

VERMELHO

Detanico Lain

Sobre a terra, sob o céu

13.08.2022 - 10.09.2022

Sobre a terra, sob o céu

2022

tinta acrílica sobre parede
[acrylic paint on wall]

A Vermelho apresenta, de 13 de agosto a 10 de setembro, Sobre a terra, sob o céu, nova individual da dupla Detanico Lain. Essa será a oitava exposição individual da dupla na galeria. Angela Detanico e Rafael Lain fazem parte do grupo que trabalha com a Vermelho desde sua fundação em 2002.

As obras de Detanico Lain sugerem, por meio de escritas distintas, ideogramas e mapas, formas e estratégias de se perceber a natureza e o corpo humano que apontam para novas cartografias. Imbuídas de referências científicas, matemáticas e literárias, suas obras lidam com temas relacionados ao tempo, ao espaço, à memória, à linguagem e à história.

Em sua 8ª individual na Vermelho, os artistas abordam assuntos ligados à paisagem, seja ela cultural ou natural. Logo na fachada da galeria, o trabalho que nomeia a exposição cria um horizonte vertical, onde “sobre a terra” e “sob o céu” são escritos de baixo para cima e de cima para baixo, respectivamente. No encontro dos dois períodos, uma divisão que inverte o sentido da leitura cria um corte horizontal que se impõe como uma fronteira que pautará o campo de investigação linguística da exposição.

Vermelho presents, from August 13th to September 10th, Sobre a terra, sob o céu [Over the Earth, under the sky], a new solo exhibition by the duo Detanico Lain. Angela Detanico and Rafael Lain are part of the group that has worked with Vermelho since its foundation, in 2002.

Detanico Lain's works suggest, through different scripts, ideograms and maps, ways and strategies for perceiving nature and the human body that point to new cartographies. Imbued with scientific, mathematical and literary references, their works deal with themes related to time, space, memory, language and history.

In their 8th solo exhibition at Vermelho, the artists address issues connected to the landscape, whether cultural or natural. Right on the gallery's façade, the work from which the exhibition is named creates a vertical horizon, where “over the earth” and “under the sky” are written from the bottom to the top and from the top to the bottom, respectively. At the meeting of the two sentences, a division that inverts the meaning of the reading creates a horizontal cut that imposes itself as a border guiding the field of linguistic investigation at the exhibition.

