sable

RITUAL DE SIMPATIA

Performance collective avec membres de la communauté brésilienne à Marseille, 2023

Installation et performance réalisées le 19 et 20 mai 2023, c'est à dire un jour après le vernissage de l’exposition J’SUIS TROP MAL, exposition collective sur le devenir de nos traumas à l'Entretemps Studio, Marseille.

L’installation propose un débat autour de la montée de l’extrême droite brésilienne représentée par l’ancien président Jair Bolsonaro et de ses effets traumatiques du point de vue des immigrant.es installé.es à Marseille.

À partir de la vidéo posée sur un tas de sable de plage, les participant.es se sont retrouvés entre brésiliens et brésiliennes, dans l’espace d’exposition et ont été invité.es à ramener avec elleux une “simpatia”, une espèce de sort pour éloigner les mauvaises énergies, ces genre de secrets qu’on apprend de nos grand mères ou de nos habitudes de protection personnelles. Elleux ont été invités à les décrire et les relationner avec leur expériences d'immigrés loin de leur pays lors que le Brésil soufrait avec le fascisme déclarée de l'ancien président.

L’œuvre a pris, donc, une nouvelle forme et des nouveaux symboles issus d’un processus de guérison collective.

FENÊTRE, 2021

photographie argentique tirée sur papier magistra whiteback 150g, 148 x 229 cm, miroirs, étagères en bois de bateau.

Dans le cadre de l'exposition collective "LES CHÂTEAUX PEUVENT-ILS SE PASSER DE DOUVES?" Au Château de Servières, Marseille. Exposition de finalisation de la formation CFPI, à l'ESADMM (Certificat de Formation de Plasticien.enne Intervenant.e).

Fenêtre est une installation qui cherche à ouvrir le regard sur l'image d'un paysage. La photographie est prise dans la forêt atlantique sur la côte nord-est du Brésil. Est-ce le bout de forêt que tous les propriétaires de châteaux ont la chance d'avoir? La fenêtre en face de vous est
un moment suspendu entre ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

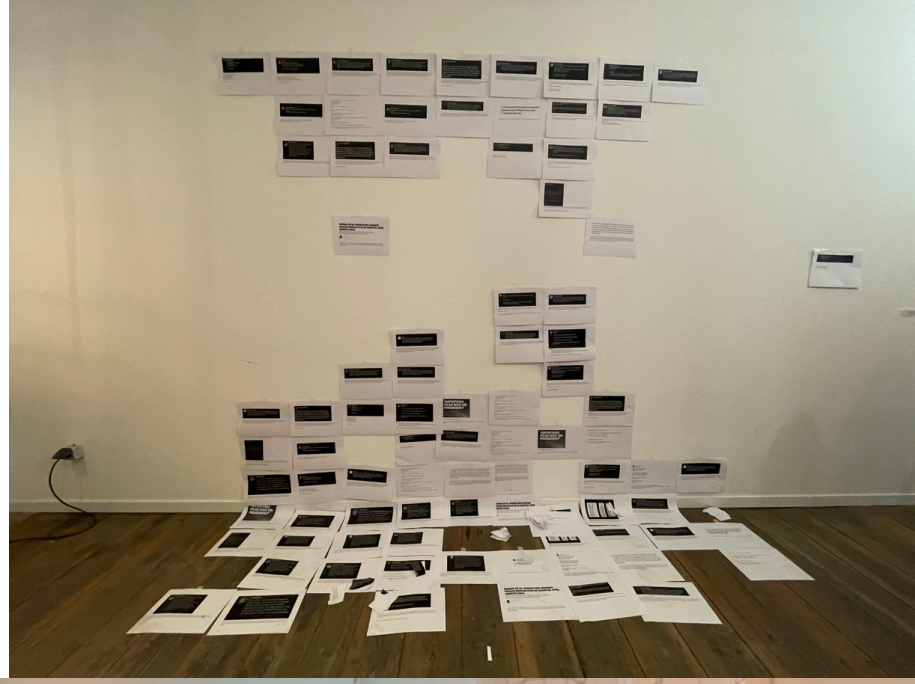
QU'EST-CE QU'ON FAIT DE CES PAROLES?

