

ALL ABOUT ME

All rights reserved Alessandra Bergero Copyright 2023

Copyright Alessandra Bergero 2023

WHO IS ALESSANDRA BERGERO

With the nickname of **MONNA**,

she started as **PHOTOGRAPHER, FILMMAKER AND VIDEO ARTIST**

in the early **EIGHTIES** in **NEW YORK**.

Her attention to **NEW TRENDS** led her to document the pioneers of Graffiti Art and

Hip-Hop, the NY Downtown Scene, Berlin Love Parades and Historic Clubs

Monna's most recent production are **DIGI-PRINTS**, paintings generated exclusively by a Smart

Phone and applied as **FUNCTIONAL ART** on objects and clothing.

MOMA PRODUCTIONS

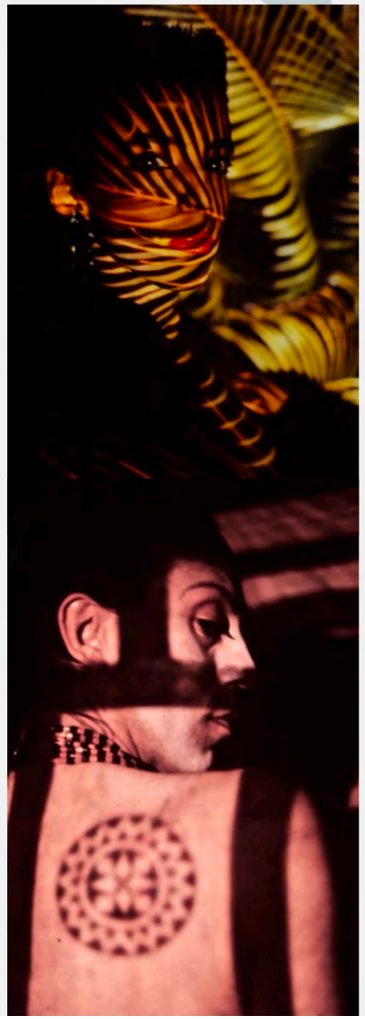
Copyright Alessandra Bergero 2023

PHOTOGRAPHING – WHAT?

The buildings, the minds, the bodies, the souls, the dreams, the queens of the night, the hallucinations, the graffiti, the poetic suggestions. Stopping visions of the inside in a slide, capturing the outside in a slide format dream and letting utopias flow into images, portraits, figures. Inventing forms and subjects by shaping the material, transforming the frame of a slide into a 'container' for objects: wax, flour, glue, acrylic, water...projecting an image onto a subject (or object?), making it your own. Imprisoning light in its metamorphosis, from shape to its pure harmony, to music.

Today the same process continues to be implemented, elaborating and superimposing, cutting and scratching with the textures and digital filters of the Apps, transforming the images into 3D, into video clips, giffs or photographic collages (Instagram: monna_made).

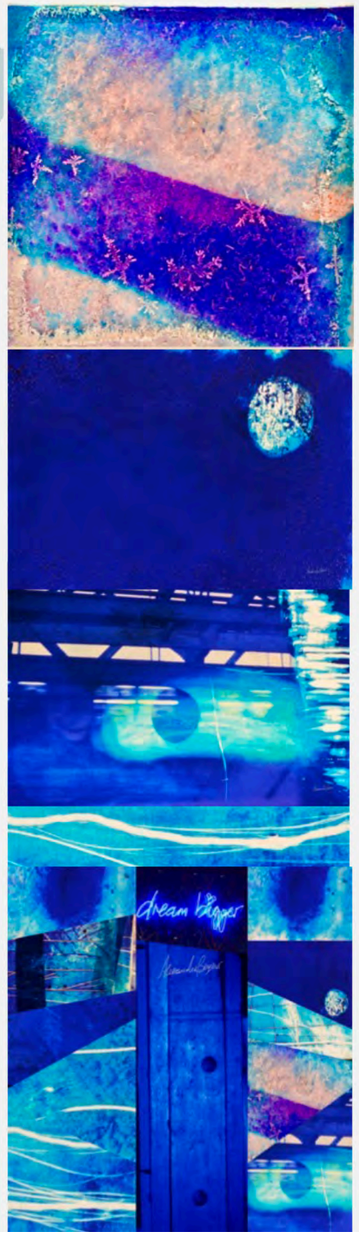
The 'digi-prints' become solid and concrete with printing on different materials, supports, objects and clothing, assuming a new role of 'functional art' (Instagram: controcorrentelondon).