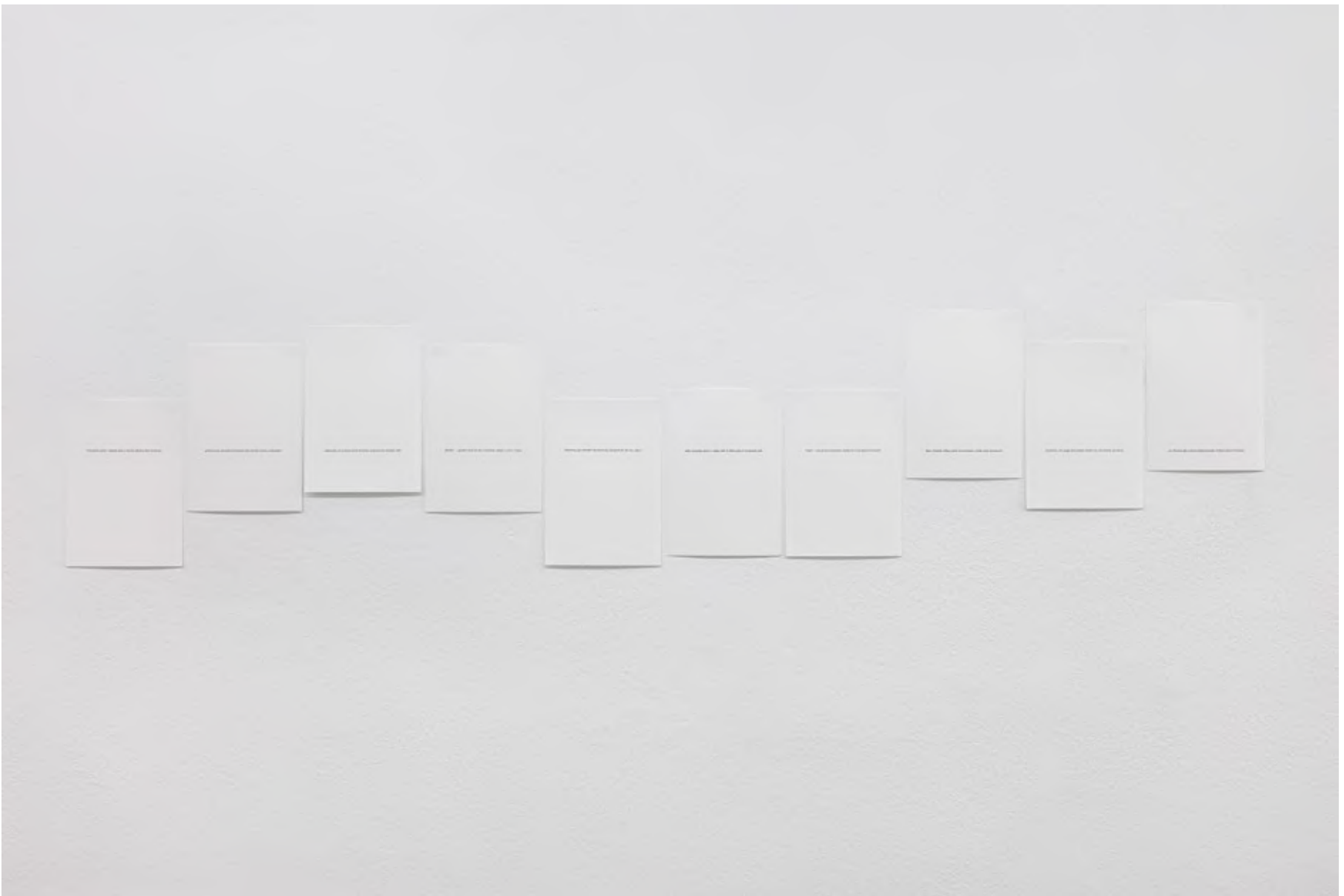

1111
1111
1111

Horizonte do Sertão

Ao entrar na galeria, o trabalho Horizonte do Sertão (2018) mostra uma linha horizontal organizada a partir da presença da palavra horizonte no livro Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa. Nessa série de trabalhos, Angela Detanico e Rafael Lain procuram pela palavra horizonte em determinado livro, escaneiam suas páginas e apagam todas as linhas de texto, deixando apenas aquelas em que a palavra horizonte está escrita. Depois de reimprimir as páginas em tamanho natural, os artistas organizam a montagem perfilando as linhas de texto e criando um horizonte de palavras. o número de partes que compõe cada trabalho é dado pelo número de linhas com a palavra horizonte em cada livro.

Upon entering the gallery, the work Horizonte do Sertão (2018) [Wilderness' horizon] shows a horizontal line emanating from the presence of the word 'horizon' in the book Grande sertão: veredas, by João Guimarães Rosa. In this series of works, Angela Detanico and Rafael Lain search for the word 'horizon' in a particular book, scan its pages and erase all the lines of text, leaving only those in which 'horizon' is written. After reprinting the full-size pages, the artists organize the montage by profiling the lines of text and creating a horizon of words. The number of parts that make up each work is given by the number of lines with the word 'horizon' in each book.

Horizonte do Sertão

2018

23 x 16 cm cada parte de 10 [each part of 10]

impressão digital sobre papel olin blanc naturel 170 gr

[digital printing on 170 gr olin blanc naturel paper]

Viajar! — mas de outras maneiras: transportar o sim desses horizontes!...

dasse. Soltando rédeas, entrei nos horizontes. Aonde entrei, na areia cin-

horizontes. Até amigo meu pudesse mesmo ser; um homem, que ha

Metamorfoses

Metamorphoses

Na sala principal, dois textos em latim são aplicados com carvão sobre as paredes que ladeiam o espaço, formando duas grandes árvores. Na série Metamorfoses, Detanico e Lain baseiam-se na obra de mesmo título do poeta latino Ovídio, que narra episódios vividos por personagens da mitologia grega e as transformações que dão nome ao livro: homens que se transformam em rios, em flores e em rochas; ninfas que são transformadas em sons; deuses que se transformam em pássaros. Cada obra da série narra uma dessas transformações. Na exposição estão presentes Píramo e Tisbe (Metamorfoses) e Dríade (Metamorfoses).

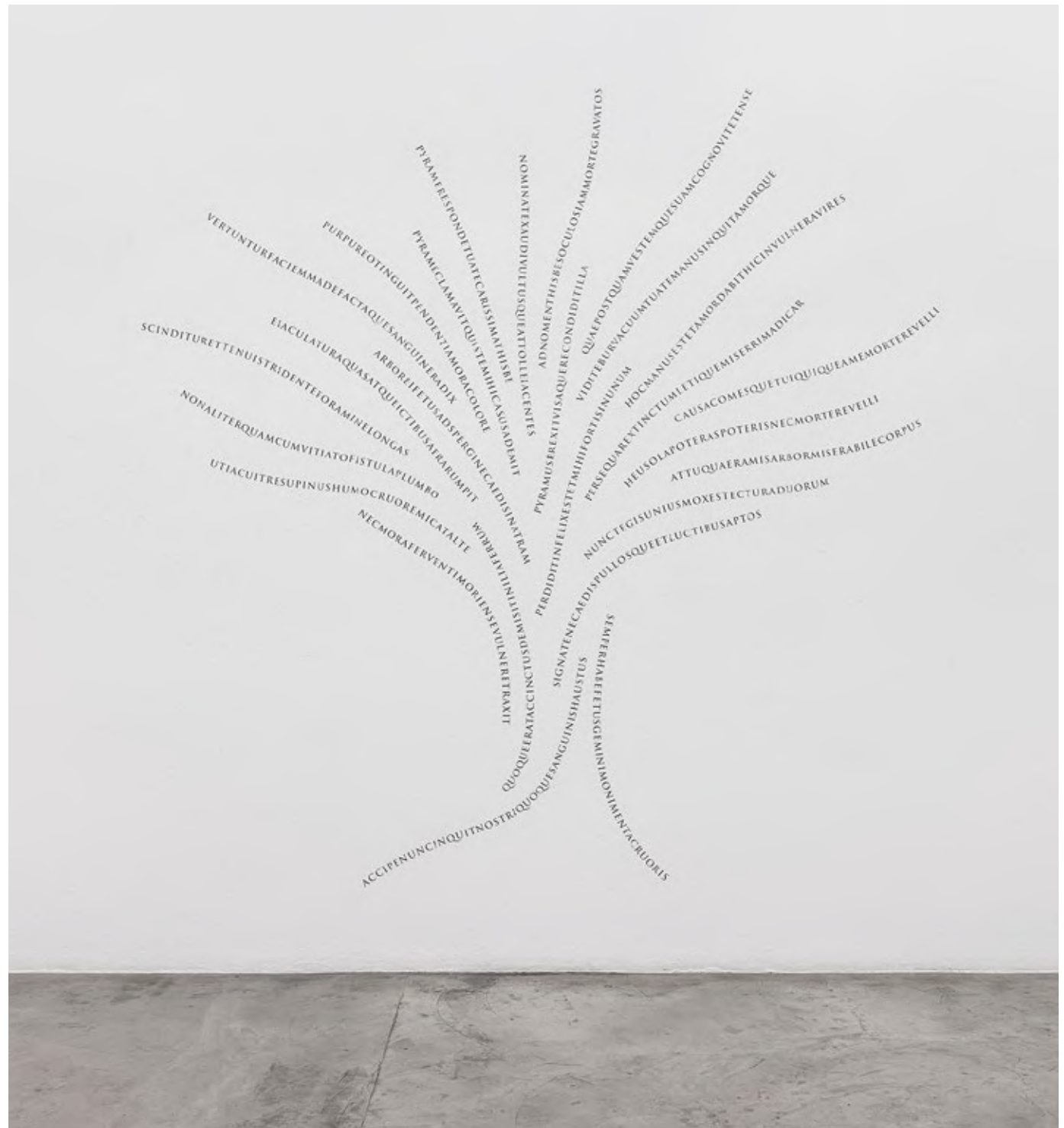
In the main room, two texts in Latin are applied with charcoal on the walls that flank the space, forming two large trees. In the series Metamorphoses, Detanico and Lain create from the work of the same title by the Latin poet Ovid, narrating episodes lived by characters from Greek mythology and the transformations that give the book its name: men who transform themselves into rivers, flowers and rocks; nymphs that are transformed into sounds; gods that transform themselves into birds. Each work in the series narrates one of these transformations. The exhibition includes Píramo e Tisbe (Metamorphoses) and Dríade (Metamorphoses).