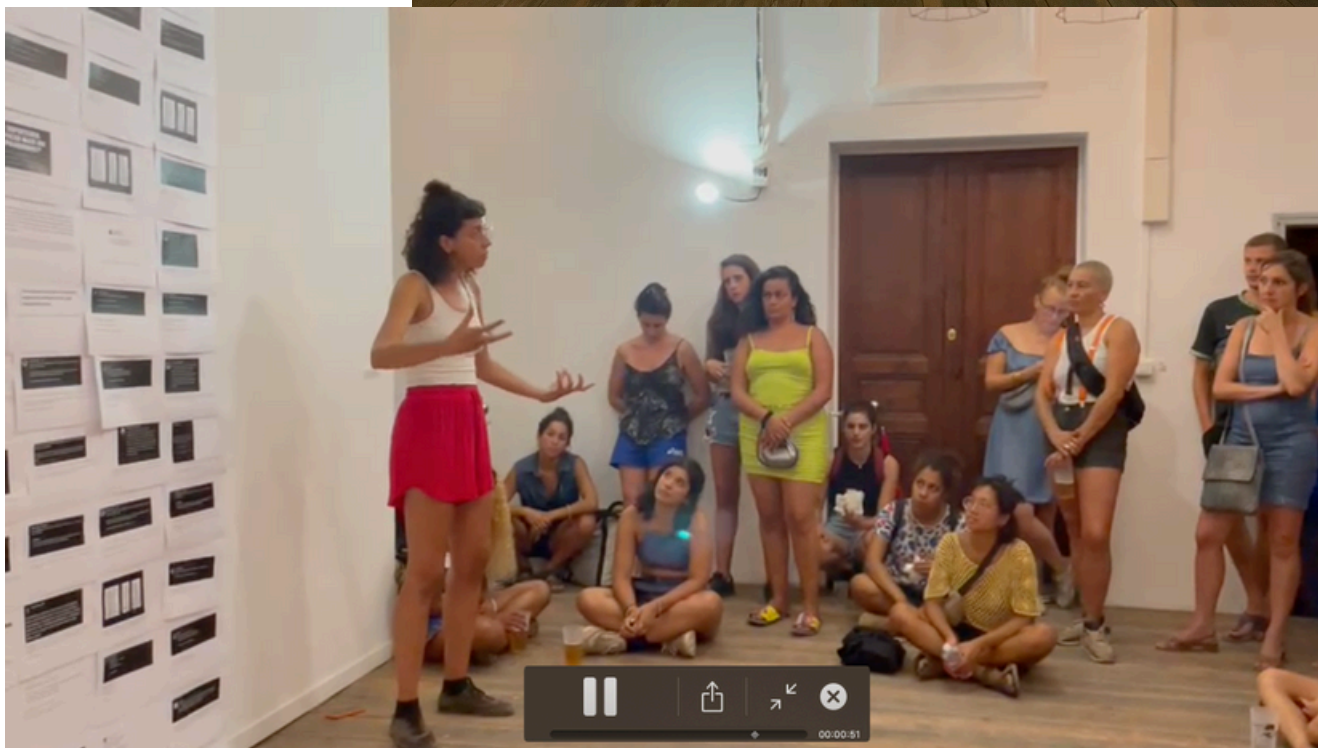
Performance participative, 2022

Dans le cadre de l'exposition Corpo-Mulher au Couvent Levat, Atelier Justapox, Marseille.

Le point de départ de la performance a été un fait divers concernant le viol d'une femme lors de son accouchement par son médecin anesthésiste au Brésil.

Ce fait a horrifié la communauté brésilienne et mondiale et l'artiste a décidé de reproduire les paroles de dénonciation et de haine pour non seulement exprimer elle même sa rage face à cette violation, mais aussi inviter le public à prendre part de ces nouvelles et lire à voix haute ces paroles. Le geste suivant: la destruction de cette trace.