Copyright Alessandra Bergero 2023

MY CREATIVE PATH

1981 THE SLIDE PAINTINGS At the beginning of my photographic activity, too often I found myself with under- or over-exposed slides. In order not to throw them away, I began to use them as if they were microscopic canvases. I intervened by manipulating the film with improvised and artisanal techniques. Cuts, burns or swipes with a cotton swab soaked in chlorox, to obtain Mark Rothko strips of Yves Klein methylene blue. The frames of the glass slides became boxes, where I built collages by superimposing materials of various kinds, transparent such as onion peel or plastic bags, etc... This 'sandwich' of textures, magnified by the projector, caused light effects psychedelics which, focused on the subject, created unpredictable and surreal environments, 'naturally artificial'. **1985 THE SLIDE-SHOWS** By alternating 35 mm paintings, photographic images, abstract colors and scratched words I create narrative sequences for my slide-shows, installations with sound commentary projected in cinemascope format on the facades of skyscrapers, in clubs, theatres, galleries . **1988 VIDEO ART** At the end of the eighties my first video handycam becomes an extension of my body. I document every moment that is significant to me, experimenting with my own expressive language through editing and post-production. **1990 THE FILMS ,THE STORIES** From the early nineties I wanted to deal with traditional cinematographic narrative and wrote several screenplays. For some of them I made video teasers, such as Emoticons. (description in detail follows). For others, as in the case of 'Fonda finds Fonda', the sequel to 'Easy Rider', I made audio recordings where we discuss with Peter Fonda the setting of the new version of the story, in the years of the AIDS epidemic. Same for lunch conversations with Michael Sonnabend on art history up to Andy Warhol. **2018 THE SMART PHONE** The immediacy of the Apps gave me back the freedom of action I had with the slides. Nothing has changed except the tools. Through the countless shots of my library of thousands of photos and videos, fragments of my life, I transgress the rules of time and space in an attempt to combine the past and the present, here and elsewhere in the fifth dimension of the future.



Copyright Alessandra Bergero 2023

In New York from 1982 to 1990
I followed emerging art and culture trends
Hip-Hop at the Roxy Club
the Graffiti Artists from the Bronx
Downtown's alternative scene
drag-queens and performers like
Joey Arias, John Sex, Suzanne Bartsch
in clubs like the Pyramid,
the Palladium, the World, Wigstock...

Copyright Alessandra Bergero 2023

'Wishes' (1988) is the title of my first film on 16mm film, made from sequences of slides in overlaps between abstracts and portraits, with a sound and musical commentary by the composer Tommaso Del Signore.

A hidden desire is attributed to each of the characters portrayed.

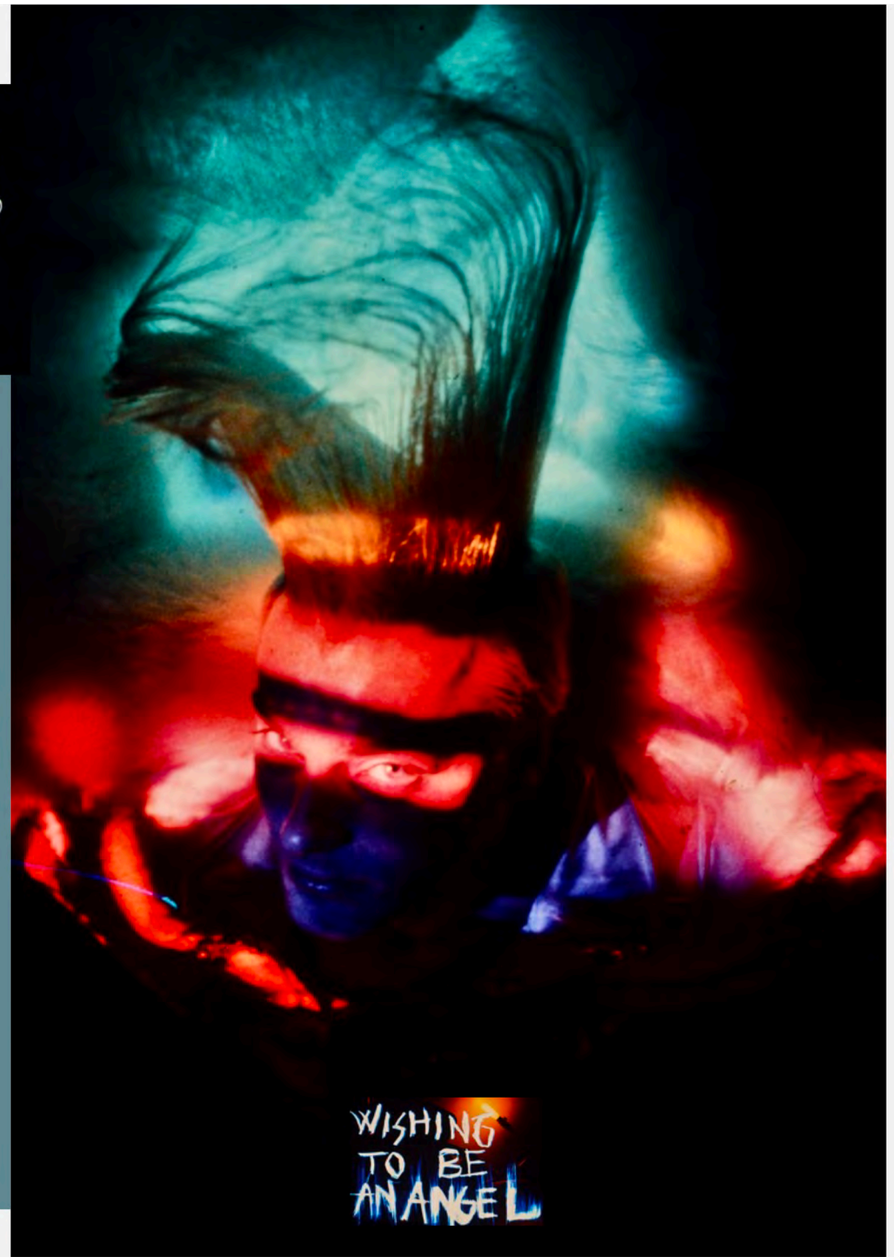
Being a mermaid for Joey Arias, an angel for John Sex, a palm tree for Vanda Santiago...