Píramo e Tisbe (Metamorfoses)

2022

270 x 275 cm

carvão sobre parede
[charcoal on wall]

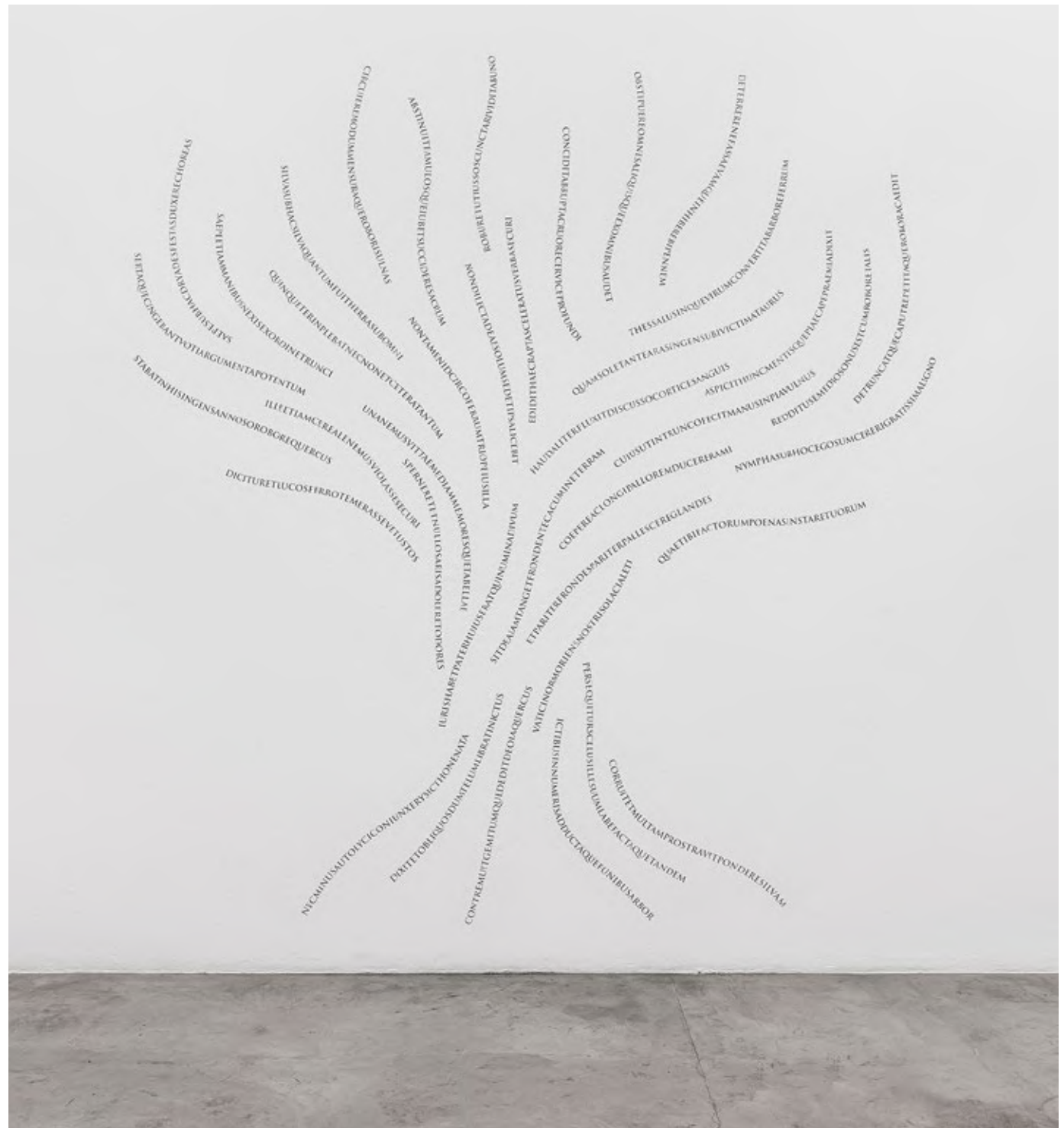
ACCIPENUNCINQUITNOSTRIQUOQUE SANGUINIS HAUSTUS
SEMPER HABETUS GEMINI MONUMENTA CRUORIS
SIGNA TENECADIS PULLOSQUE ET LUCTIBUS APTOS
PERDIDIT IN FELIX EST MIHI FORTIS IN UNUM
PEREQUARE IN TUMULTU QUAE MORS ET QUAE MORTE REVELLI
NUNC TEGIS UNUS MOX EST CURA DUORUM
ATTU QUAE RAMIS ARBOR MISERABILE CORPUS
HEU SOLA POTERAS POTERIS NEC MORTE REVELLI
CAUSA COMES QUAE TU QUAE EAM MORTE REVELLI
HOC MANUS ET MORDABIT HIC INVULNERAVIRES
QUAE POST QUAE VESTENQUE SUAM COGNOVIT ET TENSE
VIDIT BUI RIVACUUM TUATE MANUS INQUITAMORQUE
AD NOME NTHIBES OCULOSIA M MORTE GRAVATOS
NOMINATE MAUDIDIT USQUE TITOLETICENTIS
PYRAMUS ERIT VISI QUAE ERIC ONDI DITILLA
PYRAMI CLAMAVIT QUAE STENI HIC ADUS ADMIT
PURPUREO TINGUIT PENDENTIAMORACIORE
PYRAMI ERIT VISI QUAE ERIC ONDI DITILLA
EIA CULATURA QUAE SANGUINIS HAUSTUS
ARBOR ET TUS AD SPERGINE CAEDIS IN ATRAM
NON ALITER QUAE CUM VITIAT OFISTULA PLUMBO
UT IACUIT RESUPINUS HUMOCRUO EMICATA LITE
NEC MORAE FERVENTI MORI ENSE VULNERA RAXIT
SCINDITURE TENUIS TRIDENTE FORAMINE LONGAS
EIA CULATURA QUAE SANGUINIS HAUSTUS
VERTUNTUR FACIEM MADEFACTA QUAE SANGUINIS HAUSTUS
PYRAMI ERIT VISI QUAE ERIC ONDI DITILLA

