

FAYENZAS

Ediciones cerámicas Bordallo Pinheiro

24 noviembre 2022 – 21 enero 2023

FAYENZAS

Ediciones cerámicas Bordallo Pinheiro

24 noviembre 2022 – 21 enero 2023

Desde 2009 la Fábrica de Lozas de Caldas (Portugal) ha invitado a un conjunto de artistas para la creación de ediciones cerámicas contemporáneas, inspiradas libremente en la figura del maestro Bordallo Pinheiro (1846-1905). Una revisión del arte popular, utilitario y a la vez refinado que caracteriza los trabajos de Bordallo, puesto bajo la mirada de los artistas contemporáneos.

Rafael Bordallo Pinheiro fue una de las figuras más importantes de la cultura portuguesa del siglo XIX, con una notable producción en la cerámica artística y el dibujo satírico, siendo creador de periódicos y dibujante de historietas precursoras del comic. La peculiaridad de sus trabajos a la vez populares y sofisticados quedó como marca del carácter de las cerámicas de Caldas. Los artistas contemporáneos han revisitado esas temáticas coloristas y fantásticas de animales, vegetales, bustos, vajillas o jarrones llevando a sus particulares territorios ese imaginario.

Efrain Almeida
Barrão
Adriana Barreto
Carlito Carvalhosa
Marcos Chaves
José Pedro Croft
Tónico Lemos
María Lynch
Vik Muniz

Julião Sarmento
Regina Silveira
Melanie Smith
Estela Sokol
Tunga
Joana Vasconcelos
Angelo Venosa
Erika Verzutti

Efraín Almeida nace en 1964, en Boa Viagem, Ceará. Luego se fue con su familia a Fortaleza y finalmente a Río de Janeiro, ciudad donde vive. Entre 1986 y 1990 estudió en la Escuela de Artes Visuales Parque Lage, en Río de Janeiro y en el MAM/RJ. A pesar de todas las referencias a la historia de la arte universal que recibió en los cursos de Pintura y Escultura en Escola do Parque Lage, el artista nunca abandonó la imágenes que marcaron su infancia. Sus piezas son, en general, pequeña escala – pero proponen una ocupación global del espacio que los acoge, invitando al observador a acercarse, para desentrañar los pequeños detalles. son piezas que evocar la armonía entre lo popular y lo erudito, lo instintivo y lo calculado, simple y sofisticado. Efraín Almeida empezó a exposición en 1987, en Río de Janeiro. A partir de entonces, expuso en cientos de ciudades brasileñas, en Europa, Estados Unidos y Asia. Tiene obras en importantes colecciones. instituciones públicas, como el Centro Galego de Arte Contemporânea (Santiago de Compostela, España); en el Museo de Arte Moderno – MoMa (Nueva York, EE. UU.); en el Museo Municipal Toyota de Arte, Japón; en el Museo de Arte ASU, Universidad de Arizona, EE. UU.; en el Museo de Arte Moderno de São Paulo; en el Museo de Arte Moderno Aloísio Magalhães – MAMAM (Recife); y el Museo de Arte Contemporáneo de Ceará.

EFRAIN ALMEIDA
Plátano Bordallo
8 x 24,5 x 63 cm
Loza pintada a mano
Edición 250 ejemplares
Ref. 940001

“La pieza que llamé *Plátano Bordallo* se desarrolló cuando me di cuenta de que en el legado de imágenes de Bordallo hay muchas representaciones de insectos. Recurrente en mi trabajo también son imágenes de mariposas y de polillas. Mientras caminaba en un parque en Caldas da Rainha, cogí una pequeña rama de plátano, que ha sido modelado en los talleres de la Fábrica de Faianças Artísticas Bordallo Pinheiro. En la misma pieza, puse uno al lado del otro las mariposas moldeadas por mí, la mosca, lo escarabajo y las abejas de Bordallo. Busqué puntos de contacto entre mi trabajo y el de Bordallo. El resultado es un diálogo, la negociación y la hibridación de diferentes poemas y tiempos, destacando el innovador y atemporal en el trabajo de Bordallo Pinheiro.”

Barrão (Río de Janeiro, 1959), escultor y artista multimedia, inicia su carrera artística con Grupo Seis Mãos, 1983-1991, formado con Ricardo Basbaum y Alexandre Dacosta. El grupo desarrolla actividades con video, pinturas en vivo, conciertos y actuaciones musicales y promueve el proyecto *Improvisación* de Pintura y Música, en calles, plazas, colegios, etc. En 1983, Barrão participó de las exposiciones “Arte na rua yo” y “¡Pintura! ¡Pintar!”, ambos en Río de Janeiro. En 1984, realizó su primera exposición individual, “Televisões”, en la Galería Contemporânea, y participa en el colectivo “¿Cómo estás, generación 80?”, celebrada en la Escola de Artes Visuales en el Parque Lage, Río de Janeiro. Recibe el Premio Brasilia de Artes Plásticas, en Museo de Arte de Brasilia, en 1990. Realiza, con Sandra Kogut, el video *A G. Profunda*. En 1992 realiza una exposición individual en Galería Camargo Vilaça. En 2010, participa en el proyecto *Next Future*, en la Fundación Calouste Gulbenkian, en Portugal. Crea, en 1995, en colaboración con el artista Luiz Zerbini y con el editor de video y cine Sérgio Mekler, el grupo Chelpe Ferro, que trabaja con la escultura, instalaciones tecnológicas y música electrónica. En 2012 expuso en la Galería Fortes Vilaça, en São Paulo, y en el Museo Aldrich, en Estados Unidos.

