

VERMELHO

Tania Candiani

Cerimônia

24.08 - 14.10.2023

É PELA VIDA DAS MULHERES!
♀ LEGALIZA
MULHERES NÃO SÃO MERCADORIA
COFEMINISMO
NÃO vou ter filho de estuprador
MEUS FILHOS NÃO SERÃO MACHISTAS
ELAS SIM!

SEU FILHO A RESPEITAR
LUTE, NÃO CEDA PELA HONRA E GARRA DE SER MULHER NEGRA
SE NADA NOS LIVRA DA MORTE QUE AO MENOS O AMOR NOS SALVE DA VIDA
MEU ÚTERO É LAÍCO
O FEMINISMO PRECISA DAS MULHERES *Trans!*
SOU TRANS SOU LESBICA EU EXISTO
ABAIXO A CULTURA DO ESTUPRO

SEU FILHO NÃO ME TRATE MENOS MULHER
NOSSAS VIDAS NÃO VALEM MENOS QUE A TUA!
O BRASIL É O PAÍS QUE MATA TRANSEXUAIS
VESTIDA OU "PELADA" QUERO SER RESPEITADA
TODA MULHER É LINDA
SOU LIVRE!
A LUTA DAS MULHERES MUDA O MUNDO

QUANDO DIGO NÃO É NÃO
RESPEITA AS MULHERES
NESSE PAÍS!
LUTE COMO UMA GAROTA!!
FEMINISTAS!!
JUNTAS RESISTIREMOS

MEU CORPO TEM DONO E O DONO SOU EU !!!
LUTA É SUBSTANTIVO FEMININO!
NÃO VAMOS FICAR CIENTÍFICAS
NOS VAMOS FAZER UM ESCÂNDALO FEMINISTA
Nem santas Nem putas, MULHERES
"QUEM NÃO SE MOVIMENTA, NÃO SENTE AS CORRENTES QUE O PRENDEM"

EM BRIGA DE MARIDO E MULHER TEM QUE METER A COLHER! DENUNCIA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CHUPA OS MEUS PELOS
19 MULHERES SÃO ASSASSINADAS POR DIA NO BRASIL UMA A CADA 2h
SUA RELIGIÃO NÃO DECIDE SE O MEU CORPO! ABORTO LEGAL SEGURO E GRATUITO 34!

SOMOS MUITAS ESTAMOS JUNTAS



La Marcha

A fachada da galeria foi desenvolvida a partir de cartazes de manifestações ocorridas no Brasil nos últimos 10 anos. As frases que surgem, evidenciam o protagonismo feminino em reivindicações que tratam de saúde pública, segurança e igualdade, dentro da lógica do feminismo interseccional.

Os cartazes foram feitos mantendo as tipografias originais, que foram cortadas e bordadas sobre tecido de algodão. No final, as faixas foram unidas, formando uma grande colcha de retalhos colaborativa.

La Marcha foi realizada com o Grupo Flor de Kantuta. A cooperativa composta por mulheres imigrantes bolivianas, trabalha com costura e bordado, valorizando conhecimentos ancestrais e construindo relações de trabalho justas e sustentáveis.

A obra foi produzida com Bety Poquechoque Quispe, Jeovanna Rosario Huanca Loza, Zulema Calizaya Choque, Petrona Flores Colque e Teotora Flores.

The facade of the exhibition references posters of demonstrations staged in Brazil during the last 10 years. The phrases highlight feminine protagonism in claims within the logic of intersectional feminism, dealing with public health, security and equality.

The posters maintained the original typography when embroidered on cotton fabric. Once stitched together on the facade, they form a large collaborative quilt.

La Marcha was made with Grupo Flor de Kantuta. The cooperative of Bolivian immigrant women works with sewing and embroidery, values ancestral knowledge and builds fair and sustainable labor relations.

The work was embroidered and sewn together by Bety Poquechoque Quispe, Jeovanna Rosario Huanca Loza, Zulema Calizaya Choque, Petrona Flores Colque and Teotora Flores.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

1 FLEU B

ETINHAS

ZER

LO

A REVOLUÇÃO

SERÁ

FEMINISTA

SUA P
DECID
O ME
ABORTO
E GRAT

"QUEM NÃO SE



VESTIDA
OU "PELADA"
QUERO SER
RESPEITADA

ISMO QUE AO MENOS O AMO
NOS SALVE DA VIDA
MEU ÚTERO
É
LAICO
O FEMINISMO

JUNTA
MEU CORPO
TEM DONO
E O
DONO SOU EU!
LUTA É

SOU
LIVRE!



Dance Scores

Nesta série, Candiani trabalha com as qualidades matemáticas de danças tradicionais mexicanas. A artista trabalhou a partir da metodologia de notação coreográfica desenvolvida por Zacarías Segura Salinas e apresentada no livro *Danzas Folklóricas de México*. O estudo apresentado no livro procura detalhar as coreografias, de modo que seja possível registrar todos os movimentos das danças, já que movimentos como o zapateado não tinham codificação anterior.

Traduções e codificação são procedimentos constantes na produção de Candiani. *Dance Scores* lida, ao mesmo tempo, com a codificação apresentada no estudo de Segura Salinas e com as qualidades simbólicas do bordado em bastidor.

In this series, Candiani works with the mathematical qualities of traditional Mexican dances. The artist worked from the choreographic notation methodology developed by Zacarías Segura Salinas and presented in the book *Danzas Folklóricas de México*. The study presented in the book seeks to detail the choreographies, so that it is possible to record all the dance movements considering that movements such as the zapateado had no previous codification.

Translations and codification are constant procedures in Candiani's production. *Dance Scores* deals with the codification presented in the study by Segura Salinas and also with the symbolic qualities of frame embroidery.



