

VERMELHO

Z(s)ONAMACO 2020

Tania Candiani

Gordas

Estas obras pictóricas forman parte de una extensa instalación titulada "Gordas" (Mujeres gordas), 2002-2005, que se centra en el cuerpo femenino y el entorno que lo define. Esculturas, videos, luces de neón, objetos reciclados, libros de recetas dietéticas e incluso recomendaciones médicas han dado forma a las diferentes versiones de esta exposición. Para Tania Candiani, el tema de la esbeltez se encuentra en el centro de sus ideas, aunque se aleja del extremo opuesto, el de la corpulencia y los métodos tortuosos que se emplean para lograr la figura que se desea. Las revistas de moda, los programas de televisión, las clínicas especializadas en reducir el tamaño, los tratamientos médicos, las píldoras y el papel principal que los gimnasios han adquirido en el entorno de la ciudad contemporánea, definen la psique del nuevo ego femenino y la concepción cultural que analiza Candiani.

Repulsión (Repulsión) es un pictóricos que desafían la técnica en sí. Comenzando con dibujos en lienzo, el artista ha decidido coser los cuerpos en el lienzo. Tania parece reproducir una de las técnicas más comúnmente empleadas para lograr el grado deseado de esbeltez, aludiendo a la industria de la cirugía estética; sin embargo, a través de su enfoque, la artista también abarca un sentido genérico de encarcelamiento al asumir un trabajo femenino tradicional, la costura, que dota a su discurso de una severidad y calidad dramática que raya en el cinismo.

These pictorial works form part of an extensive installation entitled "Gordas" (Fat Women), 2002-2005, which focuses on the female body and the environment that defines it. Sculptures, video, neon lights, recycled objects, dietary recipe-books and even medical recommendations have shaped the different versions of this exhibition. For Tania Candiani, the theme of slenderness lies at the heart of her ideas, although she departs from the opposite extreme, that of corpulence and the tortuous methods that are employed to achieve the figure that is desired. Fashion magazines, television programs, clinics specializing in reducing size, medical treatments, pills and the leading role that gymnasiums have acquired in the contemporary city environment, all define the psyche of the new female ego and the cultural conception that Candiani analyzes.

Repulsión (Repulsion) is a pictorial volumes that challenge the technique itself. Starting with drawings on canvas, the artist has decided to sew the bodies on the canvas. Tania seems to reproduce one of the techniques that is most commonly employed in order to achieve the desired degree of slenderness, alluding to the aesthetic surgery industry; however, through her approach the artist also encompasses a generic sense of imprisonment by assuming a traditional female labor - sewing - which endows her discourse with a severity and dramatic quality that borders on cynicism.

Gordas - Centro Cultural Tijuana - Tijuana, México - 2002

Tania Candiani
Repulsión I - da série Gordas
2002 - 2005

190 x 190 cm
pintura acrílica, carbón y hilo de algodón cosido sobre lienzo
[acrylic paint, charcoal and cotton thread sewn on canvas]

Tania Candiani
Soft Column. (Three bodies swings in a warehouse)
2003
250 x 30 x 25 cms
Loneta de algodón y lana cruda, abrazaderas, estructura y gancho de hierro
[Cotton canvas and raw wool, iron clamps, structure and hook]

Carla Zaccagnini

Alfabeto Fonético Aplicado:

I Care More For Justice Than I Do For Art

Los alfabetos radiofónicos, utilizados y reconocidos internacionalmente, se originaron en las dos llamadas guerras mundiales, en el siglo pasado. Estos alfabetos acrofónicos (en los que cada palabra representa su letra inicial) se utilizan para evitar interpretaciones erróneas y mantener las probabilidades de errores al menos, cada vez que la comprensión mutua de una combinación de letras parece ser crucial.

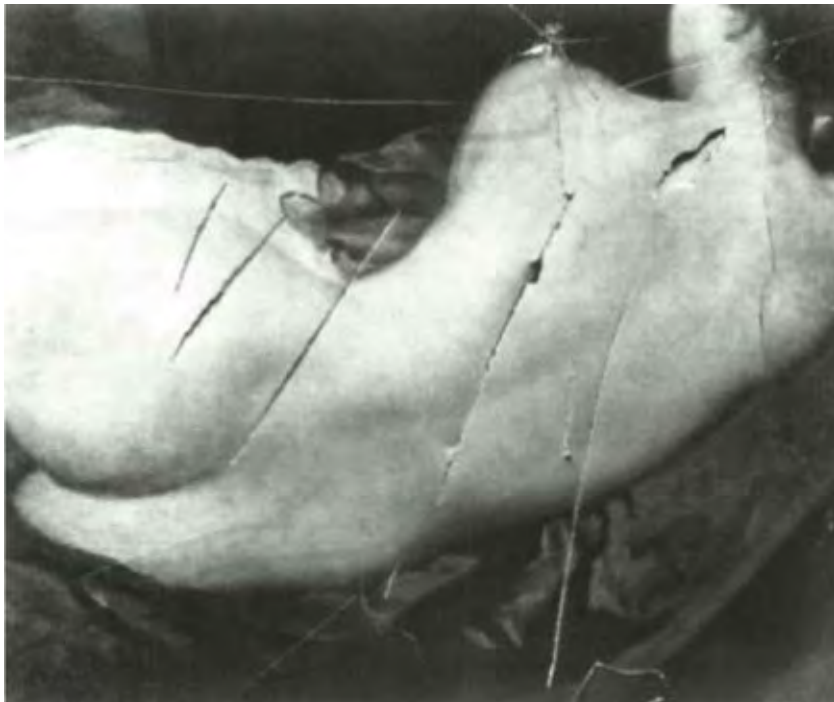
Carla desarrolló un nuevo alfabeto, tratando de encontrar la cantidad máxima de palabras que existen en la cantidad máxima de idiomas, eligiendo palabras derivadas de diferentes fuentes, aparentemente sin ningún criterio fijo, aparte de los comunes, intuitivos e intuitivos. La pieza existe en varias versiones, ya que el artista a menudo desarrolla una idea a través de varias formas estéticas que afinan, llevan más lejos, se desvían y profundizan el pensamiento conceptual inicial.