BARRÃO
Terrina Noé
32,8 x 33 x 37 cm
Loza pintada a mano
Edición 250 ejemplares
Ref. 940002

En la continuidad de la poética de apropiación de objetos de Barrão, separándolos de sus contextos y usos originales y dándoles un nuevo sentido, llegamos a Terrina Noé. Una composición naturalista, a partir del universo cerámico de Rafael Bordallo Pinheiro, pero en el que, esta vez, Barrão no se ha limitado a la reutilización de desechos ya producidos y terminados en su curso productivo, sino que interviene en el proceso cerámico. El juego de colocación y acumulación comienza desde el contacto con los materiales moldes de plástico y cerámica, también utilizando la paleta de colores bordalina.

Adriana Barreto Adriana Barreto nació en 1949, en el Rio de Janeiro, donde vive y trabaja. Actualmente, pinta, diseña, crea instalaciones, performances, videos y fotografías. Su biografía es marcada por exposiciones en diversas instituciones, entre las cuales es importante mencionar: Museu de Belas-Artes do Rio de Janeiro; MAM – Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; Museu de Arte da Pampulha, en Belo Horizonte, Museu de Arte Moderna da Bahia, en Salvador, Brazilian-American Cultural Institute, en Washington; BIDE – Banco Interamericano de Desenvolvimento Económico, en Washington, y Oi Futuro Flamengo, en el Rio de Janeiro. En 1992 participó al Festival Internacional de la Peinture, Château Musée Grimaldi, en Cagnes-sur-Mer; en 2001, participó en la IV Bienal del Barro de América en el Centro de Arte Lia Bermúdez, Maracaibo, Venezuela. En 2012, presentó, en el Museu das Comunicações, la exposición “Agora sim”, en el ámbito de la iniciativa Portugal Brasil Agora, en Lisboa. Participó también de la exposición colectiva “Place of residence”, en Xangai, bajo la curaduría de Alfons Hug.

ADRIANA BARRETO
Caldos da rainha
Loza pintada a mano
21,5 x 30 x 45 cm
Edición 250 ejemplares
Ref. 940017
1.040 EUR

“La sopera que fue olvidada durante cuatro siglos, ahora exuda la generosidad de la persona que dio nombre a la ciudad, protege a las criaturas de todas las formas, siempre buscando el cálido gesto inicial.”

Luiz Carlos Cintra Gordinho de Carvalhosa (São Paulo, 11 de diciembre de 1961 - São Paulo, 13 de mayo de 2021) fue un artista plástico brasileño con una vasta y diversificada producción, enfocada principalmente en la pintura y la escultura. Graduado en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, en 1984, participó en el estudio de Sérgio Fingerhann entre 1980 y 1982. En la década de 1980, se unió al grupo Casa 7, junto a Nuno Ramos, Fabio Miguez, Paulo Monteiro y Rodrigo Andrade. En 1989, ganó una beca de viaje de la Deutscher Akademischer Austauschdienst y se mudó a Colonia, Alemania, donde permaneció hasta 1992.[1]

Exposición Suma de días (2011). Museo de Arte Moderno (MoMA)

Carvalhosa participó en la 18ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, en 1985; la Bienal de La Habana, en 1986 y 2012, y la Bienal del Mercosur, en 2001 y 2009.

Realizó exposiciones individuales en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, en 2006; Museo de Arte Moderno de São Paulo, en 2008; Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), en 2011; Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo, en 2013.[2] Sus obras forman parte de importantes colecciones, tales como: Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO), Miami, USA; Museo de Arte Moderno de São Paulo (MAM-SP), São Paulo, Brasil; Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (MAM Rio), Río de Janeiro, Brasil; Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, Brasil.[3] Carlito Carvalhosa tuvo dos libros publicados sobre su trabajo, ambos por Cosac y Naify.

CARLITO CARVALHOSA
A disciplina do sexo
Loza pintada a mano
25,4 x 19,5 x 17,5 cm
Edición 350 ejemplares
Ref. 940003

Al entrar en la fábrica de Bordallo Pinheiro, noté que allí la practicidad de la industria choca con productos llenos de humor, que parecen preguntarle al industrial de la fábrica cuál es el sentido de todo eso. Recordé el pasaje de las Memorias Póstumas de Brás Cubas donde el narrador se pregunta, al sentirse atraído por Eugênia, y luego notar que ella era coja: —¿por qué linda, si coja, por qué coja, si hermosa?

Aquí todo está en algún lugar entre los mundos de la apariencia y la esencia. En esta sala de maravillas, me atrajo de inmediato una piña, tanto la piña como la salsa, en medio de los patos, las alcachofas, las queseras de repollo, las begonias de pescado y los plátanos platy. Imaginé que, si en ese mundo fuera de la fábrica coges piña con los dedos, por fuera, aquí podrías recogerla por dentro, sin saber si primero entra y luego es raro, o al revés, como en el magnífico eslogan atribuido a Fernando Pessoa. Si la oración no es auténtica, no lo sabemos. No importa en el universo fantástico de este lugar, como no importa que de las entrañas de la piña salgan unos dedos que la agarran como una invasión al revés, como la disciplina del sexo.