Los Paxochitine

2023

Ø 15 cms cad [each]

39 bordados montados em bastidores de bambu

[39 embroideries mounted on bamboo hoops]



24.08 – 14.10.2023

Tania Candiani

Cerimônia

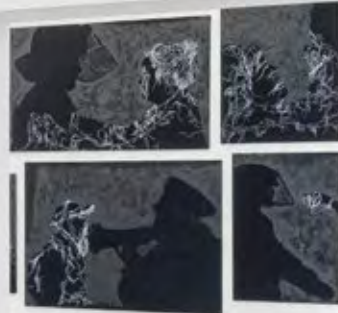
Fachada

Tania Candiani + Grupo Flor de Kantuta

La Marcha

Com: Bety Poquechoque Quito, Jeovanna Rosario
Huanca Loza, Zulema Calizaya Choque, Petrona Flores
Colique e Teodora Flores

Agradecimento: Casa do Povo





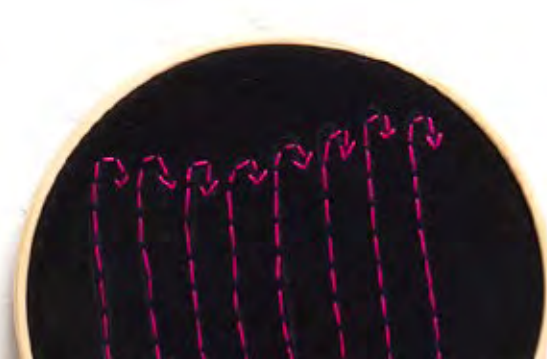
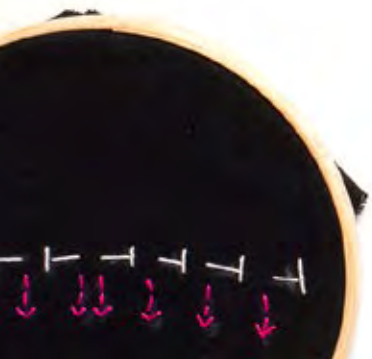
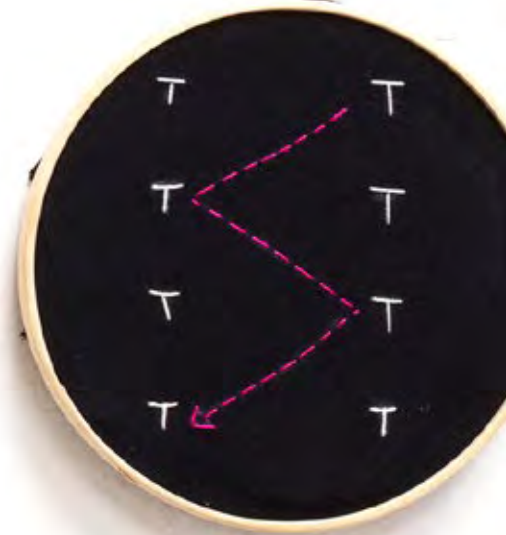
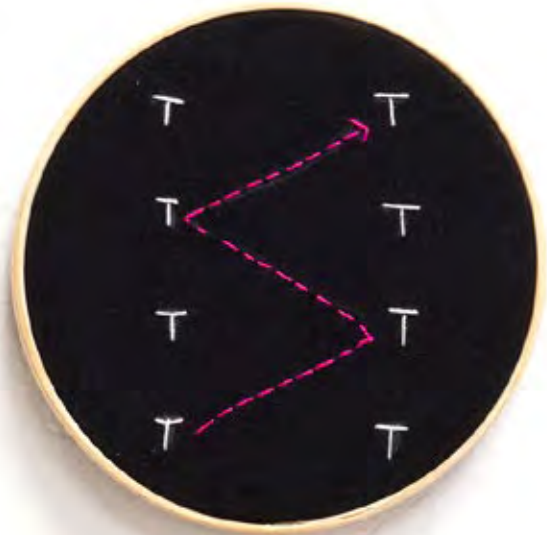
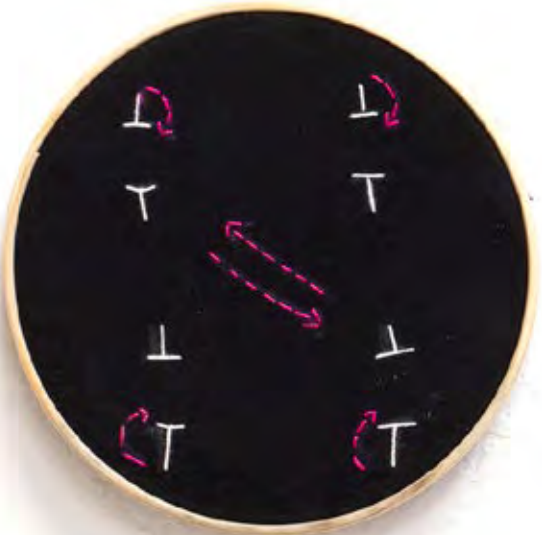
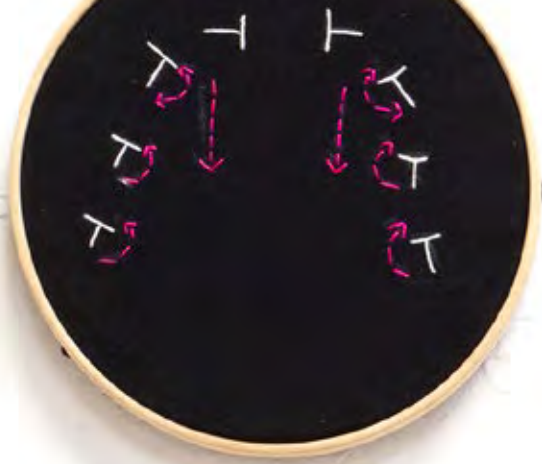
Los Quetzales

2023

Ø 15 cms cad [each]

39 bordados montados em bastidores de bambu

[39 embroideries mounted on bamboo hoops]





Confrontadas

[Confronted]

Confrontadas, 2023, reproduz, em pinturas bordadas, cenas de confrontos entre manifestantes e policiais. As imagens são oriundas do fotojornalismo e provém da cobertura de manifestações ocorridas nos últimos 10 anos que têm as mulheres como protagonistas. Estas mulheres/ manifestantes surgem em bordados brancos sobre fundo preto, e os policiais em bordados pretos sobre preto. Essa diferença deixa notar as distintas qualidades das manifestantes, ora confrontadoras, ora apaziguadoras, enquanto os policiais permanecem fantasmagóricos em todas as peças.