*

Mary Richardson fue la agente del ataque más llamativo contra las obras de arte practicadas por los sufragistas ingleses. El 10 de marzo de

1914, Richardson ingresó a la Galería Nacional de Londres, y golpeó siete veces la "Venus de Rokeby" de Diego Velázquez con una cuchilla. El ataque fue planeado como una protesta contra el arresto de la líder sufragista Emmeline Pankhurst y sus malos tratos en prisión. Richardson estudió bellas artes y planeó minuciosamente su acto. En su defensa durante el juicio, se dirigió al tribunal reconociendo la anticipación de su acto y declaró: "He sido estudiante de arte, y supongo que me importa tanto el arte como cualquiera que estaba en la galería cuando presenté mi protesta". . Pero me importa más la justicia que el arte, y creo firmemente que cuando una nación cierra los ojos a la justicia y prefiere que las mujeres que luchan por la justicia sean maltratadas, maltratadas y torturadas, esas acciones como el mío debería ser comprensible; No digo excusable, pero debe entenderse".

Fue a partir de este testimonio que Zaccagnini tomó la frase para el nuevo trabajo que combina dos de sus trabajos e investigaciones más constantes de la última década, "Alfabeto Fonético Aplicado" y "Elementos de belleza".

Carla Zaccagnini

Alfabeto Fonético Aplicado:

I Care More For Justice Than I Do For Art

The radiophonic alphabets, internationally used and recognized, originated from the two so-called world wars, in the last century. These acrophonic alphabets (in which each word represents its initial letter) are used to avoid misinterpretations and keep mistakes probabilities to the very least, every time the mutual understanding of a combination of letters seems to be crucial.

Carla Developed a new alphabet, trying to find the maximum number of words that exist in the maximum number of languages, choosing words deriving from different sources, apparently without any fixed criteria apart from commonsensical, intuitive ones. The piece exists in several versions, as the artist often develops an idea through various aesthetic forms that fine-tune, take further, digress from and deepen initial conceptual thought.

*

Mary Richardson was the agent of the most striking attack on works of art practiced by the English suffragists. On March 10, 1914,

Richardson entered the National Gallery in London, and struck Diego Velazquez's "Rokeby Venus" seven times using a cleaver. The attack was planned as a protest against the arrest of suffragette leader Emmeline Pankhurst and her ill-treatment in prison. Richardson studied fine arts and minutely planned her act. In her defense during her trial, she addressed the court acknowledging the anticipation of her act and stated: "I have been a student of art, and I suppose I care as much for art as anyone who was in the gallery when I made my protest. But I care more for justice than I do for art, and I firmly believe that when a nation shuts its eyes to justice, and prefers to have women who are fighting for justice ill-treated, mal-treated, and torture, that such actions as mine should be understandable; I don't say excusable, but it should be understood."

It was from this testimony that Zaccagnini took the phrase for the new work that combines two of her most constant works and researches of the last decade, "Alfabeto Fonético Aplicado" and "Elements of Beauty".

A	--	ATLAS
B	----	BRAVO
C	----	CAMPING
D	---	DIASPORA
E	·	EDEN
F	----	FLORA
G	---	GRAFFITI
H	----	HAREM
I	·	IRIS
J	----	JAZZ
K	---	KARAOKE
L	----	LIBIDO
M	--	MAGENTA
N	--	NINJA
O	---	OPERA
P	----	PUMA
Q	----	QUASAR
R	---	RADIO
S	---	SAGA
T	-	TAXI
U	---	UTOPIA
V	----	VIRUS
W	---	WATT
X	----	XANADU
Y	----	YOGA
Z	----	ZORRO

Carla Zaccagnini

Alfabeto fonético aplicado VII: Me importa más la justicia que el arte

2009 / 2019

69 x 500 x 6 cm

esmalte sintético sobre madeira freijó

[synthetic enamel on brazilian-walnut]

MENTA EDEN IRIS MAC

MENTA ATLAS SAGA L

SAR UTOPIA EDEN E

Claudia Andujar

Marcados

1944 - Primero encontré a aquellos “marcados para la muerte” cuando tenía trece años. Fue en Transilvania, Hungría, al final de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre, mis parientes, mis amigos de la escuela, habían sido “marcados” con una estrella amarilla de David cosida en la ropa a la altura del pecho para identificarlos, aterrorizarlos, intimidarlos y luego deportarlos al exterminio. campamentos Se podía sentir en el aire que algo terrible estaba por suceder. [...]