Marcos Chaves nace en Río de Janeiro en 1961 y comenzó su actividad artística en la primera mitad de la década de 1980. Trabaja en los parámetros de apropiación e intervención, su obra se caracteriza por el uso de varios medios, moviéndose libremente entre la producción de objetos, fotografías, videos, dibujos, palabras y sonidos. Participó en las Bienales: Manifesta7 - La Bienal Europea de Arte Contemporáneo, Bolzano, Italia, 25ª Bienal Internacional de São Paulo, SP; 1ª y 5ª Bienales del Mercosur, Porto Alegre, Brasil, IV Bienal de La Habana, Cuba; III Bienal de Lulea, Suecia. Realizó exposiciones individuales y colectivas en instituciones y galerías como el Museo de Arte Mori, Tokio, Japón; Martin-Gropius-Bau, Neuer Berliner Kunstverein (NBK), Berlín, Museo Ludwig, Koblenz, Universidad Zeppelin, Friedrichshafen, Alemania; Vie-Arte – Centro de Arte Contemporáneo de Friburgo, Verein Shed im Eisenwerk, Frauenfeld, Suiza; Espace Topographie de L'Art, París, Francia; Stiftelsen 3,14, Bergen, Noruega; Museo de Arte Vantaa, Helsinki, Finlandia; Butcher's Project, Londres, G39, Cardiff y Northern Gallery, Sunderland, Reino Unido; Iziko arte nacional sudafricano Galería, Sudáfrica; Centro de Arte Contemporáneo Luigi Pecci, Prato, Italia; El Centro de Arte Jim Thompson, Bangkok, Tailandia, Oporto 2001, Portugal; Esbjerg Kunstmuseum, Dinamarca; Galería Lehmann Maupin, Nueva York; Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, Museo Patio Herreriano, Valladolid, Galería Blanca Soto Arte, Madrid, España; MIS, CCBB, MAM-SP, Galería Nara Roesler, São Paulo; MAM-RJ, Palacio Imperial, CCBB, Galería Laura Alvim, Oi Futuro, Galería Laura Marsiaj, Galería Gentil Carioca, Galería Progetti y Galería Artur Fidalgo, Río de Janeiro.

MARCOS CHAVES
As paredes têm ouvidos
Loza pintada a mano
16 x 46 x 48 cm
Edición 250 ejemplares
Ref. 940004

“Llegué en Lisboa el sábado por la mañana y esa misma tarde, yo ya estaba tomando fotos de piezas de Bordallo en dos museos en Caldas da Rainha. Rápidamente me quede entusiasmado por esta pieza. El hecho de que la pieza era más subjetiva (un enorme oído de pared), absurda y coqueteando con el surrealismo, de inmediato me atrajo, además contiene un dicho popular, no menos surrealista, que es una característica que normalmente utilizo en algunos de mis trabajos. Me enteré de que el molde debería ser restaurado, y que era una oportunidad para traer de vuelta el trabajo de un genio, que se había dejado de producir. Decidí mantener la pieza como estaba, y añadir interferencias aquí y allá, creando un efecto tanto en su forma como en el mensaje. Siempre pensé en este proverbio como una pequeña paranoia surrealista certificada, confundiendo las personas para las paredes, como si todo lo que se habla sube el interés de los demás. Fue entonces cuando pensé que podía ser distraído por otros asuntos, en lugar de nosotros, y entonces pensé en los auriculares, un fax ampliado del da Apple, tan frecuente en el mundo moderno. Recogiendo dos objetos, con dibujos elaborados en diferentes momentos, con 100 años entre ellos, tuve la oportunidad de rendir homenaje a dos genios Bordallo Pinheiro y Steve Jobs, y crear un nuevo contexto, un nuevo juego con humor, así como una característica de Bordallo.”

José Pedro Croft nacido en 1957 en Porto, Portugal. Vive y trabaja en Lisboa, Portugal.

Es uno de los máximos representantes en la renovación de la escultura portuguesa. Su trayectoria, inscrita tanto en este género como en el dibujo y el grabado, ha venido marcada desde sus inicios por un cuidadoso proceso constructivo en el que entran en contacto tanto su universo formal como el particular. En palabras del propio Croft, «lo interesante de mi obra está en los matices y las pequeñas diferencias, no en tratar de encasillarla dentro de una línea determinada». En definitiva, se trata de un proyecto artístico al margen del itinerario fijado por escuelas y grupos. En el año 2017 representó a Portugal con la instalación Medida Incerta en la Bienal de Venecia, comisariado por João Pinharanda.

Su trabajo abarca desde la escultura hasta el dibujo y el grabado sin jerarquías. Expone regularmente desde 1980. Su obra está representada en las siguientes colecciones: Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear (España), Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal), Fundação EDP (Portugal), Fundação Luso-Americana (Portugal) Fundação de Serralves (Portugal), Secretaria de Estado da Cultura (Portugal), Fundació La Caixa (España), Caixa Geral de Depósitos (Portugal), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (España), Museu Berardo (Portugal), Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (Brasil), Pinacoteca do Estado De São Paulo (Brasil), Caja Madrid (España), Canco de España (España), Banco Central Europeo, muestreo Albertina (Austria), Centro Georges Pompidou (Francia)

JOSÉ PEDRO CROFT
Sin título. Díptico
Loza pintada a mano
3,2 x 34,1 x 20,9 cm
Edición 135 ejemplares
Ref. 940005

Esta obra se inspiró en dos obras en producción en la fábrica de Bordallo, una hoja de col y un plato de flores de manzano. A partir de fragmentos, producidos expresamente, se creó un díptico que combina dos universos aparentemente opuestos. Está tan presente la exuberancia y la alegría, muy características de Bordallo, como el lenguaje de la geometría elemental, que integra la memoria, y la noción de pasaje, con diferentes tiempos. Dos elementos en un juego de artificios, que requería un complejo trabajo de moldes, engobes y veladuras. Un díptico, donde los elementos se complementan y expanden, en la discontinuidad de formas, texturas, brillos y colores.