From the most underground clubs of the eighties, a 'Parade of Stars' of performers who have influenced and still strongly influence cultural and artistic trends today .

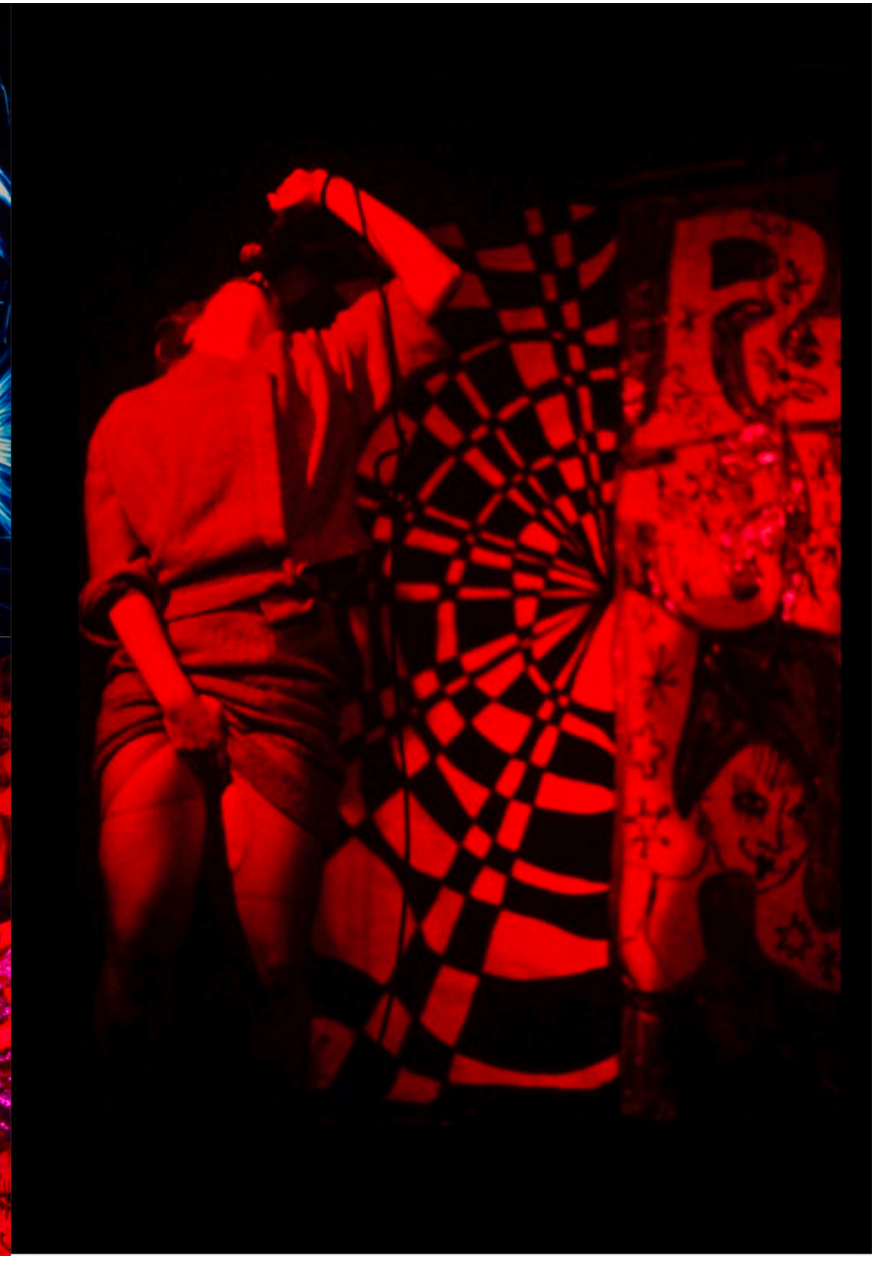
The first screening of Wishes was at The World Club, then at the Downtown Film Festival and special event at the Florence Film Festival.

https://youtu.be/PRIVu3Ahhx4

https://youtu.be/AanaG14ML70



Copyright Alessandra Bergero 2023



Copyright Alessandra Bergero 2023

While studying at Parsons' School of Design
I attended one of the first courses in studio television directing.
The video with **Rammellzee, the father of hip-hop,** an unpublished performance belongs to this period.