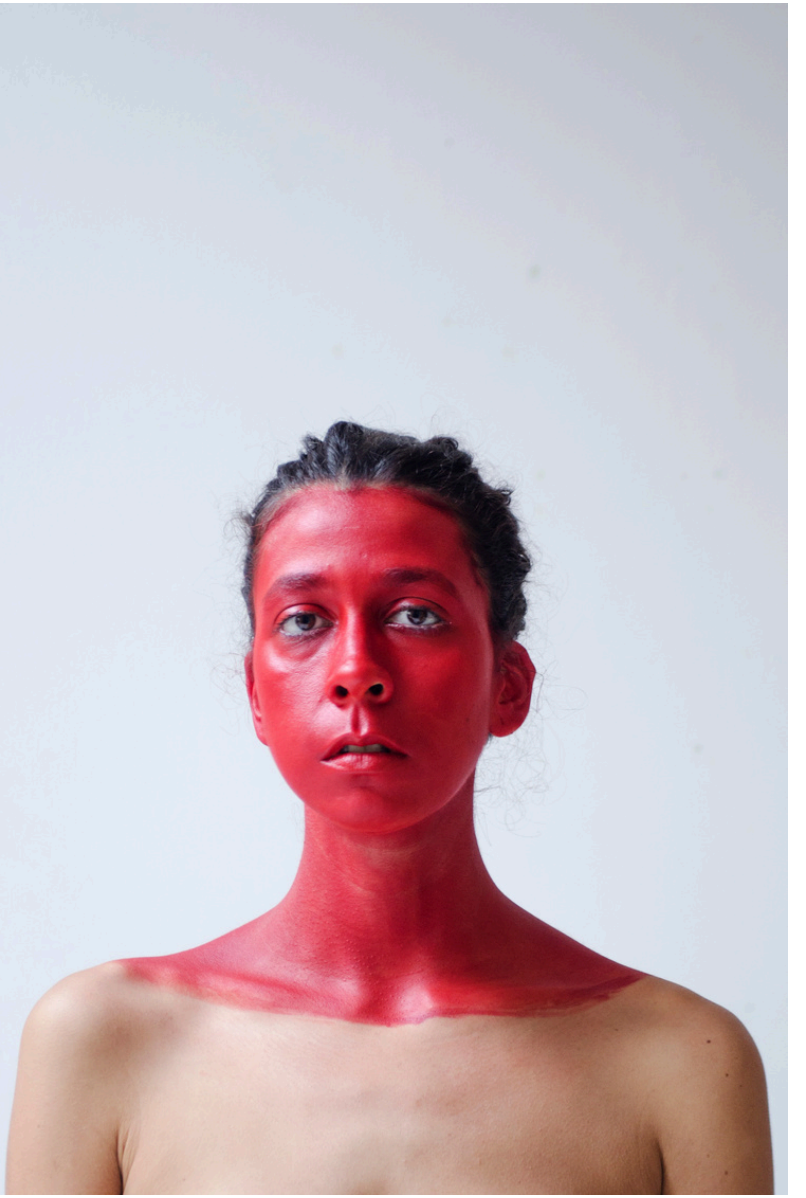


Publication Instagram avec documentation de la perfomance

MANIFESTO AUTORRETRATO, 2018 - 2022

À travers une immersion dans l'exercice de l'autoportrait l'artiste interroge la notion d'identité face à des événements politiques et intimes qui le traversent et qui l'entourent.

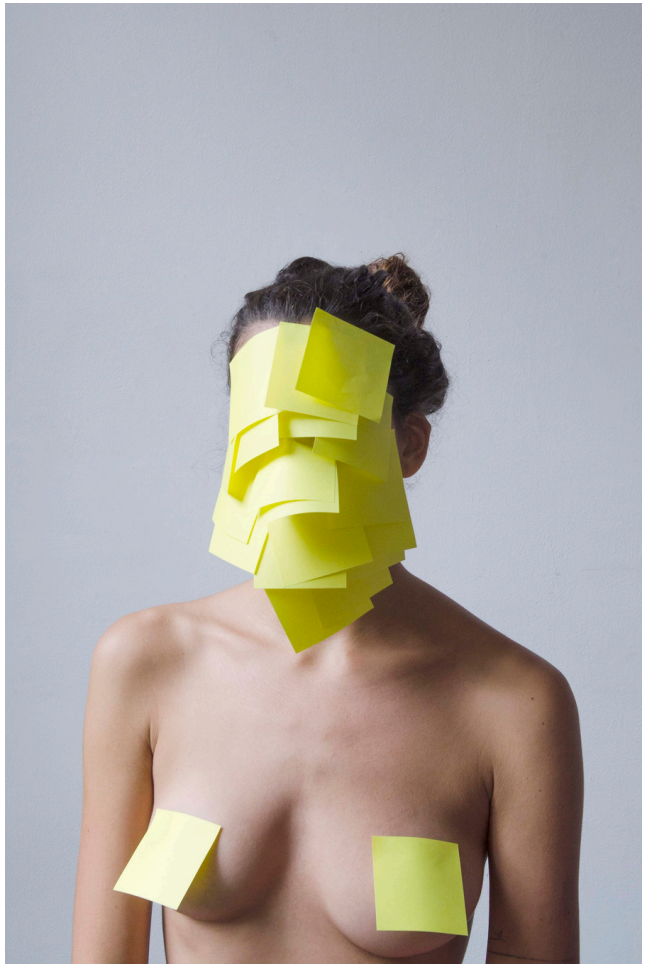
Le diptyque Sans titre, 2018-2022, a été réalisé en deux parties : la première image (à gauche) a été construite le jour de l'élection de l'ancien président d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro. L'image à côté, realisée 4 ans après, un peu avant les nouvelles présidentielles, revèle un état des lieux de l'évolution de la situation politique brésilienne.