Antonio Carlos (Tónico) Lemos Auad nace en 1968, en Belém, Pará. Se graduó en Arquitectura Urbanística, FAU/USP. Con una beca de CAPES, obtuvo la maestría en la Goldsmith University of London. Utiliza diseños, instalaciones y fotografías y con ellos procura exponer las experiencias diarias, la mayoría de las veces desapercibida, para una mayor reflexión y toma de conciencia. Vive y trabaja en Londres. Recientemente realizó una exposición individual en el Aspen Art Museum (Colorado). De entre sus exposiciones más recientes, es importante mencionar la exposición itinerante “The British Art Show 06”, 2005-2006, organized by Hayward Gallery (Londres), la “Trial Balloons/ Globos Sonda”, 2006, en el MUSAC – Museo de Arte Contemporáneo (Castilla y León), la “ “Art Circus (Jumping from the Ordinary)”, 2005, en la International Triennale of Contemporary Art (Yokohama), la “Beck’s Futures”, 2004, en el Institute of Contemporary Arts (Londres)/CCA (Glasgow), y la “Adaptive Behavior”, en New Museum of Contemporary Art (Nueva York). La The Folkestone Triennial, 2011, en Inglaterra. La exposición individual en el Centro Cultural São Paulo, 2011, São Paulo. “Textile Art and the Social Fabric”, 2009, en Muhka, Amberes.

TONICO LEMOS AUAD
Sermão aos peixes
Loza pintada a mano
40 x 33 x 50 cm
Edición 250 ejemplares
Ref. 940006

“La idea de este trabajo consistió en modificar el contenido religioso de la pieza original, transformándola en algo más “abstracto” - algo así como una escultura de una onda, refiriéndose al paisaje marítimo, muy característico del Brasil y de Portugal, utilizando una pieza única de la colección, o poco conocida por el público que conoce la producción Bordallo, además de la relacionar con las obras de mi producción artística.”

Maria Lynch trabaja como artista visual explorando diferentes medios. Entre sus principales exposiciones se encuentran “The Jerwood Drawing Prize”, expuesta en Londres y otras ciudades de la Inglaterra, 2008, y “Nova arte nova”, en el CCBB, Rio de Janeiro y São Paulo, 2008. Fue galardonado con el premio Funarte de Artes Plásticas Marcantônio Vilaça, participó en la exposición “Performance Presente Futuro Vol. III”, Oi Futuro, Rio de Janeiro. En 2011, fue la artista convidada para la 6ª Bienal de Curitiba Vento Sul y en 2012 fue invitada a exponer en el Paço Imperial, Rio de Janeiro, y para participar en la Residência Artística Bordallo Pinheiro, en Lisboa, Portugal. También fue invitada a exponer durante los Juegos Olímpicos de Londres, 2012, en Barbican. En 2013 realizó la exposición individual en Galeria Anita Schwartz y fue invitada por el Itamaraty para participar en una residencia en Lima. El trabajo de Maria está presente en algunas colecciones públicas, tales que: Museu de Arte Contemporânea, Niterói, Centro Cultural Cândido Mendes, Rio de Janeiro, Committee for Olympic Fine Arts 2012, Londres, Reino Unido, Coleção Gilberto Chateaubriand MAM-RJ, Rio de Janeiro, Ministério das Relações Exteriores – Palácio do Itamaraty, Distrito Federal.

MARIA LYNCH
A última langosta
Loza pintada a mano
15 x 30 x 45 cm
Edición 250 ejemplares
Ref. 940007

“En este trabajo, he buscado el diálogo con mi trabajo. Un ambiente fantástico, donde los animales grandes invierten su escala con la langosta y la atacan. La langosta gigante se convierte en un plato principal para el reino animal para disfrutar de este plato caro y exquisito. Con un tono dramático de la sangre, nos hace pensar que somos los próximos a atacar a estos animales comestibles que están ahí en un plato, listo para ser colocado en el interior del horno.

Vik Muniz nace en São Paulo, vive y trabaja en Nueva York y en el Rio de Janeiro. Una amplia retrospectiva de su obra fue expuesta en todo Brasil en 2009/2010, después de haber exhibido en los Estados Unidos, Canadá y México. Los espacios donde fue presentada incluyen el Art Museum Miami, el Seattle Art Museum, el PS1 MoMA, el Museum of Contemporary Art San Diego, el Museu de Arte de São Paulo y el Musée d'Art Contemporain de Montréal, y fue visitada por más de quinientas mil personas. En 2011 y 2012, esa retrospectiva fue presentada en el Museu Coleção Berardo, en Lisboa, en el Centro de Arte Contemporânea, en Málaga, España, y en el Museu Collection Lambert, en Avignon, Francia. Las obras de este artista son parte de la colección de los mayores museos internacionales, tales como el Art Institute of Chicago, el Museum of Contemporary Art Los Angeles, el Museum J. Paul Getty, el Metropolitan Museum of Art, el Museum of Modern Art (Nueva York), Museu de Arte Moderna de São Paulo y Victoria and Albert Museum, Londres, entre otros. Además su trabajo artístico, Vik se dedica a proyectos sociales, que utilizan la concepción artística como una palanca para el cambio social.

