

ANIMALIDADES E OUTRAS BOTÂNICAS CICLO DE EXPOSIÇÕES

O ciclo “Animalidades e outras botânicas” pretende trazer para o primeiro plano uma reflexão sobre a forma como a arte tem vindo a criar novos espaços para o encontro entre as espécies, nessa tentativa de aproximar natureza e cultura, incluindo-se nesta proposta, entre outras, as ideias de Donna Haraway, Timothy Morton, Bruno Latour, Paul B. Preciado, Edward Osborne Wilson, Henry David Thoreau, e os poetas W.S. Merwin e Gary Snyder e a sua 'ecologia profunda'. Este último, no prefácio ao seu livro “A prática da natureza selvagem” (edição portuguesa, Antígona, 2018), escreve: “O mundo selvagem—frequentemente depreciado como caótico e brutal pelos pensadores ‘civilizados’—é na verdade imparcialmente, implacavelmente, belamente formal e livre. A sua expressão—a riqueza da vida animal e vegetal no globo, que inclui as tempestades, os vendavais, as calmas manhãs de Primavera, e nós próprios—é o mundo real, a que todos pertencemos.”

ANIMALITIES AND OTHER BOTANIES CYCLE OF EXHIBITIONS

The cycle “Animalities and other botanies” aims to bring to the forefront a reflection on how art has been creating new spaces for the discussion, for the dialogue between nature and culture, for the encounter between species, including in this proposal, among others, the ideas of Donna Haraway, Timothy Morton, Bruno Latour, Paul B. Preciado, Edward Osborne Wilson, Henry David Thoreau, and the poets W.S. Merwin and Gary Snyder and his “deep ecology”, who wrote in his book *The Practice of the Wild*: “Thoreau says ‘give me a wildness no civilization can endure’. That’s clearly not difficult to find. It is harder to imagine a civilization that wildness can endure, yet this is just what we must try to do. Wildness is not just the ‘preservation of the world’, it is the world. Civilizations east and west have long been on a collision course with wild nature, and now the developed nations in particular have the witless power to destroy not only individual creatures but whole species, whole processes, of the earth. We need a civilization that can live fully and creatively together with wildness.”

Nº3 HERNÂNI REIS BAPTISTA: AS UVAS DE ZEUXIS

14 SET—28 OUT 2019
CASA DAS ARTES

CURADORIA / CURATED BY:
ÓSCAR FARIA

ORGANIZAÇÃO/ORGANIZATION:
SISMÓGRAFO

INAUGURAÇÃO/OPENING:
SÁB/SAT 14 SET 16:30—19:00

RUA RUBEN A, 210
TER-SEX 10:00-12:30
/14:30-18:30
SÁB 14:30-20:00
DOM 14:30-18:30
QUI ATÉ ÀS 23:00

casa das artes

Em parceria com a Galeria da Biodiversidade—
Museu de História Natural e da Ciência da
Universidade do Porto / In partnership with
the Gallery of Biodiversity—Museum of Natural
History and Science of the University of Porto

1

2

3

4

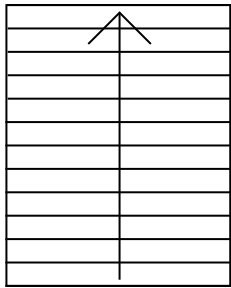
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

related not only to animal and plant life, but also to interspecies dialogues and their mutations.

At Casa das Artes, a new set of works is revealed, through which passes a series of tropes common to art and nature. Ideas related to mimesis, camouflage, illusion, deception, *trompe-l'œil* and ruin emerge from works where plants, animals and minerals are perceived, having in common the ability to blend in with the environment. There is still another layer, for now invisible, that deepens the mystery about these pieces that we can also understand as memorials of an endangered world.