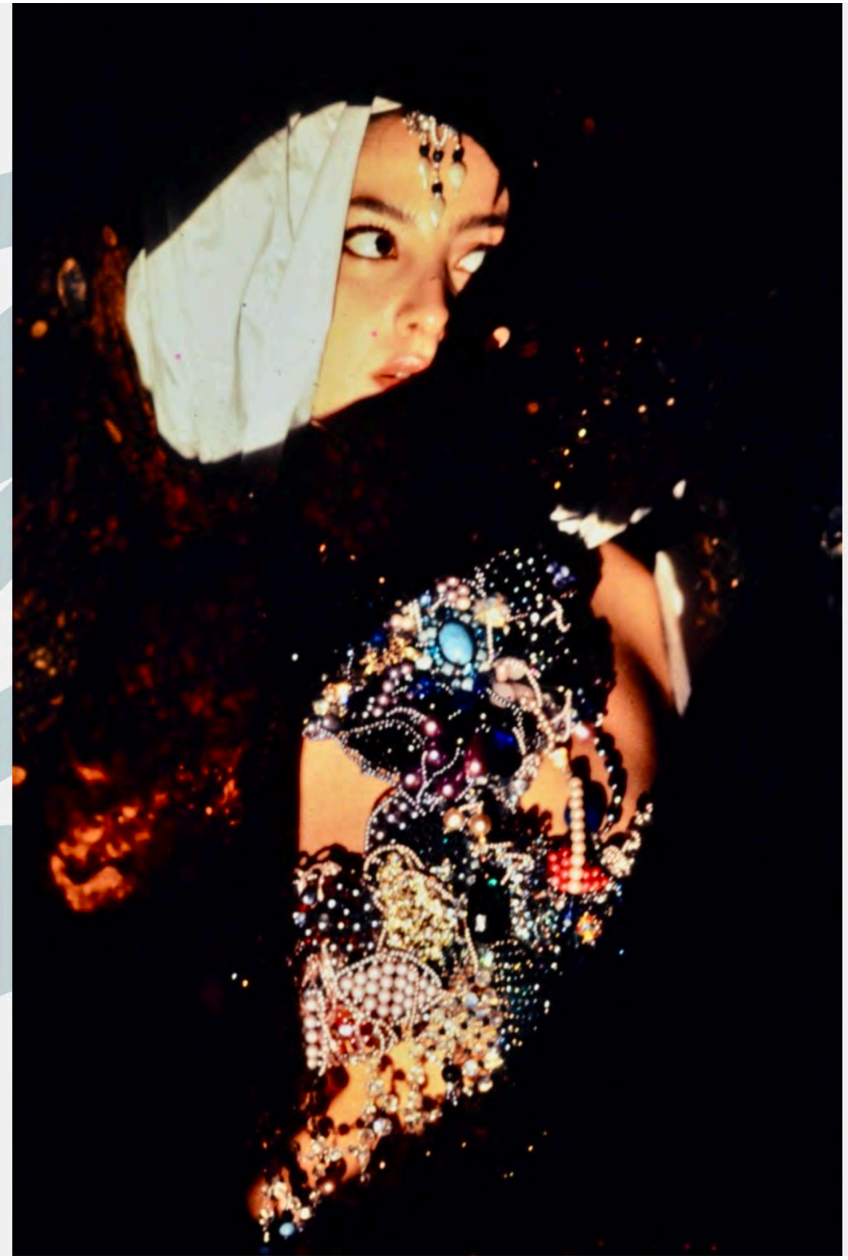
"No Party No Crime" (1982)
Presented at the retrospective exhibition at the Red Bull Gallery in New York (2018)

Copyright Alessandra Bergero 2023

AIDS in New York in the nineties not only killed many human beings but an entire culture.