VIK MUNIZ

O colador de cacos (el encolador de fragmentos)

Loza pintada a mano

36 x 43 x 34,5 cm (Pote: 30 x 28 x 28 cm; Plato grande: 3 x 34,5 x 34,5 cm; Plato llano: 3 x 28 x 28 cm; Plato postre: 3 x 20 x 20 cm)

Edición 250 ejemplares

Ref. 940008

Loza es un material muy simbólico de la continuidad de los valores dentro de la familia a través de generaciones, tanto por su fragilidad como por su herencia. Recuerdo vívidamente el dolor que sentía mi madre cada vez que los viejos platos se rompían en casa. Estos objetos llevan recuerdos de bodas, funerales, bautizos, cenas de Navidad y almuerzos de domingo, vestigios de todos los antepasados que utilizaron esta vasijilla, en fin, era como si una cepa genética entera se había desintegrado. Todavía la veo triste, intentado juntar las piezas, como la reparación del pasado de la mejor manera que pudo. El colador de cacos es un tipo de elfo de la memoria. Asumiendo todas sus imperfecciones, ello esculpe la forma posible de la herencia de las tradiciones y convenciones de la familia. Es una entidad que aparece por la noche para arreglar la forma artificial y confusa en que organizamos nuestros recuerdos.

Julião Sarmento (1948-2021) nació en Lisboa, estudió pintura y arquitectura en la Escola Superior de Belas Artes de Lisboa y ha vivido y trabajado en Estoril. A lo largo de su carrera ha sido un artista interdisciplinario, habiendo trabajado en una amplia gama de medios, incluyendo pintura, dibujo, escultura, fotografía, cine, video, performance, sonido e instalaciones. Ha desarrollado varios proyectos específicos desde lugares significativos y durante las últimas cinco décadas ha expuesto individual y colectivamente en todo el mundo. Su obra forma parte de muchas colecciones públicas y privadas en América del Norte y del Sur, Europa y Japón. Este artista representó a Portugal en la 46ª Bienal de Venecia (1997) y fue incluido en la Bienal de São Paulo en 2002, entre muchos otros eventos. Explorando áreas ambivalentes de seducción y transgresión, la obra de Julião Sarmento hace referencia al cine, la literatura, el arte, la cultura popular y episodios cotidianos.

JULIÃO SARMENTO

Barnett Newman

Loza pintada a mano

36,6 x 34,1 x 34,1 cm

Edición 135 ejemplares

Ref. 940009

A lo largo de su carrera, Julião Sarmiento usó un registro figurativo fácilmente reconocible: la representación del deseo y del cuerpo femenino. Sin embargo, y a pesar de que se habla menos de ello, son también fundamentales en su obra las referencias artísticas a los protagonistas del vanguardismo. Una de ellas, tal vez la más frecuente, es la pintura monocromática —el rasgo más evidente del Modernismo, de Mondrian a Alexander Rodchenko—, muchas veces a través del uso de colores primarios. Partiendo de ello y combinando ironía y homenaje sincero, Julião Sarmiento creó para Bordallo Pinheiro esta pieza que forma parte de la colección WWB. Con ella alude a la serie de cuatro cuadros pintados por el artista estadounidense Barnett Newman entre 1966 y 1970, titulada *Who is afraid of Red, Yellow and Blue*, y que da también nombre a la pieza. Las obras de Newman son, en sí mismas, una alusión a la obra de teatro de Edward Albee *¿Quién teme a Virginia Woolf?*, y, por tanto (y en último término), un homenaje a la escritora británica, figura fundamental del modernismo literario. Pero esta pieza es, ante todo, una inteligente asociación entre las formas tradicionales de la cerámica de Bordallo y el Modernismo del siglo XX, recordado aquí a través de una de sus representantes femeninas más destacadas.

Regina Silveira (Porto Alegre, 1939) vive en São Paulo. Estudió Arte en el Instituto de Artes da UFRGS (1959) obtuvo su maestría (1980) y su doctorado en Artes en la Escola de Comunicações e Artes, USP. Desde 1969 es profesora en la Universidad de Porto Rico, Mayaguez Campus (1969-73), en Faap, en São Paulo (1973-85), y en el Departamento de Arte da ECA/USP. Participó de varias bienales internacionales, como la Bienal de São Paulo (1983,1998), el Bienal do Mercosul (2001, 2011) et la 6ª Bienal de Taipei (2006). Ha sido invitada para participar en espectáculos de grupos culturales, entre los cuales Brazil: Body and Soul, en el Museo Guggenheim, en Nueva York (2001), Philagrafika 2010, en Filadelfia, y Mediations Biennale, en Poznan (2012), entre otros. Recientemente, realizó algunas exposiciones individuales, tales que “Lúmen”, en el Palacio de Cristal, Museo Reina Sofía, Madrid (2005), “Tropel Reversed”, en el Museo de Arte de Køge, Dinamarca (2009), “Shadow Line”, en Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro (2009), “Abyssal”, en la galería Atlas Sztuki, Lodz, Polonia (2010), “1001 Days and Other Enigmas”, en la Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre (2011) y “Offscale”, en la Galería Luciana Brito, São Paulo (2013). La artista recibió también becas de estudios de la John Simon Guggenheim Foundation (1990), Pollock-Krasner Foundation (1993), Fulbright Foundation (1994), y recibió también el Award in Arts, for Life and Work, atribuido por Bunge Foundation (2009), y el Great Art Critics Award, atribuido a su trabajo Tramazul, en MASP (2010/2011), por APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), en 2011..