Those who go down the stairs to the lower floor of Casa das Artes are faced with a scenario that can generate contradictory feelings. If, at first glance, the shapes and colours catch the viewer's attention, when he walks through the exhibition he risks feeling some discomfort, because in front of him, on the ground, on a yellow background, 14 species are aligned in a somewhat unsettling presentation: subtly, a series of memories of images related to both natural disasters and mass murders manifest in us. And suddenly we can no longer see ourselves there except as dead bodies, extinguished of all that beauty.

In a minimalist installation, with dim lighting, the aim was to create the conditions for the emergence of a certain tension between what is shown and the observer. The skin of the works seeks to delude the eye. It mimics not only animals, plants and minerals, but also marble - in contrast to the materials used in the surrounding architecture. The yellow vinyl behind them underlines the inner movement of the prints now made on wood. Everything serves to falsify the real. In this forest of deception, the last operation was this attempt to transform an exhibition hall into a morgue, a derivation of the theme of museum as a mausoleum.

On the other hand, there is an unquenchable life in these objects, for they remind us of this other truth: there is a reality beyond us and the species that disappear every day. These cut-outs of an impossible puzzle are thus pieces of a dance for, although many elements have been lost along the way, in those that have come to us, through the art of Hernâni Reis Baptista, persists the desire to resist with the world, even using survival strategies that include the creation of a fiction, whether it is a fable or a manifesto.

Presented inside out, these works, also abstract paintings, skins stained by a stain, by a burn or a wish, participate in this desire to celebrate the difference of shapes, colours, species. The crab is begonia. The leopard is octopus. All are all. On the other side, the invisible is already before us.

It now remains to be expected that the works shown in this device, which resembles a stylized Vandoma flea market, known as a place where many stolen articles can be found, will reveal the other side, in the second moment of this exhibition, that will happen next November. Perhaps then it will be possible to find other answers to the problems already posed by the artist.

Meanwhile, we say:
That was life. Here.

fundo sublinha o movimento interior das impressões, realizadas agora sobre madeira. Tudo serve para falsear o real. Nesta floresta de enganos, a última operação foi essa tentativa de transformar uma sala de exposições numa morgue, uma derivação do tema do museu enquanto mausoléu.

Por outro lado, existe uma vida inextinguível nestes objectos, pois recordam-nos ainda essa outra verdade: há uma realidade para além de nós e das espécies que desaparecem todos os dias. São assim pedaços de uma dança, estes recortes de um impossível puzzle, pois apesar de muitos elementos se terem perdido pelo caminho, naqueles que até nós chegaram, através da arte de Hernâni Reis Baptista, persiste o desejo de resistir com o mundo, mesmo recorrendo a estratégias de sobrevivência que passam pela criação de uma ficção, seja ela uma fábula ou um manifesto.

Apresentadas do avesso, estas obras, também pinturas abstractas, pelas manchadas por uma nódoa, uma queimadura ou um desejo, participam dessa vontade de celebrar a diferença das formas, das cores, das espécies. O caranguejo é a begónia. O leopardo é o polvo. Todos são todos. Do outro lado, o invisível já está diante de nós.

Resta agora esperar que os trabalhos mostrados neste dispositivo, que lembra ainda uma estilizada Feira da Vandoma, onde se diz poder encontrar muitos artigos roubados, revelem a outra face, nesse segundo momento desta exposição, a acontecer em Novembro. Talvez então seja possível encontrar outras respostas aos problemas desde já colocados pelo artista.

Entretanto vamos dizendo:
A vida era assim. Por aqui.

IT'S LIKE A DANCE ÓSCAR FARIA

In the last decade of his life, Matisse devoted himself to creating works drawn with scissors, the "cut-outs". These works, which reminded him of the sculptors' chiselling, developed into many motifs: animals, plants, algae, stars, figures and abstract forms. Among the French artist's inspirations were Byzantine icons and an old trip to Tahiti. The result of these colourful experiments can be seen today in books, murals, collages, stained glass windows, wallpapers, etc.