2018

2022

Manifesto Papangu. Arles, novembro 2018



Sur étiquette. Arles, abril 2019

A mulher em fogo, no sonho de Joana. Collab Joana Luz. Arles, Junho 2019

Vue d'exposition DELAS, Casa Balea, Olinda, Brésil, 2022

Vues d'exposition, ESBA Nîmes, 2019

Vue d'exposition Corpo-Mulher, Couvent Levat - Atelier Justapox, Marseille 2022

CAISSE DE RÉSONANCE,

performance, 2020

Librairie L'Hydre aux Milles Têtes, Marseille
Dans le cadre du projet Le Papillon, surface d'exposition nomade

Documentation vidéo, 9'46

http://papillon.esba-nimes.fr/

« Renata Pires-Sola, artiste et photographe brésilienne diplômée de l'École des Beaux-Arts de Nîmes, a choisi d'investir le Papillon par un acte performatif. Son projet cherche à retranscrire la voix de la rue, la voix des femmes en lutte dans un espace-temps d'écoute et de traversée.
Le corps de la femme dans l'espace public est le sujet de nombreuses revendications qui la renvoie à sa propre condition. Par l'enregistrement de sons et d'images, l'artiste croise les médiums pour créer des dialogues entre plusieurs luttes. En France, on assiste à une montée exponentielle du mouvement féministe intersectionnel. Au Brésil, le carnaval est considéré (aujourd'hui plus que jamais) comme un espace de libération de paroles et de gestes politiques. La mascarade, le déguisement et la fête permettent à des gens de tous âges et classes sociales d'occuper l'espace public. Mais, pour les femmes, le carnaval signifie une confrontation directe qui implique souvent le harcèlement de leur corps.
Au Brésil, par exemple, le groupe des Vaches Profanes revendiquent avec leurs seins nus que leur corps leur appartient et qu'il n'est pas une invitation. »

Arnaud Vasseux, janvier 2020

COMMUN AUTOPOR TRAIT

Commun Autoportrait est un projet collaboratif où j'invite des personnes de mon entourage à interroger leurs histoires personnelles à la recherche d'un point convergent entre leur récit et le mien.

À partir de cette rencontre, un récit est mis en lumière à travers la construction d'un autoportrait réalisé à plusieurs mains, dans un exercice de déconstruction de l'acte de fabrication de l'image de soi.

LAURA ET MOI, vidéo installation, 2019 collaboration avec Laura Garcia

Vue d'installation. ESBA Nîmes, 2019

Laura et moi, vidéo, 4'31

C'est le récit de Laura sur sa marque de naissance en format de ligne qui fait le parcours de tout son corps, du pouce droit à l'orteil droit.
Mon récit de traversée de l'océan.
La ligne dessinée c'est le calque de cette marque, aplatit en frontière, chemin, silhouette.

COMMUN AUTOPORTRAIT

PLÂTRE, 2018
collaboration avec
Lívia Melzi

Plâtre,vidéo 4'44

Je n'ai jamais eu de problèmes avec mes seins. Le problème a toujours été mon nez.
Mon père était chirurgien plastique. Avant de partir à la retraite, il nous a proposé de réaliser la chirurgie que l'on souhaitait. C'est lui qui m'a dit : "fais le !" Il y a 10 ans, mon père m'a mis des prothèses mammaires.

C'est une chose à laquelle je pense beaucoup, parce que je peux ressentir l'agression subie par mon corps, j'ai perdu un peu de sensibilité à cet endroit, j'ai un peu mal constamment. Mais cela a représenté un grand symbole de féminité. Je me suis sentie être femme pour la première fois lorsque j'ai mi un soutien-gorge après l'intervention (chirurgicale).