REGINA SILVEIRA

Assombrada

Loza pintada a mano

23,2 x 23 x 23 cm

Edición 250 ejemplares

Ref. 940010

“El proyecto para crear *Assombrada* comenzó con cautela. Se trataba del estudio sobre Bordallo Pinheiro y recogida de información sobre el artista, hasta el momento de ordenar las pequeñas ranas para hacer estudios previos. Pero incluso cuando el sujeto es la afinidad, ¿cómo coordinar la poesía - la mía y la de Bordallo - sin disolver ninguna? Cómo se puede entrar en una conversación íntima con otro artista - otro como éste, con un trabajo sólido, crítico y contundente - ¿para que se pueda crear una nueva calidad? Así, he optado por la verdadera forma de mi mano como un signo autobiográfico, como una marca y sombra de mi misma - para unirse a las ranas Bordallo, las incomparables ranas Bordallo, su marca favorita. Con ellas apiladas en la parte superior de la mano, con poco equilibrio y aún recubiertas virtualmente por un sombra negro, intenté crear con las ranas y la mano una especie de ideograma visual para re-significar aquella extraña unión sobre la tapa de la sopera. Inseparables, la mano y las ranas deberían contar la misma historia. Sin embargo, en *Assombrada* intencionalmente no está claro si se trata de la sombra de mi mano que agarra y contiene esas pequeñas ranas, expresando dominio, o si son las ranas que inesperadamente crecieron - negras, como un fantasma - por encima de mi mano oscura para inmovilizarla en la tapa de la sopera.

Melanie Smith nace en Inglaterra en 1965. Vive y trabaja entre la Ciudad de México y Londres. Su trabajo en diverso medios ha reflejado el campo extendido de la pintura dentro de la historia del arte y su relación con la imagen en movimiento. En piezas anteriores ilustra las idiosincrasias de las multitudes, el caos y formas aberrantes dentro del urbanismo. La espiral es una forma recurrente como forma de pensar; trabajando como una doble hélice constela relaciones entre la ciudad, el cuerpo, la arqueología, la tragicomedia y la naturaleza. Ella está interesada en los fragmentos que no se suman o historias que no tienen ni principio ni fin, además de producciones atrás del escenario que aluden a la farsa política. En gran parte su trabajo destruye cualquier significado racional de producción, como una manera de pensar en formas contingentes.

Su trabajo ha sido expuesto en numerosas instituciones incluyendo PS1 y MOMA, Nueva York; Hammer Museum, Los Ángeles; Tate Britain, Tate Liverpool y Tate Modern, Londres; Hamburger Bahnhof, Berlín; Museo Tamayo y MUCA Campus UNAM, Ciudad de México; Museo Amparo, Puebla; The Modern, Fort Worth, SITE Santa Fe Bienal, Santa Fe. En 2011 representó a México en la 54th Bienal de Venecia. Una exhibición panorámica de su trabajo fue mostrada en Milton Keynes Gallery, Milton Keynes, en 2014 viajando al CAC, Vilnius y Museum Bijmans, Rotterdam. En 2018 fue incluida en la Bienna de Liverpool. Melanie Smith: Farsa y Artificio es presentada en MACBA, Museu d' Art Contemporani de Barcelona en 2018 y en 2019 viajó al MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM, Ciudad de México y Museo Amparo, Puebla, México.

MELANIE SMITH

Deep coral

Loza pintada a mano

Edición 135 ejemplares

19,2 x 33 x 33 cm

Ref. 940011

Cómo vernos entrelazados en un profundo arrecife de coral, 2022

Esta pieza se inspiró en la ensaladera amazónica de la colección. Me interesó por trabajos cinematográficos anteriores que había hecho en la región, pero sabía que el desafío sería transformar el sentido original de la pieza en algo más personal. El cuenco se puso boca abajo y se moldeó en una forma diferente. Cuando visité la fábrica me llamaron la atención los restos en las cajas de rechazo y decidí usar algunos de estos fragmentos, como pinzas de langosta, crustáceos y otras formas descartadas para hacer un grupo que parecía un arrecife de coral sin vida. Quería que los colores se vieran destañados, al borde del desastre ecológico, casi fantasmales, pero volví a trabajar en la base, punteándola con tonos rojos y rosados más cálidos.

Estela Sokol. Nace en São Paulo en 1979, ciudad donde vive y trabaja como artista desde 2001.

La escultora Estela Sokol está interesada en cómo se comportan los colores como pigmentos y luz, y en particular cómo se reflejan sobre las superficies blancas. Sokol a menudo trabaja con materiales monocromáticos en bruto que son naturalmente luminosos o reflectantes, como mármol, acrílico o vidrio. Para sus esculturas independientes y montadas en la pared, con frecuencia pinta la parte inferior o posterior del material en un color vivo que se refleja en su entorno. Otras obras incluyen ensamblajes montados en la pared compuestos con capas de PVC, para que sus colores se mezclen ópticamente y creen un efecto iridiscente. Sokol también ha creado una serie de obras públicas e instalaciones al aire libre sobre la nieve.