The Confrontadas series, 2023, reproduces, through large embroidered paintings, scenes of clashes between protesters and police. The images are taken from media coverage of demonstrations with women protagonists that have taken place over the last 10 years. These women demonstrators appear in white embroidery over black acrylic paint, and the police in black embroidery over black paint. This difference denotes the distinct qualities between the protesters and the police – focusing on the former and giving the latter a phantasmagorical presentation.

*Damascus Gate, East Jerusalem. 14 May 2013.
Palestine confronts police. Based on a photo
by Ryan Rodrick Beiler / Alamy Stock Photo*

2023

170 x 175 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão,
tinta acrílica de alta densidade e seladora acrílica
[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density
acrylic paint and acrylic sealer]







Santiago de Chile, Chile September 13, 2016. Protest marking the country's 1973 military coup. Based on a photo by Carlos Vera REUTERS

2023

138 x 215 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão, tinta acrílica de alta densidade e seladora acrílica
[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density acrylic paint and acrylic sealer]



Santiago, Chile December 15, 2019. Protest against Chile's government. Based on a photo by Ricardo Moraes, REUTERS.

2023

148 x 200 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão, tinta acrílica de alta densidade e seladora acrílica
[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density acrylic paint and acrylic sealer]



Brno, Czech Republic. May 2, 2017. NeoNazi rally.

2023

148 x 200 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão, tinta acrílica de alta densidade e seladora acrílica
[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density acrylic paint and acrylic sealer]



Tunis, Tunisia, 30 January 2021. Anti-government protester. Based on a photo by Mohamed Messara EFE

2023

130 x 200 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão, tinta acrílica de alta densidade e seladora acrílica
[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density acrylic paint and acrylic sealer]





Charlotte North Carolina, USA. September 21, 2016. Police face protestors.

2023

148 x 200 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão, tinta acrílica de alta densidade e seladora acrílica
[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density acrylic paint and acrylic sealer]



Santiago de Chile, Chile, September 13 2016, Pro democracy protest. Based on a photo by Stringer REUTERS, 1.

2023

140 x 200 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão, tinta acrílica de alta densidade e seladora acrílica
[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density acrylic paint and acrylic sealer]



Santiago de Chile, Chile, September 13 2016, Pro democracy protest. Based on a photo by Stringer REUTERS, 2.

2023

140 x 200 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão, tinta acrílica de alta densidade e seladora acrílica
[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density acrylic paint and acrylic sealer]





Manifestantes

[Protesters]

“Comecei ‘Manifestantes’ uma semana antes da primeira marcha da ‘revolución diamantina’ (uma marcha que protestava contra o estupro de uma jovem por policiais no norte da Cidade do México). Comecei a pensar em uma série de pinturas costuradas em grande escala retratando mulheres em diferentes marchas e protestos ao redor do mundo. A série destaca o momento de protesto unísono - quando a voz se eleva.

Costurar para mim é uma espécie de desenho barulhento. Esses retratos são vozes”.

Tania Candiani

“I started ‘Manifestantes’ a week before the first march of the ‘revolución diamantina’ (a march protesting the rape of a young girl by police officers in northern Mexico City). I started thinking about a series of large-scale stitched paintings depicting women in different marches and protests around the world privileging the moment of unison protest - when their voices rise.

Sewing for me is a kind of noisy drawing. These portraits are voices.”

Tania Candiani



Karachi, Pakistan. January 11, 2010. Protest against operations led by security agencies.

2023

148 x 245 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão, tinta acrílica de alta densidade e seladora acrílica
[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density acrylic paint and acrylic sealer]