J'ai connu mon père à 20 ans, et 13 ans après je suis retournée au Brésil pour faire une deuxième chirurgie plastique. Cette fois, pour changer mon nez - qui était, d'ailleurs, pareil que celui de mon père.

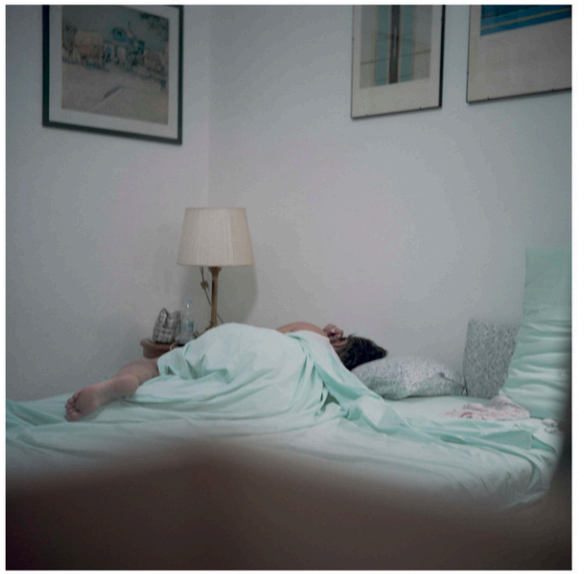
Maintenant je vis un processus de réinvention de mon identité, je ne me reconnais plus, cette partie de mon corps est totalement nouvelle. Les gens disent que ça n'a rien changé, mais pour moi ça a tout changé.

Display d'installation:

Table haute, photographies argentiques noir et blanc, plaques de verre, pièces de plâtre,vidéoprojecteur. Dimentions variables. Vue d'exposition, ESBA Nîmes, 2019.