Sus exposiciones individuales en Brasil: "A Morte das Ofélias " en la Galería Anita Schwartz, RJ, en 2011; " Clarabóia " en el Palacio das Artes en SP en 2010; " Sol de Inverno " en el Palacio das Artes en BH en 2008; "Halo" en la Galería Virgilio en SP, en 2007; " Meio Dia e Meia ", en el Centro Universitario Maria Antonia en SP, en 2006; "Azul" en RJ FUNARTE en 2006; "WXRTD-320" en la Galería Virgilio, SP 2005, " Lastro " en el Centro Cultural de São Paulo, en 2003.

ESTELA SOKOL
Vienne y Se Va / Vai e Vem
Loza pintada a mano
13,8 x 40 x 13,5 cm
Edición 250 ejemplares
Ref. 940012

Desarrollado a partir de los caracteres producidos por Bordallo Pinheiro para señalar las calles de Caldas de Rainha, Vai e Vem intenta combinar la poesía geométrica formal de Estela Sokol con el estilo irónico universal de dibujos animados creados por Bordallo, al lado de su investigación naturalista. Vai e Vem invita al espectador a transgredir el uso común de los caracteres con un juego entre colores y palabras.

Tunga nace en Palmares, en 1952, y vive en Río de Janeiro; su carrera artística comenzó en los años 70. Él es graduado en arquitectura en Río de Janeiro y presentó su primera exposición individual, en 1974, en Museu de Arte Moderna do Río de Janeiro. Con exposiciones que se realizaran en un escenario internacional, durante las dos últimas décadas, su trabajo ha sido ampliamente expuesto en Europa y América Latina desde la década de 1970, y ha sido significativamente exhibida en los Estados Unidos de América desde la década de 1990. El trabajo de Tunga incluye escultura, instalación, performance, dibujo, poesía, cine, entre otros; él investiga diferentes lenguajes, incluyendo la literatura, la poesía, la filosofía, el psicoanálisis, el teatro y la ciencia..

TUNGA
Transbordá-lo
Loza pintada a mano
15,5 x 32,6 x 32,6 cm
Edición 250 ejemplares
Ref. 940013

... Cruzar bordes Bordados y trance Dar en los pliegues Trabajo y antro ...

Joana Vasconcelos (1971) vive y trabaja en Lisboa. Expone regularmente desde mediados de 1990. Tras su participación en la 51 Exposición Internacional de Arte – la Biennale di Venezia en 2005, su trabajo se dio a conocer internacionalmente. Momentos relevantes en su carrera incluyen el proyecto Trafaria Praia, un proyecto oficial representación de Portugal en la 55ª Exposición Internacional de Arte – la Bienal de Venecia (2013); la exposición individual en el Château de Versailles (2012); la exposición colectiva “El mundo te pertenece”, en la Fundación Palazzo Grassi/François Pinault (2011); y ella primero retrospectiva, presentada en el Museu Coleção Berardo, en Lisboa (2010). Otros aspectos destacados incluyen sus exposiciones en la Galería de Arte de Manchester. (2014); el Museo de Arte de Tel Aviv (2013); el Palacio Nacional de Ajuda, Lisboa (2013); el CENTQUATRE, París (2012); el Kunsthallen Brandts, Odense, Dinamarca (2011); Es Baluard, Palma de Mallorca (2009); el Garaje Centro de Cultura Contemporánea, Moscú (2009); la Pinacoteca do Estado de São Paulo (2008); La nueva galería de arte Walsall, Reino Unido (2007); Estambul Moderna, Estambul (2006); el Passage du Désir/BETC EURO RSCG, París (2005); el centro andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla (2003); Mucsarnok, Budapest (2002); el Museu da Eletricidade, Lisboa (2001); y el Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto (2000). Su obra se encuentra representada en colecciones privadas y públicas como: la Museo de Arte Amorepácífico; Caja General de Depósitos; Câmara Municipal de Lisboa (Ayuntamiento de Lisboa); Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear; Dominio Pommery; FRAC Borgoña; Fundación Louis Vuitton para la creación; Fundación EDP; Colección Gerard L. Cafesjian; MUSAC; Museu Coleção Berardo; Colección Pinault.

JOANA VASCONCELOS

Surf

Loza pintada a mano

17 x 45,5 x 35 cm

Edición 3000 ejemplares

Ref. 940014

Surf reúne, en una pieza exclusiva, el trabajo de dos de los más importantes e influyentes artistas portugueses: Raphael Bordallo Pinheiro (1846-1905) y la artista contemporánea Joana Vasconcelos (n. 1971). Una composición excepcional interpretada por pequeñas ranas verdes y sardinas son las que dan forma a Surf, un centro de mesa diseñado por Joana Vasconcelos de moldes originales diseñados por Bordallo Pinheiro. La pieza combina y respeta espontaneidad y delicadeza, propias de la obra de Bordallo Pinheiro, y juega con la figuración/abstracción, micro/macro, logrado por la repetición de las formas. Como sugiere el título de la pieza, la estructura de la composición es formada por un grupo de ranas surfeando sobre sardinas, en asertiva alusión al gracioso humor de Raphael Bordallo Pinheiro, un rasgo común en la obra de los dos artistas.