1980 - Casi cuarenta años después, ya viviendo en Brasil como fotógrafo dedicado a la causa indígena, acompañé a algunos médicos en expediciones de ayuda médica. Desde 1973, durante los años del “milagro brasileño”, el territorio yanomami en la Amazonía brasileña fue invadido con la apertura de una carretera. Con la minería, floreció la búsqueda de oro, diamantes, casiterita, minas clandestinas y no tan clandestinas. Muchos yanomami fueron víctimas, marcados por estos tiempos oscuros cuando la enfermedad llegó a su tierra. Nuestro modesto grupo de salvación, solo dos médicos y yo, nos sumergimos

en la selva amazónica. Nuestra intención era comenzar a organizar el trabajo en torno a los problemas de salud. Una de mis actividades fue registrar las comunidades yanomami en archivos. Para hacer esto, colgamos un letrero con un número alrededor del cuello de cada yanomami: “vacunados”. Fue un intento de salvación. Hemos creado una nueva identidad para ellos, sin duda, un sistema ajeno a su cultura. [...]

2008 - Es este sentimiento ambiguo lo que me ha llevado, sesenta años después, a transformar el simple registro de los yanomami como “personas, marcadas para vivir”, en un trabajo que cuestiona el método de etiquetar a las personas para cualquier fin. Ahora veo este trabajo, un esfuerzo objetivo para organizar e identificar a una población en riesgo de extinción, como algo al borde de una pieza conceptual.

Claudia Andujar

Claudia Andujar

Marcados

1944 - First I found those “marked to die” when I was thirteen. It was in Transylvania, Hungary, at the end of World War II. My father, my relatives, my friends from school, had been “marked” with a yellow star of David sewn in the clothes at chest level to identify, terrorize, intimidate and then deport them to extermination camps. You could feel in the air that something terrible was about to happen.

[...]

1980 - Almost forty years later, already living in Brazil as a photographer dedicated to the indigenous cause, I accompanied some doctors on medical aid expeditions. Since 1973, during the “Brazilian miracle” years, the Yanomami territory in the Brazilian Amazon was invaded with the opening of a highway. With mining, the search for gold, diamonds, cassiterite, clandestine and not-so-clandestine mines flourished. Many Yanomami were victims, marked by these dark times when the disease reached their land. Our modest salvation group, just two doctors and I, plunged into the Amazon rainforest. Our intention was to start organizing work around health problems. One

of my activities was to register the Yanomami communities in archives. To do this, we hung a sign with a number around the neck of each Yanomami: “vaccinated.” It was an attempt at salvation. We created a new identity for them, without a doubt, a system alien to their culture.

[...]

2008 - It is this ambiguous feeling that has led me, sixty years later, to transform the simple record of the Yanomami as people, “marked to live”, in a work that questions the method of labeling people for any purpose. Now I see this work, an objective effort to organize and identify a population at risk of extinction, as something on the edge of a conceptual piece.

Claudia Andujar

Claudia Andujar

Vertical 14 (Ajarani, RR) - da série Marcados

1984

57 x 38,5 cm cada parte de 4 [each part of 4]

gelatina e prata sobre papel Ilford Multigrade Classic 1K brilhante

[gelatin and silver on Ilford Multigrade Classic 1K glossy paper]

André Komatsu

Contrato social

Periódicos están cubiertos por una capa de plomo que solo permite vislumbrar sus títulos, bloqueando cualquier lectura adecuada. El plomo, en virtud de las aplicaciones progresivas de la energía atómica, se ha vuelto cada vez más importante como protección contra la radiación gracias a su excelente resistencia a la corrosión. Sin embargo, el material es extremadamente tóxico para el cuerpo humano. La manta de plomo de Komatsu nos protege y contamina al mismo tiempo.

Newspapers are covered by a blanket of lead that allows for only a glimpse of their titles, blocking any proper reading. Lead, by virtue of progressive applications of atomic energy, has become increasingly important as shielding against radiation thanks to its excellent corrosion resistance. The material is, however, extremely toxic to the human body. Komatsu's lead blanket thus both protects us and contaminates us at the same time.

André Komatsu

Reforma - da série Contrato social

2018-2019

56,5 x 32,5 cm

periférico, hoja de plomo de 1,5 mm y clavo de acero
[newspaper, 1.5mm lead blade and steel nail]

VERMELHO

Rua Minas Gerais, 350
01244 010
São Paulo, Brasil

galeriavermelho.com.br
+55 11 3138 1520
juan@galeriavermelho.com.br