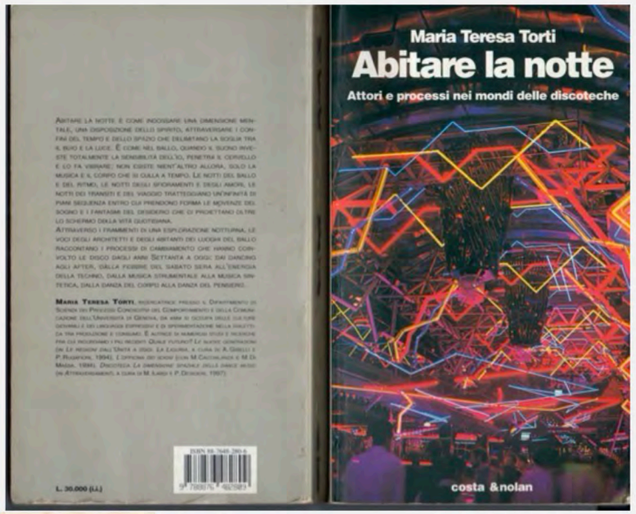
"Love sung, love hoped for, love lost" is a video collection of poems by **Vittorio Morganti**, poet and intellectual of the New York gay movement, who died in 1991. In the video, Vittorio recites his last poem at the Cafè Silencio in the East Village dedicated to the victims of AIDS.

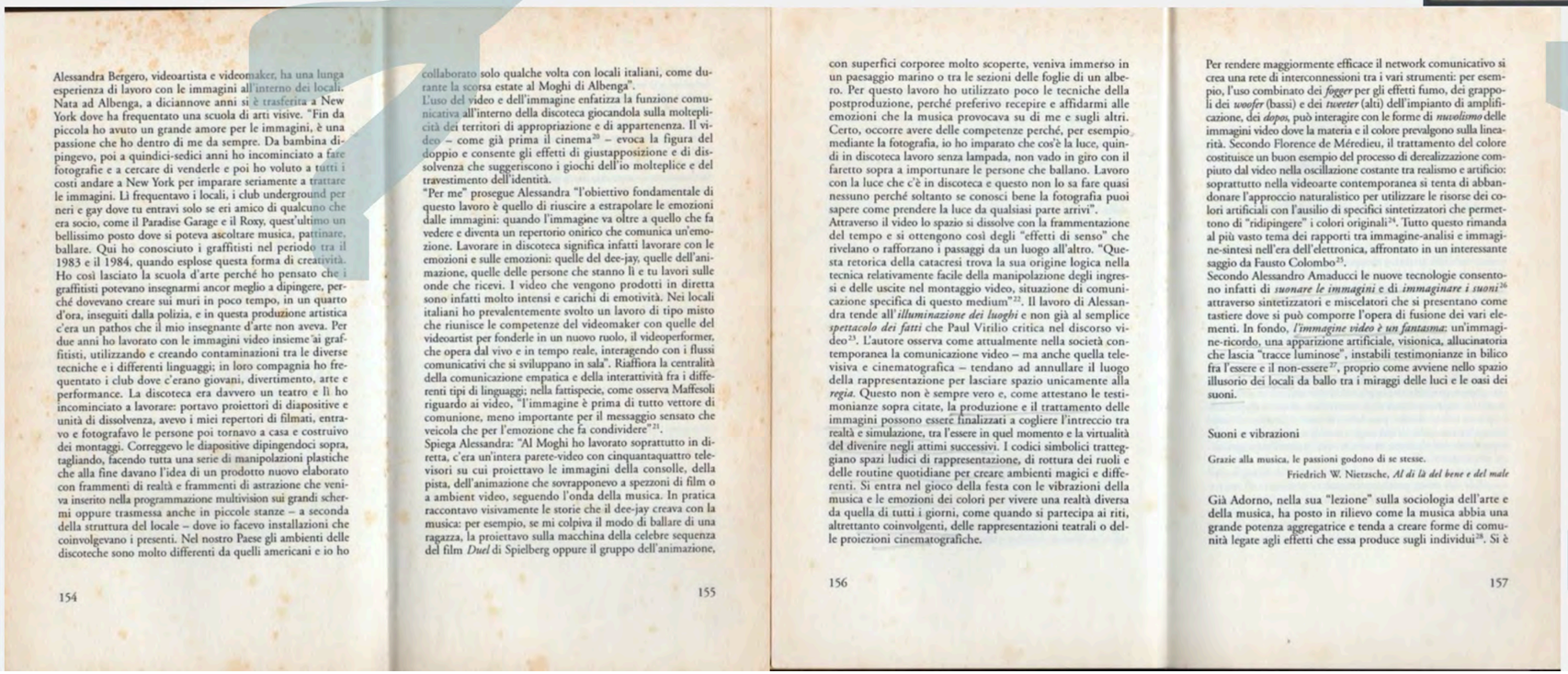
His collection is illustrated by the jewelry designer, **Gaetano Fazio**, who with his partner **Efraim Malavè**, fashion designer, embodied the eighties style of the East Village.