© Daniel Venosa, 2007

Angelo Venosa nace en São Paulo, donde asistió a la Escola Brasil en 1973. Se mudó a Río de Janeiro en 1974, donde se graduó en Diseño Industrial en ESDI (Escola Superior de Desenho Industrial). En la década de 1980, asistió a cursos en la Escola de Artes Visuais do Parque Lage y en 2007 defendió su tesis de maestría “Da Opacidade”, en la Escuela de Graduados de la Escuela de Bellas Artes de la UFRJ (Universidad Federal de Río de Janeiro). Apareció en la escena artística brasileña en la década de 1980 y es uno de los pocos artistas de la llamada “Generación de los 80” dedicados a la escultura y no a la pintura. Desde entonces, sentó las bases de una trayectoria que incluye visitas a la Bienal de São Paulo (1987), Arte Brasileño del Siglo XX (1987, Musée d'Art Moderne de La Ville de Paris), la Bienal de Venecia (1993), y la Bienal do Mercosur (2005). En 2012, el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (MAM RJ) le dedicó una exposición individual en celebración de sus 30 años de carrera, que viajó a la Pinacoteca de São Paulo, Palácio das Artes en Belo Horizonte y Mamam en Recife. En 2013 se publicó el segundo libro sobre su obra, también publicado por la Editora Cosac Naify. Hoy el artista tiene varias esculturas públicas instaladas en el país: Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (Jardins); Museo de Arte Moderno de São Paulo (Jardim do Ibirapuera); Pinacoteca de São Paulo (Jardim da Luz); Playa de Copacabana / Leme, en Río de Janeiro; Santana do Livramento, Rio Grande do Sul; Parque José Ermírio de Moraes, en Curitiba y el Museo Weir en Río de Janeiro

ANGELO VENOSA

Azul profundo

Loza pintada a mano

28 x 20 x 4,1 cm

Edición 125 ejemplares

Ref. 940015

Cuando me invitaron a participar en el proyecto Bordalianos do Brasil, la pregunta que me hice fue ¿quién es este Bordalo con el que quiero hablar?

¿El que vio desde Brasil? Periodista y creador de periódicos, ¿quizás el caricaturista más agudo e innovador del Segundo Imperio, el creador de la Jarra de Beethoven?

No. No sería el Bordalo de la cultura, el Bordalo con el que podría dialogar sería el artesano, el hombre que hace las cosas. Poco sabía de eso, una visita al Museo Bordalo Pinheiro, en Caldas da Rainha, corrigió ese lapsus, como sumergiéndome en un plato de la cocina portuguesa, todo muy sustancioso, superlativo, denso.

Para traérmelo tuve que transformarlo (¿imitarlo?) en una estructura.

Dos langostas boca arriba, batiéndose a duelo, harían de las patas una especie de andamio, una caja torácica de la que saldría un huevo, ¿por qué no? Imitación surrealista, terreno que nunca había pisado. Azul casi negro, brillante y de un solo huevo.

Erika Verzutti, nace en São Paulo, Brasil, donde vive y trabaja. Realizó exposiciones individuales en São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Tokio y Londres. En 2012 sus obras fueran expuestas en una exposición panorámica en el Centro Cultural São Paulo. De entre las exposiciones colectivas se destacan: Aire de Lyon, Fundación Proa (Buenos Aires, 2012); 11ª Bienal de Lyon (Lyon, 2011); When Lives Become Form: Creative Power from Brazil, Yerba Buena Center of the Arts, (San Francisco, 2010) / Hiroshima City Museum of Contemporary Art, (Hiroshima, 2009) / Museum of Contemporary Art, Tokio, (Tokio, 2008); De Perto e de Longe - Paralela 08, Liceu de Artes e Ofícios, (São Paulo, 2008); Desenho Contemporâneo, MCO Arte Contemporânea, (Porto, 2006); Plastic.o.rama, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, (Rio de Janeiro, 2005). Sus trabajos forman parte de las colecciones de Su Art museum, Tempe, EUA; Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brasil; entre otras.

ERIKA VERZUTTI

Beso

Edición 250 ejemplares

42,5 x 16,5 x 16,5 cm (pirámides con pimiento: 40 x 15,5 x 19 cm; calabaza con nabo:

38,5 x 19 x 19 cm)

Edición 250 ejemplares

Ref. 940016

“Para el trabajo "Beijo" elegí elementos del trabajo Bordallo Pinheiro que privilegian la forma y los contornos. La elección de verduras – el pimiento, el rábano y el espárrago - era un enfoque inmediato, ya que yo trabajo generalmente con frutas y verduras como punto de partida. Fue un reto para elegir entre tantas formas delicadamente talladas; también hubo maíz, piñas, calabazas... Después busqué jarrones, una forma que yo ya había elegido a la mayor parte de mi trabajo, como si la obra artística podría ser discutida en los primeros pulsos de trabajo de arcilla (o eso quiero creer...). En este trabajo, dos jarrones se encuentran y se complementan entre sí, sus contornos casi ajustados entre sí: por un lado el jarrón calabaza ofrece sus curvas para contrastar con su pareja geométrica - creada a partir de azulejos de Bordallo, ahora remodelados, formando una columna vertical. Un elemento de "Beijo" sigue siendo útil (hay un espárrago sorpresa utilizado como tapón en la tapa rábano), mientras que el jarrón geométrico ya ha nacido esculpido y cerrado. Esta contradicción refleja aspectos de la convivencia entre objetos utilitarios y obras de arte.”