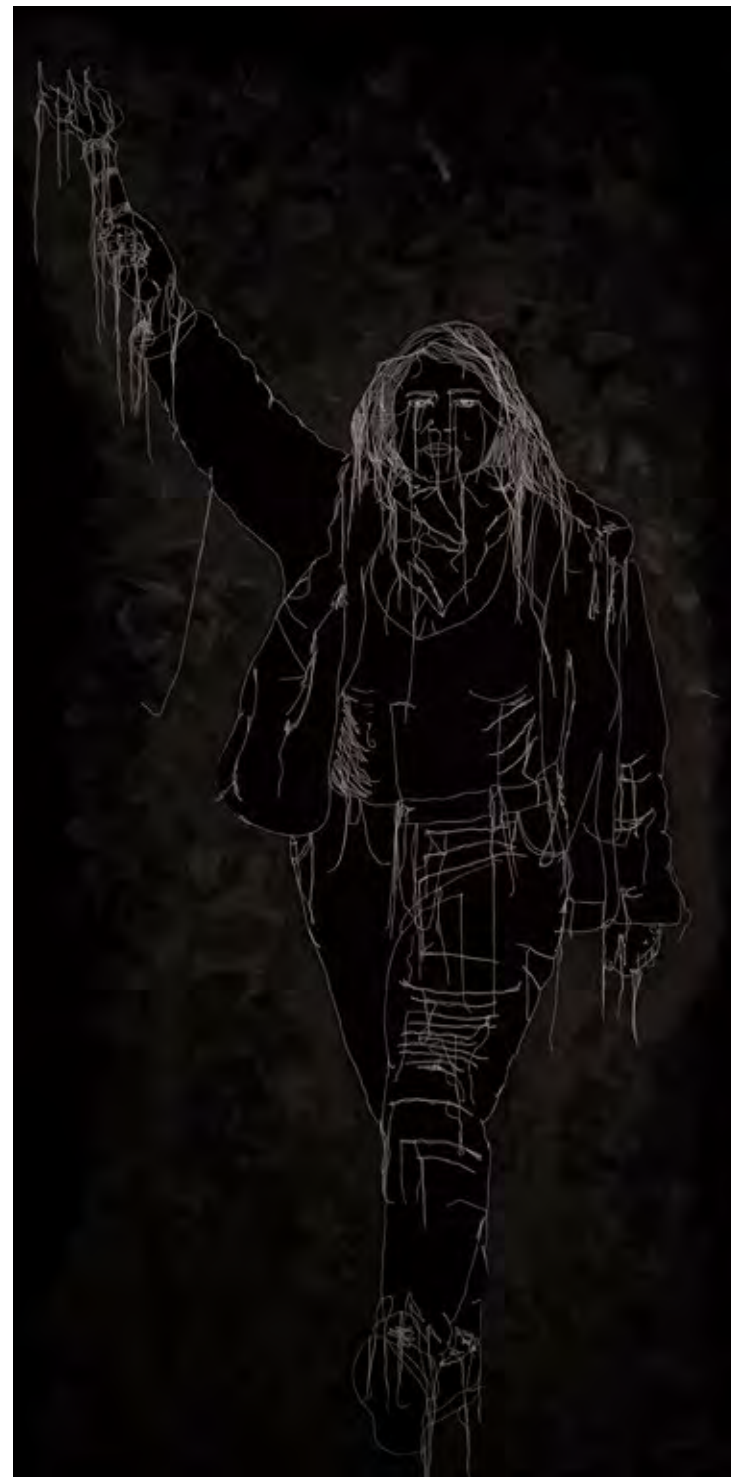


Women Rally 2018 - Da série Manifestantes

2022

300 x 140 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão,
tinta acrílica de alta densidade e seladora acrílica
[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density
acrylic paint and acrylic sealer]





*Palestine. October 2015.
Palestine fighting Zionism.
Based on a photo by Luai
Sababa.*

2022

140 x 186 cm

Linha de algodão costurada
sobre tela de algodão, tinta
acrílica de alta densidade e
seladora acrílica
[Cotton thread sewn on
cotton canvas, high density
acrylic paint and acrylic
sealer]



*Rio de Janeiro, Brazil. March 8, 2019.
International Women's Day March. Based on a
photo by EFE*

2023

200 x 140 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão,
tinta acrílica de alta densidade e seladora acrílica
[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density
acrylic paint and acrylic sealer]



Herramientas de la protesta 3.

2023

58 x 58 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão,
tinta acrílica de alta densidade e seladora acrílica
[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density
acrylic paint and acrylic sealer]





Lágrimas em Chalco

Lágrimas em Chalco, 2022, é baseada no Manuscrito Chalco (1734), primeira partitura secular da época barroca que evoca o Lago Chalco, um dos corpos d'água que formavam parte do que era então a cidade lacustre do Vale do México. Esta partitura foi escrita com o método de notação gráfica para saltérios, usando notas em preto e branco. Candiani traduz a partitura em uma composição cartográfica em que os círculos simulam as notas do saltério e criam caminhos hidráulicos. As linhas da melodia de Lágrimas em Chalco lembram caminhos de rios.

Lágrimas em Chalco, 2022. [Tears in Chalco] is based on the Chalco Manuscript (1734), the first secular score from the Baroque era that evokes Lake Chalco, one of the bodies of water that formed part of what was then the lake city of the Valley of Mexico. This score is written with the graphic notation method for psalteries, using black-and-white notes. Candian translates it into a cartographic composition in which the circles simulate the notes of the psaltery and create hydraulic pathways. Like what the artist did with the piece Rebel River, the lines of the melody in Lágrimas en Chalco resemble the paths of rivers.



Lágrimas em Chalco

2023

dimensões variáveis [variable dimensions]

Bastidores, tinta acrílica e caneta posca
[Embroidery hoops, acrylic paint, and posca pen]







Pulso

Pulso, 2018, foi filmado a partir de uma ação sonora coletiva e feminista em escala urbana. A ação baseou-se em uma cerimônia iniciada com a viagem de 207 mulheres pelo Metrô da Cidade do México, tocando tambores cujo som se constrói evocando simultaneamente memória e presente.

Essa evocação baseia-se no fato de que há uma coincidência entre o mapa do metrô da Cidade do México e o antigo mapa hidrográfico da cidade - que foi quase inteiramente aterrado.

Com as mãos manchadas de cochonilha escarlate (inseto que vive em cactos nativos do México, usado tradicionalmente na produção de pigmentos alimentícios e decorativos), as mulheres, organizadas em grupos, percorreram de ponta a ponta as doze linhas do metrô, gerando uma pulsação na cidade.

Os tambores utilizados em Pulso reproduzem instrumentos pré-hispânicos, que evocam a força ancestral do território México-Tenochtitlán.

Pulso, 2018, was filmed based on a collective and feminist sound action on an urban scale. The action was based on a ceremony that began with 207 women traveling through the Mexico City Metro, playing drums whose sound is constructed by simultaneously evoking memory and the present.

This evocation is based on the fact that there is a coincidence between the Mexico City metro map and the old hydrographic map of the city - which has been almost entirely landfilled.

With their hands stained with scarlet cochineal (an insect that lives on cacti native to Mexico and is traditionally used in the production of food and decorative pigments), the women, organized in groups, walked from end to end along the twelve subway lines, generating a pulse in the city.

The drums used in Pulso reproduce pre-Hispanic instruments that evoke the ancestral strength of the Mexico-Tenochtitlán territory.



Pulso

2017

11'41''

Vídeo Full HD em três canais. Cor e som 5.1

[Three channels Full HD video. Color and 5.1 sound]







Coro de vozes não humanas

[Chorus of Non-Human Voices]

Coro de vozes não humanas, 2023, combina, em duas estruturas e dois canais de áudio, um diálogo entre vozes humanas e não humanas. A peça mistura uma ação sonora vocal não linguística onde um coro de mulheres imita sons de animais fêmeas em comportamentos específicos como alerta, vigilância, defesa territorial e acasalamento, e sua contraparte animal.