Copyright Alessandra Bergero 2023

My passion for the night also continues during my stay in Italy in the early nineties where I practiced **Video Instant Art as V-Jay in some historical and trendy Italian Clubs** such as Gianni Fabbri's Paradiso in Rimini and Moghi, a similar technological place to a television studio, with screens and monitors. I don't limit myself to making video montages of a duration suitable for the public's waiting times (at the cloakroom, in the toilets, at the bar counter, in the queue to enter, etc.) but I invent a role as Video-Jay, filming people on the dance floor, and, almost live, mixing them with iconic films, such as A Space Odyssey 2001, or even with Ambient videos of my production (Water, Earth, Fire…). The public sees itself dancing in virtual non-places. **In 1995, the sociologist Maria Teresa Torti dedicated a section of her to me in her book "Abitare la notte".**





Alessandra Bergero, videoartista e videomaker, ha una lunga esperienza di lavoro con le immagini all'interno dei locali. Nata ad Albenga, a diciannove anni si è trasferita a New York dove ha frequentato una scuola di arti visive. "Fin da piccola ho avuto un grande amore per le immagini, è una passione che ho dentro di me da sempre. Da bambina dipingevo, poi a quindici-sedici anni ho incominciato a fare fotografie e a cercare di venderle e poi ho voluto a tutti i costi andare a New York per imparare seriamente a trattare le immagini. Lì frequentavo i locali, i club underground per neri e gay dove tu entravi solo se eri amico di qualcuno che era socio, come il Paradise Garage e il Roxy, quest'ultimo un bellissimo posto dove si poteva ascoltare musica, pattinare, ballare. Qui ho conosciuto i graffitisti nel periodo tra il 1983 e il 1984, quando esplose questa forma di creatività. Ho così lasciato la scuola d'arte perché ho pensato che i graffitisti potevano insegnarmi ancor meglio a dipingere, perché dovevano creare sui muri in poco tempo, in un quarto d'ora, inseguiti dalla polizia, e in questa produzione artistica c'era un pathos che il mio insegnante d'arte non aveva. Per due anni ho lavorato con le immagini video insieme ai graffitisti, utilizzando e creando contaminazioni tra le diverse tecniche e i differenti linguaggi; in loro compagnia ho frequentato i club dove c'erano giovani, divertimento, arte e performance. La discoteca era davvero un teatro e lì ho incominciato a lavorare: portavo proiettori di diapositive e unità di dissolvenza, avevo i miei repertori di filmati, entravo e fotografavo le persone poi tornavo a casa e costruivo dei montaggi. Correggevo le diapositive dipingendoci sopra, tagliando, facendo tutta una serie di manipolazioni plastiche che alla fine davano l'idea di un prodotto nuovo elaborato con frammenti di realtà e frammenti di astrazione che veniva inserito nella programmazione multivision sui grandi schermi oppure trasmessa anche in piccole stanze – a seconda della struttura del locale – dove io facevo installazioni che coinvolgevano i presenti. Nel nostro Paese gli ambienti delle discoteche sono molto differenti da quelli americani e io ho

collaborato solo qualche volta con locali italiani, come durante la scorsa estate al Moghi di Albenga".
L'uso del video e dell'immagine enfatizza la funzione comunicativa all'interno della discoteca giocandola sulla molteplicità dei territori di appropriazione e di appartenenza. Il video – come già prima il cinema[20] – evoca la figura del doppio e consente gli effetti di giustapposizione e di dissolvenza che suggeriscono i giochi dell'io molteplice e del travestimento dell'identità.
"Per me" prosegue Alessandra "l'obiettivo fondamentale di questo lavoro è quello di riuscire a estrapolare le emozioni dalle immagini: quando l'immagine va oltre a quello che fa vedere e diventa un repertorio onirico che comunica un'emozione. Lavorare in discoteca significa infatti lavorare con le emozioni e sulle emozioni: quelle del dee-jay, quelle dell'animazione, quelle delle persone che stanno lì e tu lavori sulle onde che ricevi. I video che vengono prodotti in diretta sono infatti molto intensi e carichi di emotività. Nei locali italiani ho prevalentemente svolto un lavoro di tipo misto che riunisce le competenze del videomaker con quelle del videoartist per fonderle in un nuovo ruolo, il videoperformer, che opera dal vivo e in tempo reale, interagendo con i flussi comunicativi che si sviluppano in sala". Riaffiora la centralità della comunicazione empatica e della interattività fra i differenti tipi di linguaggi; nella fattispecie, come osserva Maffesoli riguardo ai video, "l'immagine è prima di tutto vettore di comunione, meno importante per il messaggio sensato che veicola che per l'emozione che fa condividere"[21].
Spiega Alessandra: "Al Moghi ho lavorato soprattutto in diretta, c'era un'intera parete-video con cinquantaquattro televisori su cui proiettavo le immagini della consolle, della pista, dell'animazione che sovrapponevo a spezzoni di film o a ambient video, seguendo l'onda della musica. In pratica raccontavo visivamente le storie che il dee-jay creava con la musica: per esempio, se mi colpiva il modo di ballare di una ragazza, la proiettavo sulla macchina della celebre sequenza del film *Duel* di Spielberg oppure il gruppo dell'animazione,