Píramo e Tisbe (Metamorfoses)

2022

270 x 275 cm

carvão sobre parede
[charcoal on wall]

ONGIPALL

ERPALLESCEREGGLANDES

TI

QUAETIBIFACTO

Corpos verdes

Green bodies

Na mesma sala apresenta-se *Corpos verdes* (2022), um poema em 14 imagens escrito em Biotipo, um sistema de escrita baseado em imagens dos corpos dos artistas. Detanico e Lain se fotografaram e recortaram partes dos seus corpos para designar com imagens cada uma das letras do alfabeto. O sistema se divide em diferentes tons de verde, que definem a ordem em que as palavras sobrepostas devem ser lidas, do mais escuro para o mais claro. As deformações desses segmentos de corpos fazem lembrar imagens de folhagens. O poema fala de um corpo em metamorfose constante entre o mundo, a palavra e a natureza. Das 14 imagens, 5 estão na exposição.

In the same room, *Corpos verdes* (2022) [Green bodies] is presented, a poem in 14 images written in Biotipo, a writing system based on images of the artists' bodies. Detanico and Lain photographed themselves and cut out parts of their bodies to designate with images each of the letters in the alphabet. The system is divided into different shades of green, defining the order in which the overlapping words should be read, from darkest to lightest. The deformations of these body segments are reminiscent of images of foliage. The poem speaks of a body in constant metamorphosis between the world, the word and nature. Of the 14 images, five are shown in this exhibition.

Corpos Verdes - corpo verde vivo mundo

2022

150 x 83 cm

impressão pigmentada sobre papel kozo awagami 110g
[pigment print on kozo awagami paper 110g]

Corpos Verdes - gentepalavranaturezahumana

2022

150 x 83 cm

impressão pigmentada sobre papel kozo awagami 110g
[pigment print on kozo awagami paper 110g]

Corpos Verdes - humanaflorestavivametamorfose

2022

150 x 83 cm

impressão pigmentada sobre papel kozo awagami 110g
[pigment print on kozo awagami paper 110g]

Corpos Verdes - metamorfosesercorpoverde

2022

150 x 83 cm

impressão pigmentada sobre papel kozo awagami 110g
[pigment print on kozo awagami paper 110g]

Corpos Verdes - mundocicloselvagente

2022

150 x 83 cm

impressão pigmentada sobre papel kozo awagami 110g
[pigment print on kozo awagami paper 110g]

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Vanitas

Na saída da sala, em direção ao segundo andar da galeria, encontra-se uma obra da série Vanitas (2018). Nessa série, palavras que se referem à passagem do tempo são escritas com o sistema de escrita Vanitas, em que cada letra do alfabeto é designada por uma determinada quantidade de flores dentro de vasos. Um vaso com uma flor corresponde à letra A, um vaso com duas flores, à letra B, e assim por diante. Na exposição estão presentes duas obras da série Vanitas, Vida, escrita com antúrios vermelhos, e Tempo, escrita com cravos brancos. Aqui, natureza real (flores) e natureza convencional (tempo) se encontram sob uma única perspectiva.

Esse cruzamento ainda deixa a dúvida: qual o momento certo de trocar as flores dos vasos?