COMMUN AUTOPORTRAIT

MAMA SERIES, 2018
collaboration avec
Maria Joene Pires

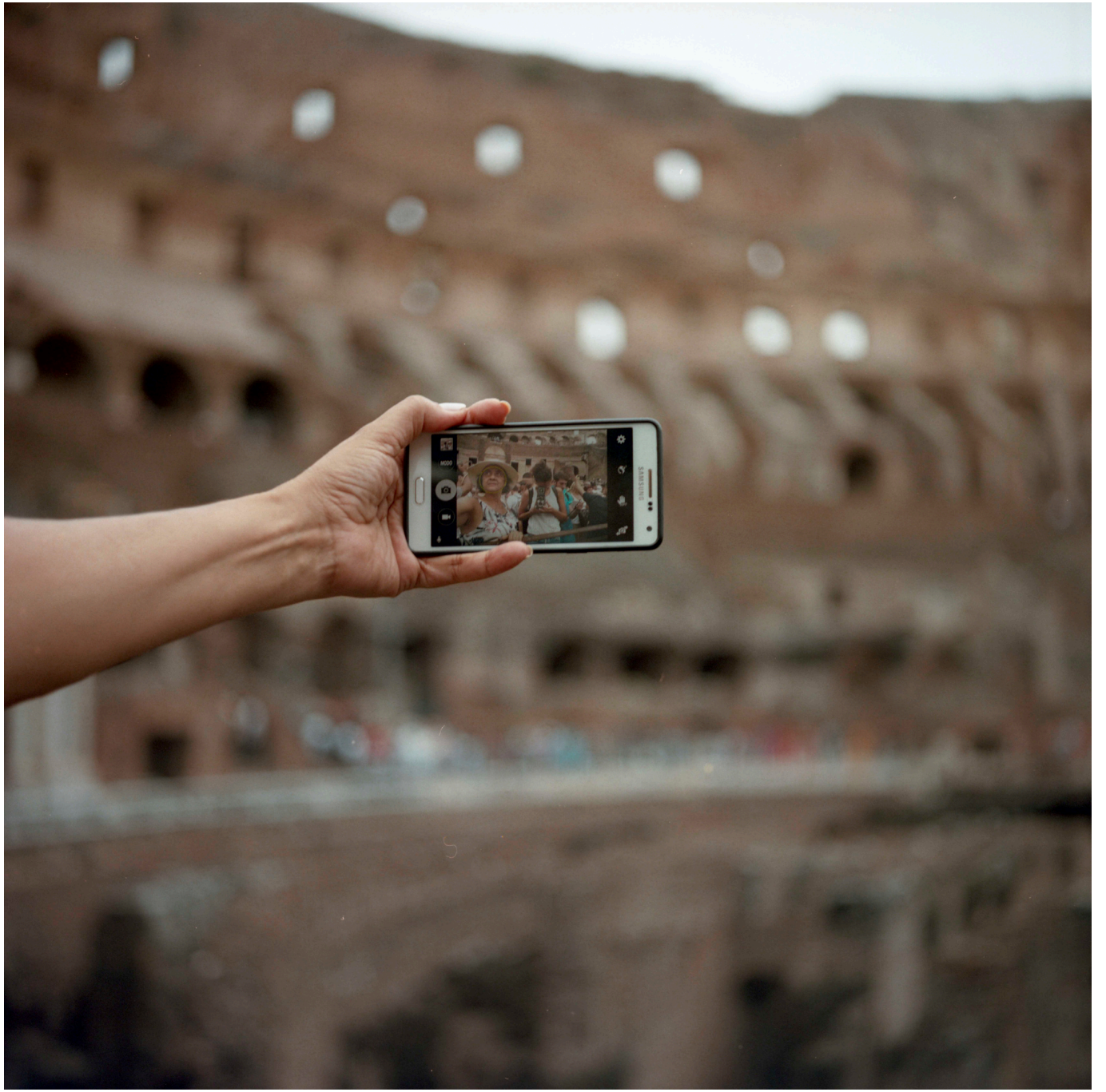


Le dispositif

L'été 2018 nous avons fait un voyage. Notre première fois en Italie. Le pays se dévoilait devant nous, lors de notre grande retrouvaille en Europe. Je voulais créer tout simplement un registre de ce moment avec ma mère.

Avec un déclencheur souple, elle était la maîtresse du moment précis, elle décidait quand la photo se ferait.

Nous avons créé des autoportraits ensemble.



Vue d'exposition, ESBA Nîmes, 2019

I'LL BE YOUR MIRROR performance 2017

Carnaval, Olinda, Pernambuco, février 2017. La performance I'll be your mirror prend forme dans la foule, déguisée de déguisement.

À travers un masque miroir qui cachait mon visage, le jeu s'est fait tout seul. Mon action était de trianguler le regard de la photographe et le.la modèle en passant par l'appareil type Rolleiflex.

Le.la modèle, triangulait le regard de l'appareil et son propre reflet sur le miroir-masque.

Mon identité miroir, leur identité sur moi.

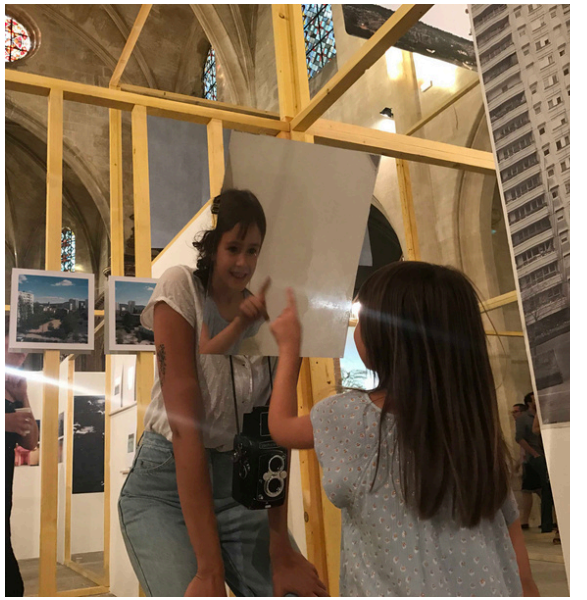
Le résultat de l'expérience, des portraits fruit d'un dialogue entre le regardeur, le regardé et la prise de vue photographique.

I'LL BE YOUR MIRROR performance

Exposition Voies Off - Les Rencontres d'Arles 2017

La même performance a été réalisée lors de la soirée de vernissage de l'exposition de l'association des étudiants de l'ENSP Arles, Work In Progress. Dans le cadre du festival Voies Off le 6 Juillet 2017, Église de Saint Julien, Arles.