con superfici corporee molto scoperte, veniva immerso in un paesaggio marino o tra le sezioni delle foglie di un albero. Per questo lavoro ho utilizzato poco le tecniche della postproduzione, perché preferivo recepire e affidarmi alle emozioni che la musica provocava su di me e sugli altri. Certo, occorre avere delle competenze perché, per esempio mediante la fotografia, io ho imparato che cos'è la luce, quindi in discoteca lavoro senza lampada, non vado in giro con il faretto sopra a importunare le persone che ballano. Lavoro con la luce che c'è in discoteca e questo non lo sa fare quasi nessuno perché soltanto se conosci bene la fotografia puoi sapere come prendere la luce da qualsiasi parte arrivi".
Attraverso il video lo spazio si dissolve con la frammentazione del tempo e si ottengono così degli "effetti di senso" che rivelano o rafforzano i passaggi da un luogo all'altro. "Questa retorica della catacresi trova la sua origine logica nella tecnica relativamente facile della manipolazione degli ingressi e delle uscite nel montaggio video, situazione di comunicazione specifica di questo medium"[22]. Il lavoro di Alessandra tende all'*illuminazione dei luoghi* e non già al semplice *spettacolo dei fatti* che Paul Virilio critica nel discorso video[23]. L'autore osserva come attualmente nella società contemporanea la comunicazione video – ma anche quella televisiva e cinematografica – tendano ad annullare il luogo della rappresentazione per lasciare spazio unicamente alla *regia*. Questo non è sempre vero e, come attestano le testimonianze sopra citate, la produzione e il trattamento delle immagini possono essere finalizzati a cogliere l'intreccio tra realtà e simulazione, tra l'essere in quel momento e la virtualità del divenire negli attimi successivi. I codici simbolici trattegiano spazi ludici di rappresentazione, di rottura dei ruoli e delle routine quotidiane per creare ambienti magici e differenti. Si entra nel gioco della festa con le vibrazioni della musica e le emozioni dei colori per vivere una realtà diversa da quella di tutti i giorni, come quando si partecipa ai riti, altrettanto coinvolgenti, delle rappresentazioni teatrali o delle proiezioni cinematografiche.

Per rendere maggiormente efficace il network comunicativo si crea una rete di interconnessioni tra i vari strumenti: per esempio, l'uso combinato dei *fogger* per gli effetti fumo, dei grappoli dei *woofer* (bassi) e dei *tweeter* (alti) dell'impianto di amplificazione, dei *dopos*, può interagire con le forme di *nuvolismo* delle immagini video dove la materia e il colore prevalgono sulla linearità. Secondo Florence de Mérédieu, il trattamento del colore costituisce un buon esempio del processo di derealizzazione compiuto dal video nella oscillazione costante tra realismo e artificio: soprattutto nella videoarte contemporanea si tenta di abbandonare l'approccio naturalistico per utilizzare le risorse dei colori artificiali con l'ausilio di specifici sintetizzatori che permettono di "ridipingere" i colori originali[24]. Tutto questo rimanda al più vasto tema dei rapporti tra immagine-analisi e immagine-sintesi nell'era dell'elettronica, affrontato in un interessante saggio da Fausto Colombo[25].
Secondo Alessandro Amaducci le nuove tecnologie consentono infatti di *suonare le immagini* e di *immaginare i suoni*[26] attraverso sintetizzatori e miscelatori che si presentano come tastiere dove si può comporre l'opera di fusione dei vari elementi. In fondo, *l'immagine video è un fantasma*: un'immagine-ricordo, una apparizione artificiale, visionica, allucinatoria che lascia "tracce luminose", instabili testimonianze in bilico fra l'essere e il non-essere[27], proprio come avviene nello spazio illusorio dei locali da ballo tra i miraggi delle luci e le oasi dei suoni.

Suoni e vibrazioni

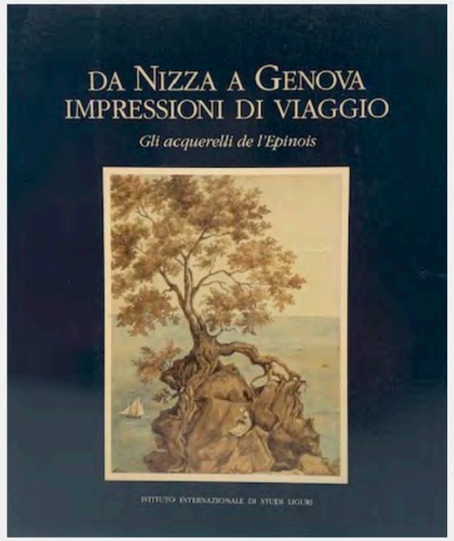
Grazie alla musica, le passioni godono di se stesse.
Friedrich W. Nietzsche, *Al di là del bene e del male*