Exiting the room toward the second floor of the gallery, there are works from the series Vanitas (2018). In this series, words that refer to the passage of time are written with the Vanitas writing system, in which each letter of the alphabet is designated by a certain number of flowers within vases. A vase with one flower corresponds to the letter A, a vase with two flowers to the letter B, and so on. The exhibition features two works from the Vanitas series: Vida, written with red anthuriums, and Tempo, written with white carnations. Here, real nature (flowers) and conventional nature (time) meet under a single perspective.

This crossing still leaves the doubt: when is the right time to change the flowers in the vases?

Vida - da série Vanitas

2022

4 vasos de vidro e 36 flores
[4 glass vases and 36 flowers]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

V

I

D

A

Z

Nuvens

Clouds

No andar de cima, o ponto de vista do espectador sai do nível do horizonte e passa a olhar tanto para o céu quanto para a Terra.

Na parede principal se exhibe a série Nuvens (2022), um conjunto de 15 imagens de nuvens brancas sobre fundo azul. À distância, o visitante pode, como em um jogo, procurar formas nas nuvens, mas, ao se aproximar, vê que, na verdade, as nuvens são feitas de letras que formam palavras. Os vocábulos, espalhados pelas manchas, também exigem alguma investigação para desvelar a palavra que lá está.

Upstairs, the viewer's point of view leaves the horizon level and starts looking at both the sky and the Earth.

The main wall displays the series Nuvens (2022) [Clouds], a set of 15 images of white clouds over blue backgrounds. As in a game, the visitor can, from a distance, look for shapes in the clouds, but upon approaching one sees that, in fact, the clouds are made of letters that form words. The letters, scattered throughout the spots, also require some investigation to reveal themselves.

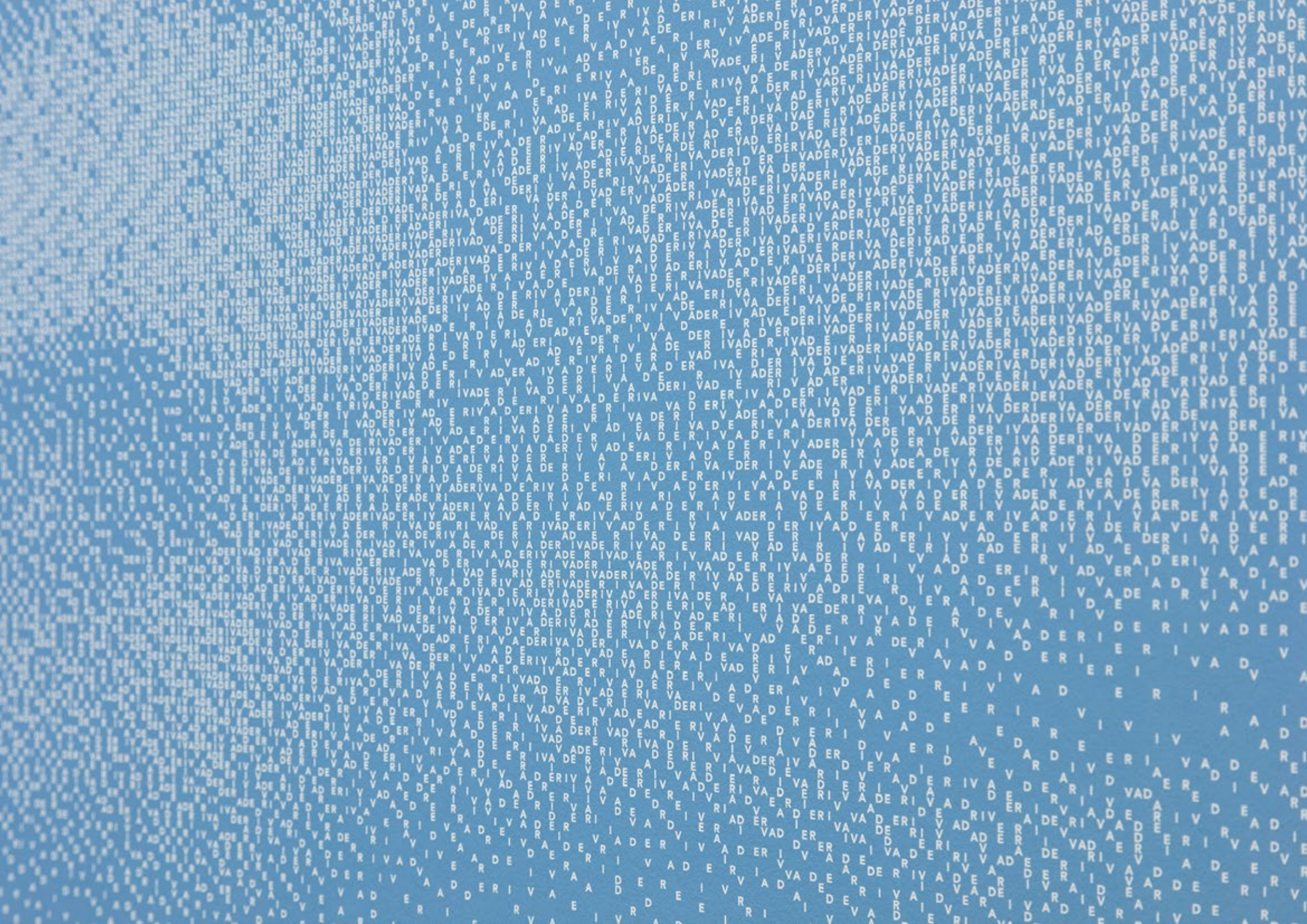
Nuvens - Deriva

2022

65 x 90 cm

impressão pigmentada sobre papel kozo awagami 110g

[pigment print on kozo awagami paper 110g]