Coro de vozes não humanas, 2023. [Chorus of non-human voices], 2023, combines, in two structures and two audio channels, a dialogue between human and non-human voices. The piece mixes a non-linguistic vocal sound action where a chorus of women imitates sounds of female animals in specific behaviors such as alertness, vigilance, territorial defense and mating, and their animal counterpart.

Coro de vozes não humanas

2023

203 x 237 x 68 cm aprox

Ferro, cones de trânsito e caixas de som
[Iron, traffic cones and speakers]





Danzas para la tierra + Dance Score Paintings. Danza de los Negritos

Danzas para la tierra, 2022, é um vídeo inspirado na Danza de los Negritos, de origem Totonac, dançada na zona montanhosa dos estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, no México, e em diversos países da América Latina.

A obra compõe um amplo projeto de Candiani em torno da recuperação e releitura de danças tradicionais - de origem pré-hispânica e colonial - a partir da análise das partes narrativas, simbólicas, sonoras e coreográficas que as compõem. O vídeo registra a dança vista de cima, traçando o movimento dos corpos com recursos digitais coloridos, como uma instrução documental somada ao som alto do sapateado dos bailarinos, criando tensão entre instrução e catarse.

A dança tem origem no período de invasão do território mexicano por espanhóis e remonta a história de uma africana escravizada que, ao ver seu filho ser picado por uma serpente, começou a realizar uma cerimônia típica da África, que consistia em dançar, cantar e gritar em volta do jovem enfermo. Os índigenas Totonac, que observavam esse ritual, ficaram maravilhados com o que a mãe estava fazendo e imediatamente começaram a imitá-la. Nasce assim, a dança dos negros, representando a cultura afro-mexicana e caracterizada por fortes golpes de percussão.

O conjunto de 18 pinturas intituladas Dance Score Paintings. Danza de los Negritos, 2023, reproduzem os diferentes passos da coreografia de Danza para la tierra esquematicamente e em cores primárias sobre fundo preto.

Danzas para la tierra, 2022, is a video inspired by Danza de los Negritos, of Totonac origin, as practiced in the mountainous area of the states of Veracruz, Puebla and Hidalgo, in Mexico, and also in several Latin American countries.

Danzas para la tierra comprises a broad project by Candiani of recovering and reinterpreting traditional dances - of pre-Hispanic and colonial origin - based on the analysis of the narrative, symbolic, sound and choreographic parts that compose them. The video records the dance seen from above, tracing the body movements with colorful digital resources, like a documentary instruction added to the loud sound of the dancers' tap dancing, creating tension between instruction and catharsis.

The dance has its origins in the period of the invasion of Mexican territory by the Spaniards and recalls the story of an enslaved African woman who, upon seeing her son being bitten by a snake, began to perform a typical African ceremony, which consisted of dancing, singing and screaming around the sick young man. The Totonac Indians, who observed this ritual, were amazed at what the mother was doing and immediately began to imitate her. Thus, the Black dance was born, a representation of the Afro-Mexican culture, characterized by strong percussive blows.

The set of 18 paintings entitled Dance Score Paintings. Danza de los Negritos, 2023, reproduces the different steps of the choreography of Danza para la tierra schematically and in primary colors on a black background.



Danzas para la tierra

2022

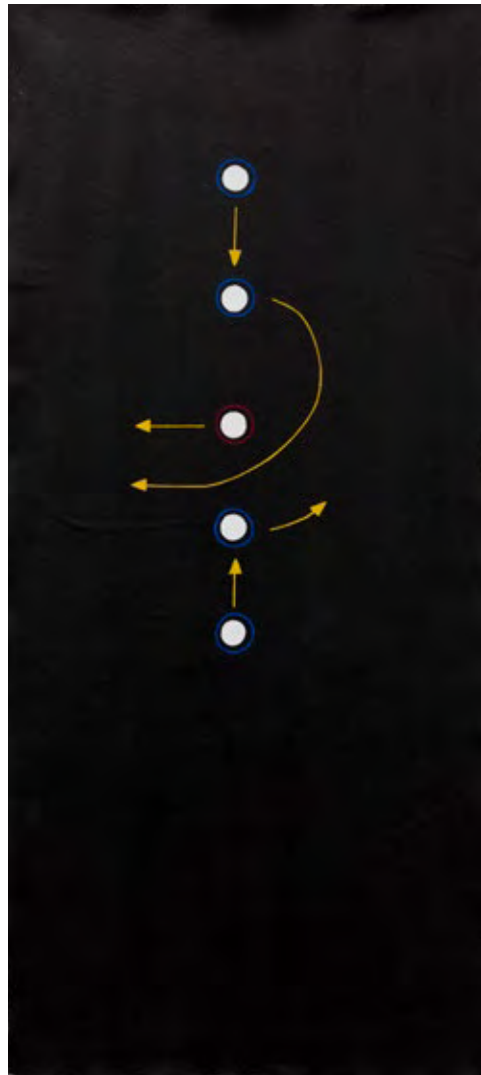
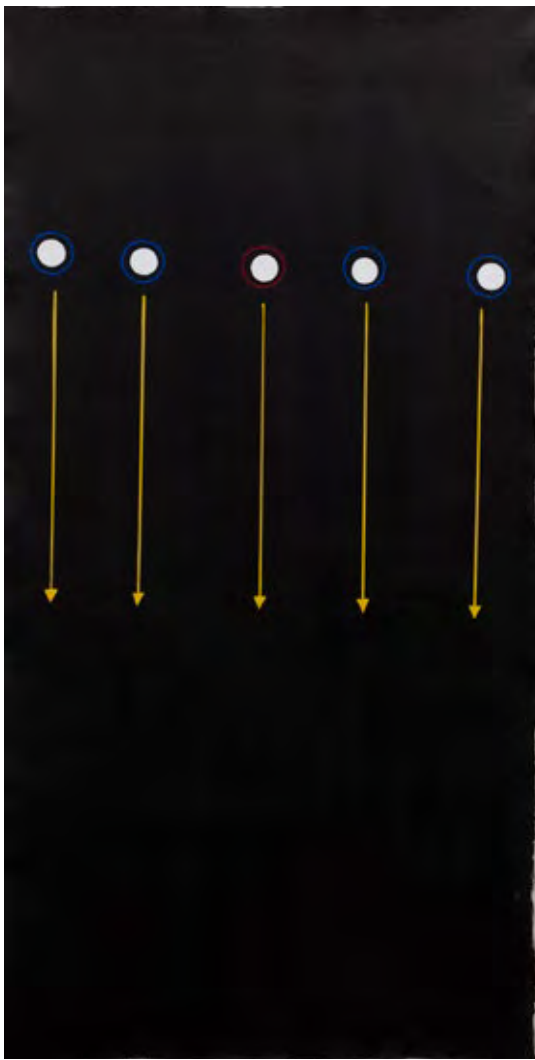
5'54"