Già Adorno, nella sua "lezione" sulla sociologia dell'arte e della musica, ha posto in rilievo come la musica abbia una grande potenza aggregatrice e tenda a creare forme di comunità legate agli effetti che essa produce sugli individui[28]. Si è

V-JAY
1994-1997

Copyright Alessandra Bergero 2023

Museum entities, such as the International Institute of Ligurian Studies, commission me to create videos of the exhibitions to attract the new generations to the museum space.
So in 1993 I made a video for the exhibition **Impressioni di Viaggio, from Nice to Genoa by L'Epinois, alternating the nineteenth-century watercolors with the same landscapes in their current state.** Monochromatic, sepia-colored ancient images dissolve into the polychrome of the modern world, narrated by a soundtrack that also contrasts between classic and contemporary.



Italian Home Cooking is a cooking video-reality show, where a normal Italian housewife and not a starred chef, Mamma Francesca, creates recipes. **Only music and images**, short sequences that also include shots of typical street markets to learn how to choose the right ingredients. Italian Home Cooking was distributed on cable channels in Japan, the United States and Russia.

Copyright Alessandra Bergero 2023

CINEMA With **“Emoticons, Icons of Emotions”,** in 2005, I experienced for the first time the traditional method of filmmaking as a director and as an author. Born to be the teaser of a feature film, is transformed into a short film lasting 15 minutes.
A mix of directing styles, from video art to the most classic narrative of cinema.

With Martina Gedeck, Christopher Makos, Carla Signoris is an autobiographical work that tells a virtual love story in chat. Two repressed artists meet online in surreal environments inspired by the most famous modern art paintings, from Bosch to Escher, Dalì. Magritte…

https://youtu.be/_sPJQ40-1w0

Copyright Alessandra Bergero 2023

PERSONAL HISTORY

Born on May 3, 1962, Alessandra inherited the creativity from her Lombard and progressive mother, Francesca, and the Ligurian frankness and roughness from her father, Bruno. She has a younger brother, Raffaele, an architect, with whom she collaborates. She receives a humanistic, artistic and political education not only from school but also from her family, made up of artists and intellectuals. From the age of six she attends the first afternoon English language courses and classical piano lessons. Museums and cities of art together with natural locations are the destinations for family holidays. At the age of 10 she improvised her first poem by the sea during a winter sunset. Alessandra's creative and artistic talent develops rapidly in many directions. She has a rebellious soul. In seventh grade, she refuses to wear an apron, as it has become mandatory only for girls. In the same year she spends a study holiday in England. She will continue to return to London every summer during the punk period. Knowing other worlds is essential for her not only to nourish her curiosity about her, but to meet other human beings with whom she can establish that cultural and artistic exchange that would have been impossible in the provincial town where she was born. Since 1974 she has followed with her mother Francesca contemporary art exhibitions including the Marie Luise Jeanneret Artistic Experimentation Center in Boissano, where she met Andy Warhol. In 1982 she left to New York where she stayed for about ten years studying at Parsons' School of Design and dealing with the organization of events at the Italian Cultural Institute with the Florence Film Festival.

Copyright Alessandra Bergero 2023

CINEMA, AS AN EVENT

Alessandra attended the Liceo Classico in Albenga, a town iof the province of Savona,.

In 1980 and 1981, she organized her first "Cineforum" where, in addition to programming "alternative" films in a series entitled "Gioventù Amore e Rabbia", she organized some silent cinema evenings in collaboration with the Griffith Film Library of Genoa, accompanied by live music of a jazz musician on the piano.

During the summer holidays, she frequented the Florentine scene of the seventies full of avant-garde artistic movements, such as Fabrizio Fiumi's Space Electronic Group 9999.

In New York from 1982 to 1991, her collaboration with the Florence Film Festival begins, the first in the world dedicated to American Independent Cinema with the task of viewing and selecting unpublished works.

In Finale Ligure in 1997 she was curator of the first exhibition on Andy Warhol's Factory, with unpublished films and videos in world preview from the MOMA in New York, the Warhol Foundation and A.W. Museum of Pittsburgh.

At the end of the nineties, she designed and founded the Italian Riviera – Alpi del Mare Film Commission, to promote Ponente Ligure and Lower Piedmont as a set. With her 'Cinecittà a Cielo Aperto', the first experiment in Italy, she manages to convince and assist various majors such as Universal Pictures and New Line Cinema but also prime time programs of international TV channels...

Copyright Alessandra Bergero 2023

https://www.monnaproductions.com

YouTube

https://youtube.com/playlist?list=PL61B8BCB4525440E8

Instagram
monna_made
controcorrentelondon

Copyright Alessandra Bergero 2023