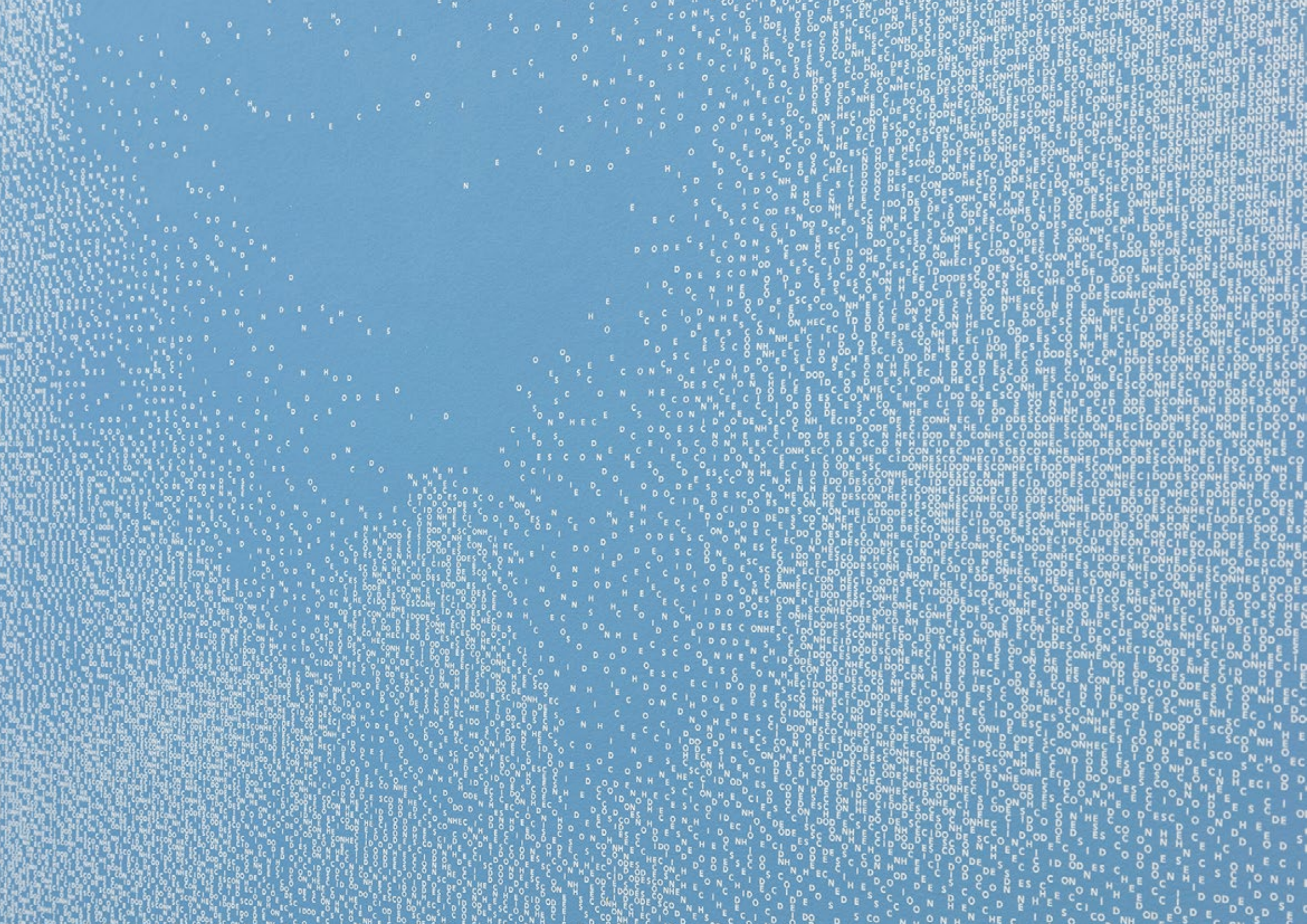
Nuvens - Desconhecido

2022

105 x 190 cm

impressão pigmentada sobre papel kozo awagami 110g

[pigment print on kozo awagami paper 110g]

Nuvens - Nada

2022

26 X 42 cm

impressão pigmentada sobre papel kozo awagami 110g

[pigment print on kozo awagami paper 110g]

Nuvens - Tudo

2022

35 X 42 cm

impressão pigmentada sobre papel kozo awagami 110g

[pigment print on kozo awagami paper 110g]

Atlas (hemisfério sul)

Atlas (southern hemisphere)

Olhando para além das nuvens, encontra-se Atlas (hemisfério sul) (2022), um desenho a lápis carbono sobre parede que representa uma constelação de estrelas visíveis a olho nu e ligadas por linhas retas, como num mapa.

Looking beyond the clouds there is Atlas (southern hemisphere) (2022), a carbon pencil sketch on the wall that represents a constellation of stars visible to the naked eye and connected by straight lines, as in a map.