Vídeo Full HD. Cor e som estéreo

[Full HD video. Color and stereo sound]







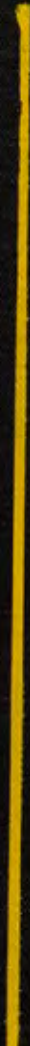
Dance Score Paintings. Danza de los Negritos + Danzas para la tierra

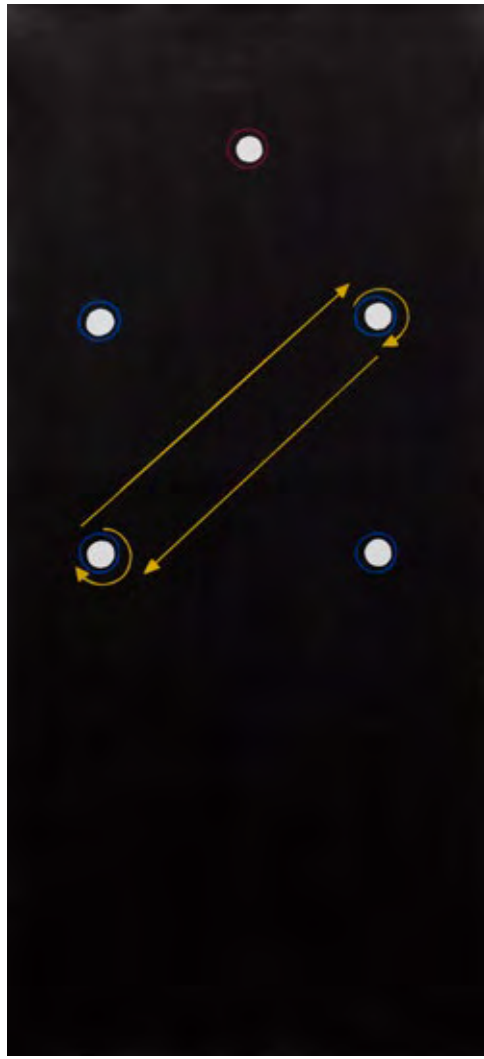
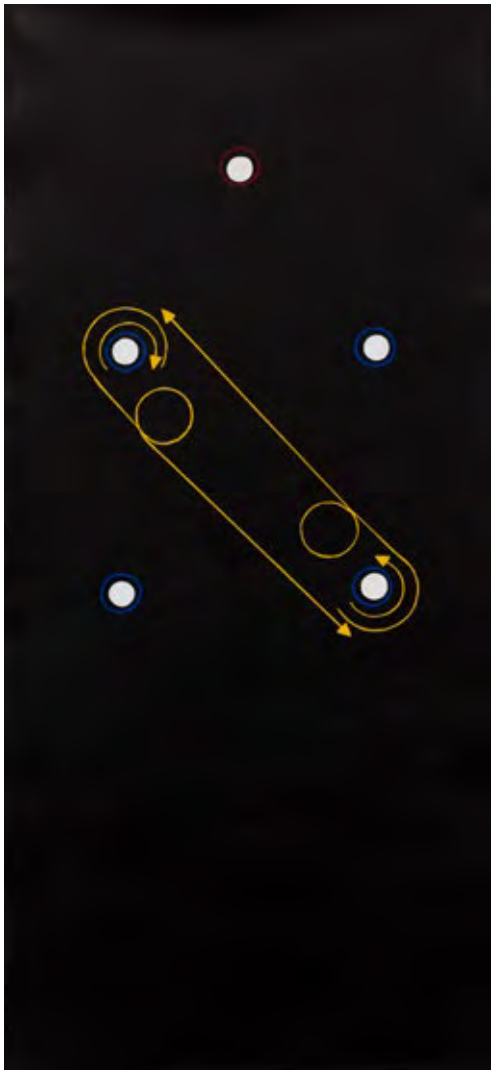
2023

144 x 76.5 + 152 x 72,5 cm + 152 x 72,5 cm + 152 x 77 cm

Acrílica sobre tela + vídeo
[Acrylic on canvas + video]