According to a report by Hilary Spurling, in her biography of the artist, in those post-World War II years, now over 75 years old, "Matisse worked without fumbling or hesitation, comparing himself repeatedly in these years to an acrobat or juggler. Mind, hand and eye flowed effortlessly together ("It's like a dance," he said). People who watched him found themselves almost hypnotised by his gliding fingers."

The exhibition "The Grapes of Zeuxis", by Hernâni Reis Baptista, first part of a diptych, which will have its continuity in "The Curtain of Parrhasius", to be inaugurated in November, at Sismógrafo, is a follow-up of the work that has been presented by the artist, namely the one where we detect an approach to issues

1
Manduca sexta /
Manduca sexta

2
Rosa /
Rose

3
Tigre /
Tigre

4
Peixe fantasma /
Ghost fish

5
Bicho-pau /
Stick insect

6
Begonia maculata /
Begonia maculata

7
Leopardo /
Leopard

8
Lula /
Squid

9
Abutre barbudo vermelho /
Red bearded vulture

10
Polvo comum /
Common octopus

11
Dragão barbudo /
Bearded dragon

12
Boa Cubana /
Cuban boa

13
Zebra das planícies /
Plains zebra

14
Caranguejo porcelana /
Porcelain crab

Impressão fotográfica
e pigmento sobre mdf e vinil
Photographic print and
pigment on mdf and vinyl
100 x 142 cm
2019

HERNÂNI REIS BAPTISTA

(Vila do Conde, 1986) vive e trabalha no Porto. É licenciado em Artes Plásticas – Multimédia, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde foi selecionado com o prémio de aquisição da exposição de finalistas em 2013. Começou a expor em 2011, de onde se destacam as exposições colectivas “CAVE”, na SOLAR, Galeria de Arte Cinemática (Vila do Conde, 2012), “Sem Quartel”, no Sismógrafo (Porto, 2014), “Quando alguém morria os gregos perguntava: tinha paixão” (Porto, 2016) e “Não é ainda o Mar” (Gaia, 2018), ambas com curadoria de Óscar Faria, entre outras. Apresentou individualmente “Mesa” e “Falha” no Espaço Campanhã (Porto, 2011 e 2013), “Tropismos”, no Espaço Vêsta (Porto, 2015), “T-1000”, na Floating Islands, Maus hábitos (Porto, 2015), “Dog eat dog, no Sismógrafo (Porto, 2016, Curadoria de Óscar Faria) e “Intraduzibilidade, Untranslatability, Unübersetzbarkeit”, no Klub Genau, a par do festival de arte “KARAT, the ocean and the river” (Colónia, Alemanha, 2013), “The Confession of the flesh”, na Kubik Gallery (Porto, 2018), entre outras. O seu trabalho está representado em coleções privadas e instituições internacionais, como a Fondazione Sandretto re Rebaudengo, Torino, Italia, entre outras. Participou também em residências artísticas na qual se destaca a “360° Context and Process”, pela Triangle Network no espaço Hangar (Lisboa, 2015) e Inter.Meada (Alvito, 2017). Trabalha maioritariamente com instalação, escultura, video, e diversos processos digitais.