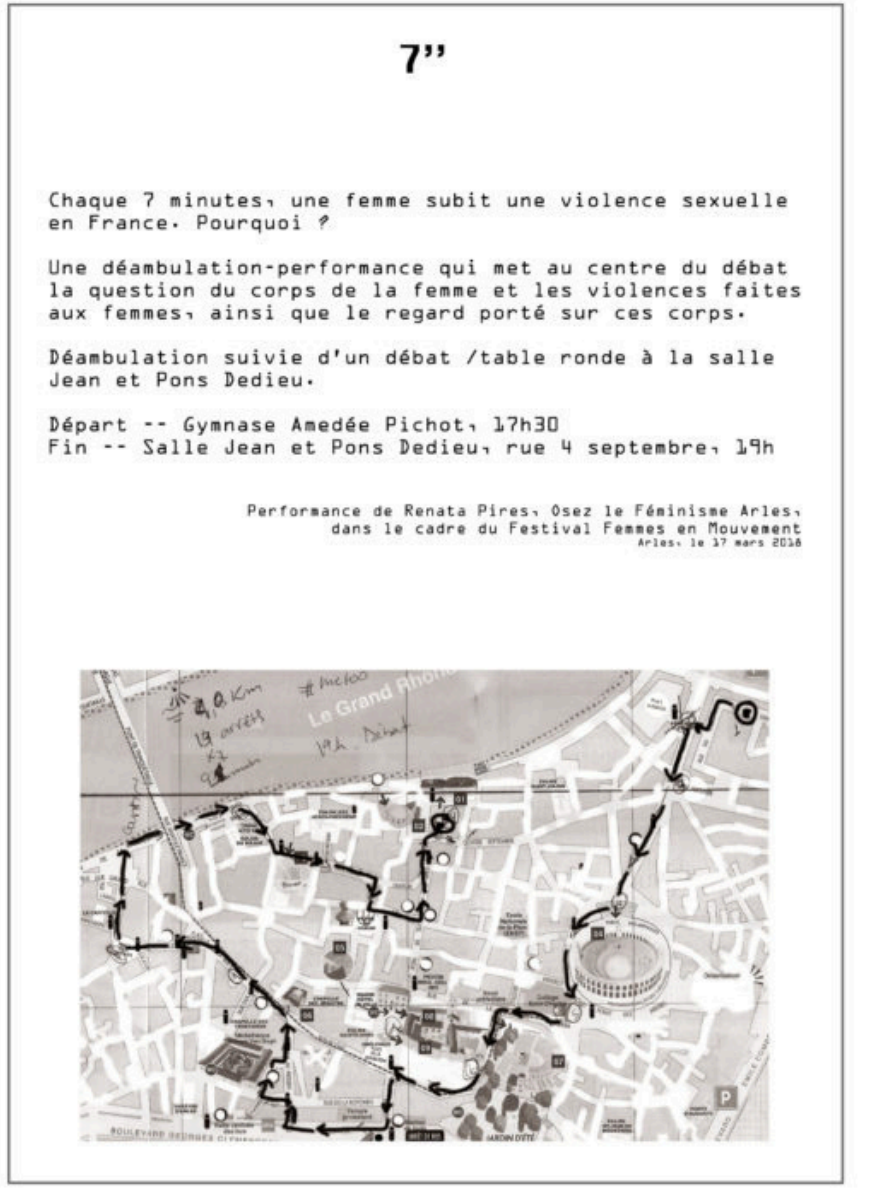
Documentation vidéo, 1'21



7' performance 2018

Projet réalisé en collaboration avec Osez le Feminisme 13, dans le cadre de l'édition 2018 du festival Femmes en Mouvement. Arles, mai 2018
À chaque 7 minutes l'artiste s'arretait sur son chemin et enlevait une pièce de vêtement.

Documentation vidéo



7''

Chaque 7 minutes, une femme subit une violence sexuelle en France. Pourquoi ?

Une déambulation-performance qui met au centre du débat la question du corps de la femme et les violences faites aux femmes, ainsi que le regard porté sur ces corps.

Déambulation suivie d'un débat /table ronde à la salle Jean et Pons Dedieu.

Départ -- Gymnase Amedée Pichot, 17h30
Fin -- Salle Jean et Pons Dedieu, rue 4 septembre, 19h

Performance de Renata Pires, Osez le Féminisme Arles, dans le cadre du Festival Femmes en Mouvement
Arles, le 17 mars 2018