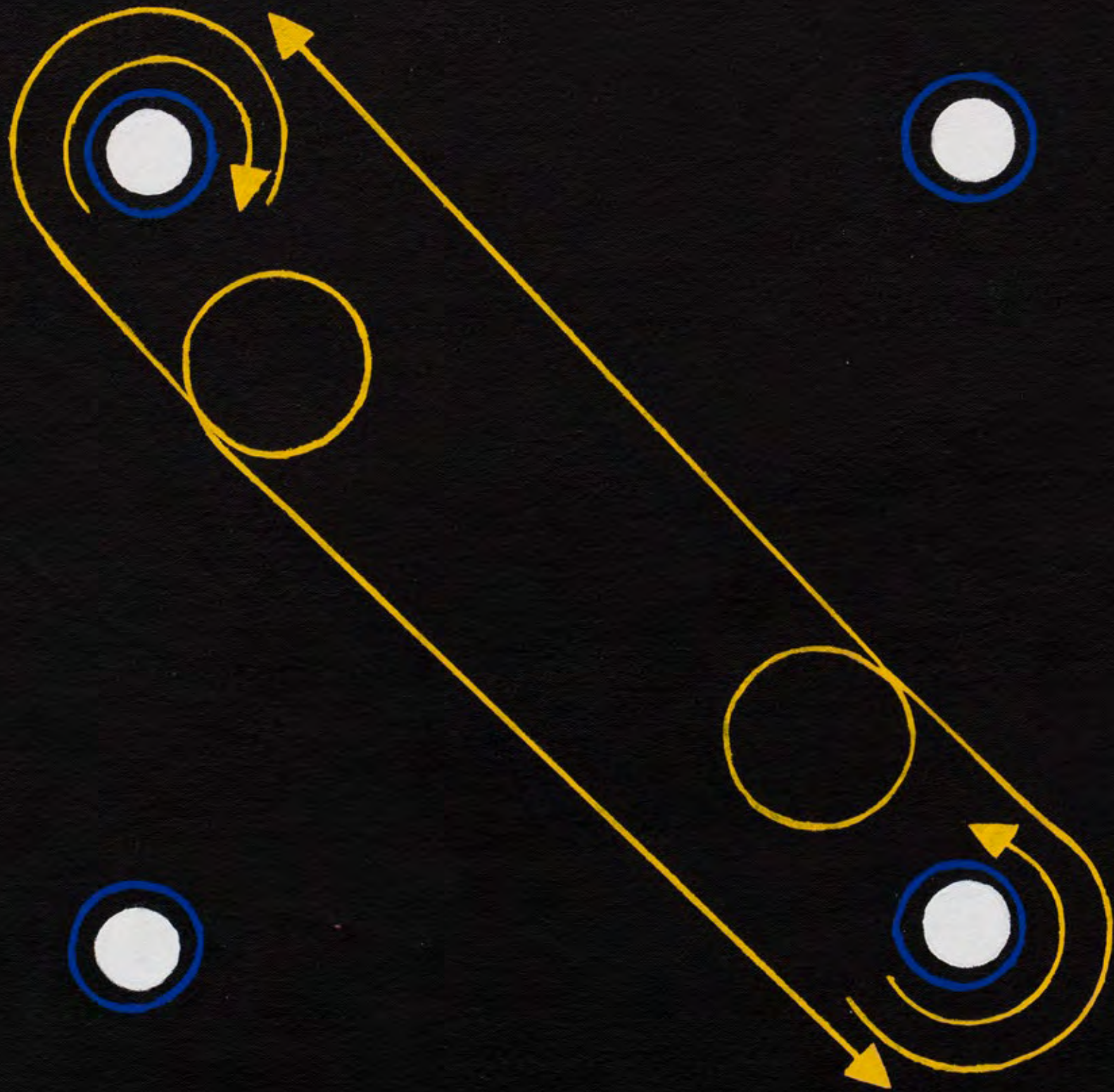


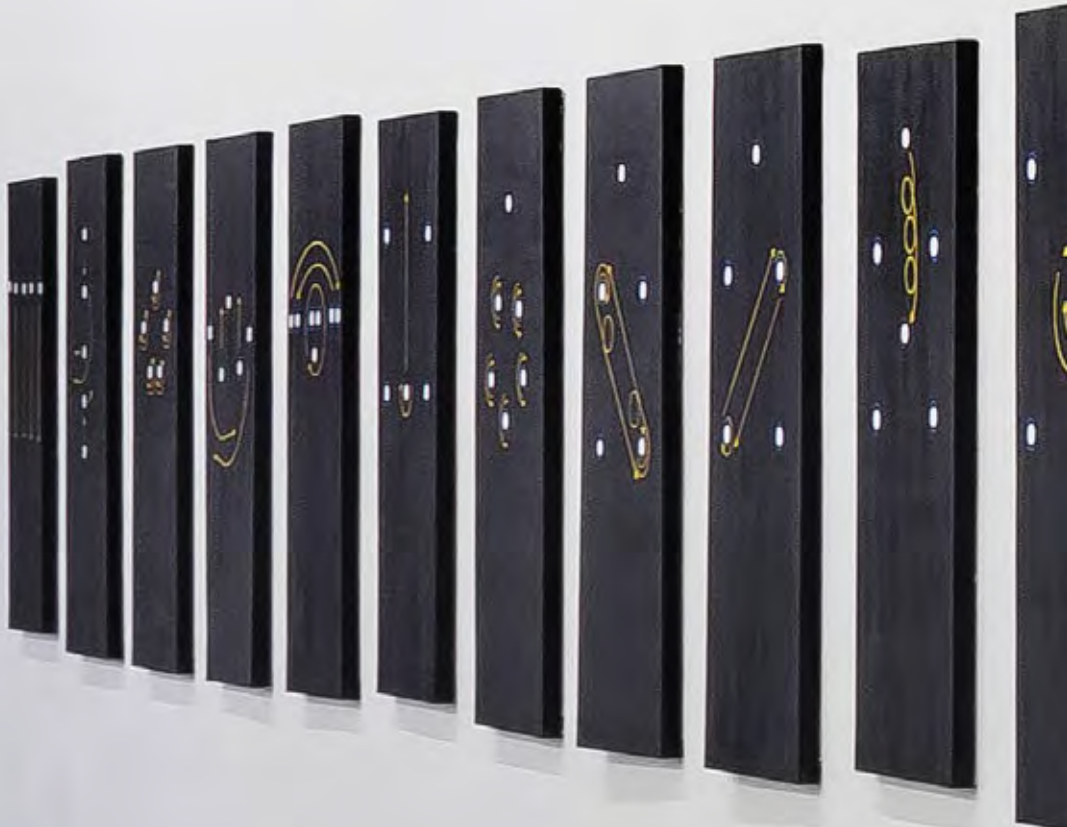
Dance Score Paintings. Danza de los Negritos + Danzas para la tierra