(Vila do Conde, 1986) lives and works in Porto. He has a degree in Fine Arts – Multimedia, from the Faculty of Fine Arts of the University of Porto, where he was selected with the acquisition prize in the finalists exhibition in 2013. He began to exhibit in 2011, highlighting the group exhibitions “CAVE”, at SOLAR, Cinematic Art Gallery (Vila do Conde, 2012), “Sem Quartel”, at Sismógrafo (Porto, 2014), “When someone died the Greeks asked: did he had passion ”(Porto, 2016) and “Não é ainda o mar” (Gaia, 2018), both curated by Óscar Faria, among others. Individually he presented “Mesa” and “Falha” at Espaço Campanhã (Porto, 2011 and 2013), “Tropismos”, at Espaço Vêsta (Porto, 2015), “T-1000”, at Floating Islands, Maus hábitos (Porto, 2015), “Dog eat dog”, at Sismógrafo (Porto, 2016, Curated by Óscar Faria) and “Intraduzibilidade, Untranslatability, Unübersetzbarkeit”, at Klub Genau, part of “KARAT, the ocean and the river” art festival (Cologne, Germany, 2013), “The Confession of the flesh”, at Kubik Gallery (Porto, 2018), among others. His work is represented in private collections and international institutions, such as Fondazione Sandretto re Rebaudengo, Torino, Italia, among others. He also participated in artistic residencies like “360° Context and Process” by Triangle Network in Hangar (Lisbon, 2015) and Inter.Meada (Alvito, 2017). He works mainly with installation, sculpture, video, and various digital processes.

É COMO UMA DANÇA ÓSCAR FARIA

Na última década da sua vida, Matisse dedicou-se a criar obras desenhadas com uma tesoura, os “papéis recortados”. Estes trabalhos, que lhe recordavam o cinzelar dos escultores, declinaram-se em muitos motivos: animais, plantas, algas, estrelas, figuras e formas abstractas. Entre as inspirações do artista francês contavam-se os ícones bizantinos e uma antiga viagem ao Taiti. O resultado destas coloridas experiências pode ser hoje observado em livros, murais, colagens, vitrais, papéis de parede, etc.

Segundo um relato de Hilary Spurling, na sua biografia do artista, nesses anos do pós II Guerra Mundial, já com mais de 75 anos, “Matisse trabalhava sem tatear ou hesitar, comparando-se repetidas vezes nessa época a um acrobata ou a um malabarista. A mente, a mão e o olho fluíam juntos sem esforço (“É como uma dança”, disse ele). Aqueles que o observavam acabavam hipnotizados por seus dedos deslizantes.”

A exposição “As uvas de Zeuxis”, de Hernâni Reis Baptista, primeira parte de um díptico, que terá a sua continuidade em “A cortina de Parrásio”, a inaugurar em Novembro, no Sismógrafo, dá seguimento ao trabalho que tem vindo a ser apresentado pelo artista, nomeadamente aquele onde se detecta uma aproximação a questões relacionadas não só com as vidas animal e vegetal, mas também com os diálogos interespecies e respectivas mutações.

Na Casa das Artes, é revelado um novo conjunto de trabalhos, por onde passa uma série de tropos comuns à arte e à natureza. Ideias relacionadas com mimesis, camuflagem, ilusão, engano, *trompe-l'œil* e ruína emergem de obras onde se observam plantas, animais e minerais, que têm em comum a capacidade de se confundirem com o meio ambiente. Existe ainda uma outra camada, por agora invisível, que adensa o mistério acerca destas peças também possíveis de interpretar como memoriais de um mundo em vias de extinção.

Quem desce as escadas até ao piso inferior da Casa das Artes depara-se com um cenário que pode gerar sensações contraditórias. Se, numa primeira aproximação são as formas e as cores que captam a atenção do espectador, quando este percorre a exposição corre o risco de se sentir habitado por um certo desconforto, pois, diante de si, no chão, sobre um fundo amarelo, estão alinhadas 14 espécies numa apresentação algo inquietante: subtilmente vai-se manifestando em nós uma série de memórias de imagens relacionadas quer com desastres naturais, quer com assassinios em massa. E, de repente, já não conseguimos deixar de nos ver ali, nós mesmos, enquanto corpos mortos, extintos de toda aquela beleza.

Numa instalação minimalista, com uma iluminação ténue, procurou-se assim criar as condições para o aparecimento de uma certa tensão entre os trabalhos e o observador. A pele das obras, que mimetiza não só animais, plantas e minerais, mas também o mármore – contrastando com os materiais usados na arquitetura envolvente –, procura iludir o olhar. A película amarela que lhes serve de