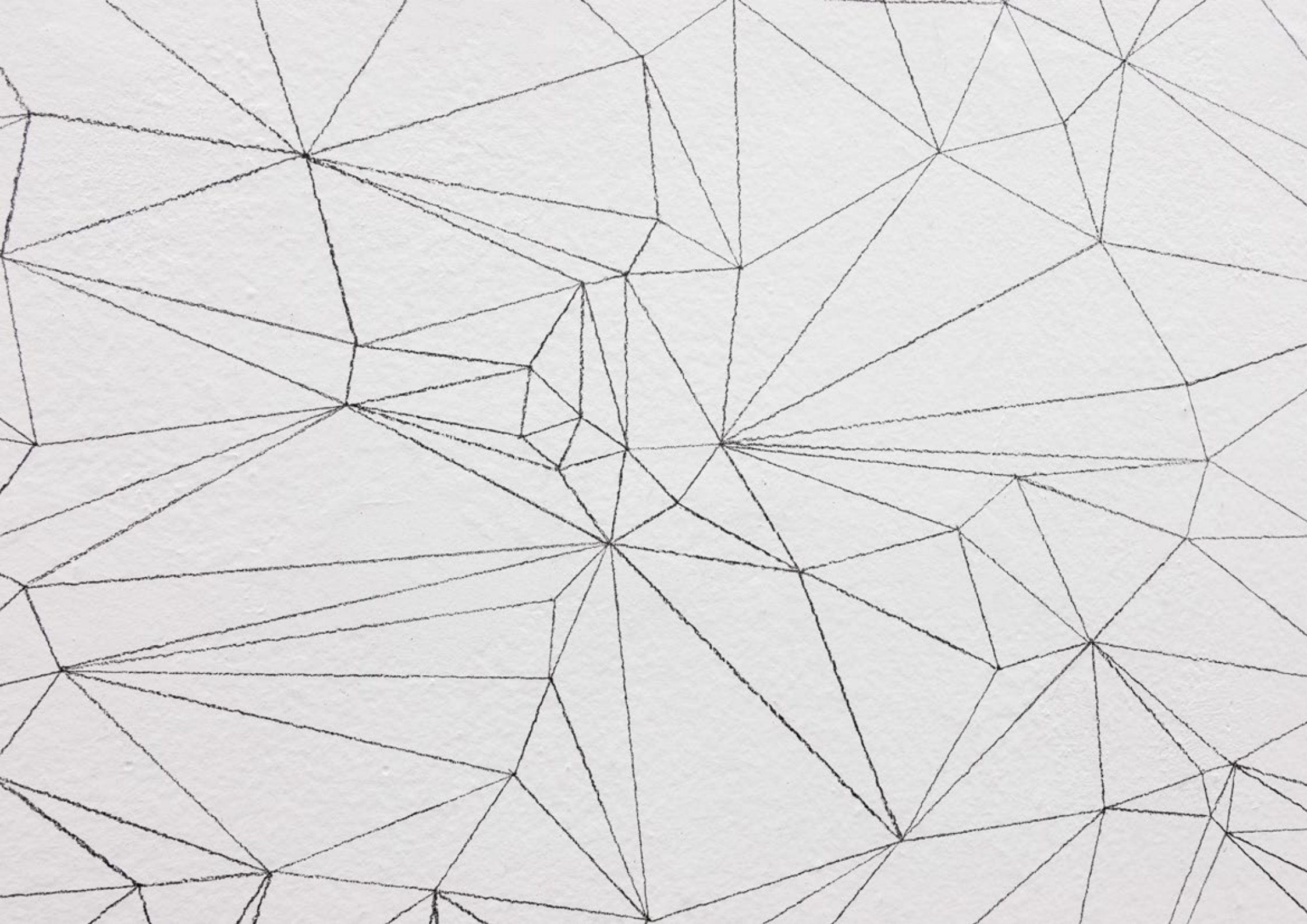

Atlas (hemisfério sul)

2022

150 x 83 cm

desenho mural
[wall drawing]

Tempo - da série Vanitas

2022

5 vasos de vidro e 69 flores
[5 glass vases and 69 flowers]

Terra Incógnita

Unknown Earth

Finalmente, em Terra Incógnita (2022), o título da obra aparece escrito em tinta acrílica sobre tela de linho, utilizando o sistema Timezonetype, desenvolvido por Detanico Lain. Timezonetype é uma tipografia criada a partir da relação entre fusos horários e as letras do alfabeto. A porção de terreno recortada pelo fuso horário é utilizada como a letra que ela designa. As palavras são escritas com pedaços de mapas, criando arranjos que rompem a ordem cartográfica e propõem novas leituras do mundo a partir da palavra.

Finally, in Terra Incógnita (2022) [Unknown Earth], the title of the work appears written in acrylic over linen canvas, using the Timezonetype system, developed by Detanico Lain. Timezonetype is a typography created from the relationship between time zones and the letters of the alphabet. Portions of the map cut by the time zone are used to designate letters. By this way, words are written with pieces of maps, creating arrangements that break the cartographic order and propose new readings of the world based on the written word.

Terra Incognita

2022

150 x 250 cm

verniz acrílico, gesso acrílico sobre linho cru
[acrylic varnish, acrylic plaster on raw linen]

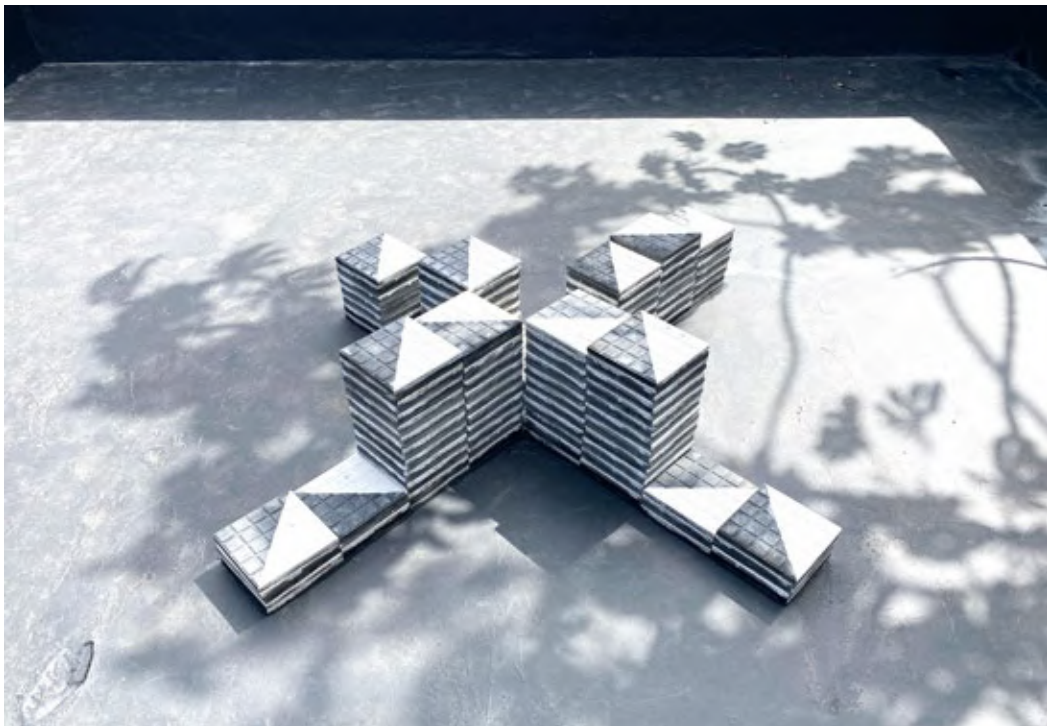

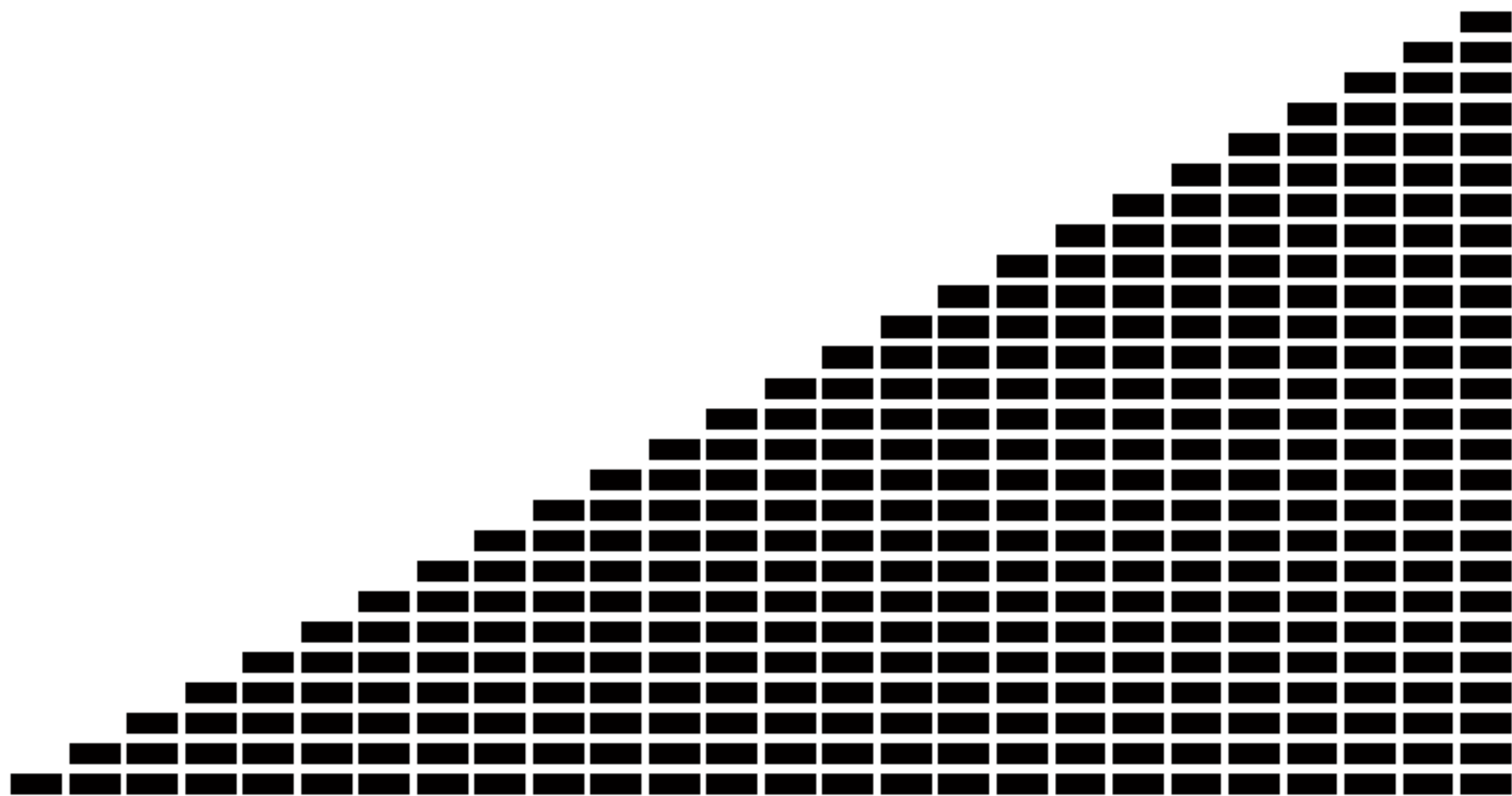
Y X W V U T S R Q P O N Z A B C D E F G H I K L M

Latitude, Longitude, da série Pilha
2022

ladrilhos
[tiles]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VERMELHO

Rua Minas Gerais, 350
01244 010
São Paulo, Brasil

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