2023

152 x 72 cm + 151 x 72 cm

Acrílica sobre tela + vídeo
[Acrylic on canvas + video]





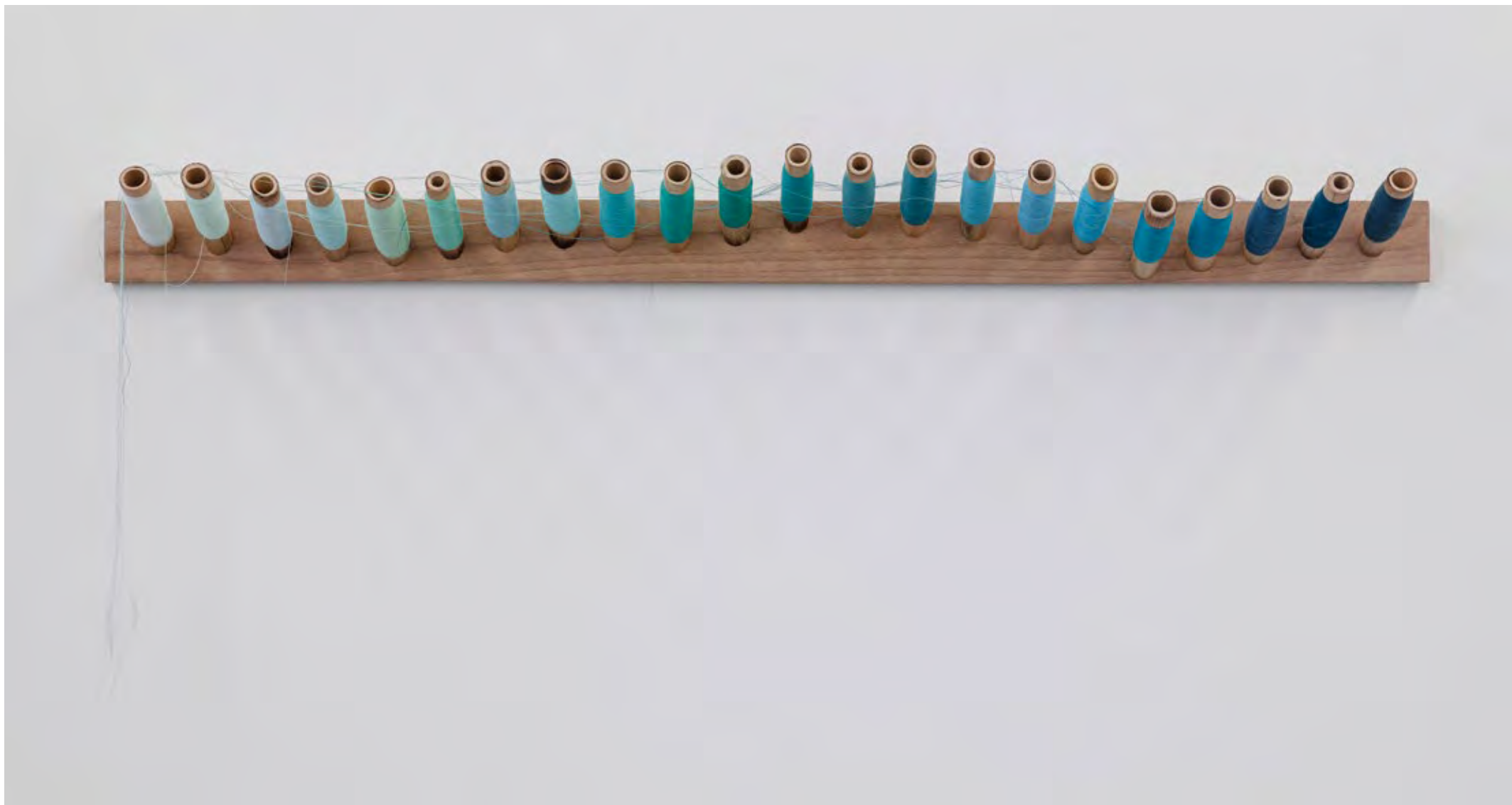
THE
GALLERY
IS
OPEN
FROM
10 AM
TO
6 PM



Shore Line

Shore Line, 2023, codifica em 22 cores de carretéis de linhas a tonalidade da costa de Glin, onde Tidal Coreography foi filmado.

Shore Line, 2023, encodes, on 22 color spools of thread, the hue of the Glin shore, where Tidal Coreography was filmed.



Shore Line

2023

7 x 110 x 14 cm

Bambu e linhas de costura coloridas
[Bamboo and colored sewing thread]



Tidal Coreography

[Coreografia da maré]

Tidal Choreography, 2023, foi produzido após uma residência artística na vila costeira de Glin, na costa sul do estuário de Shannon, na Irlanda.

Durante esse período, Tania Candiani observou o ritmo interligado entre a comunidade e o rio de maré que a atravessa. Em particular, Candiani passou um tempo com as nadadoras locais enquanto elas se dirigiam diariamente para o rio na maré alta.

Tidal Choreography registra a cerimônia de encontro entre as nadadoras e a natureza. O que vemos é uma relação simbiótica e coreográfica entre a maré, a gravidade, as nadadoras e o conjunto de vidas aquáticas que habitam o rio.

The two-channel video installation was made during an artistic residency in the coastal village of Glin, on the southern edge of the River Shannon estuary, in Ireland.

During that time, Candiani observed the interlocking rhythm between the community and the tidal river that runs through the village. In particular, Candiani spent time with the local female swimmers as they headed daily to the river at high tide.

Tidal Choreography records the meeting ceremony between swimmers and nature. What we see is a symbiotic and choreographic relationship between the tide, gravity, the swimmers and the group of aquatic life that inhabit the river.

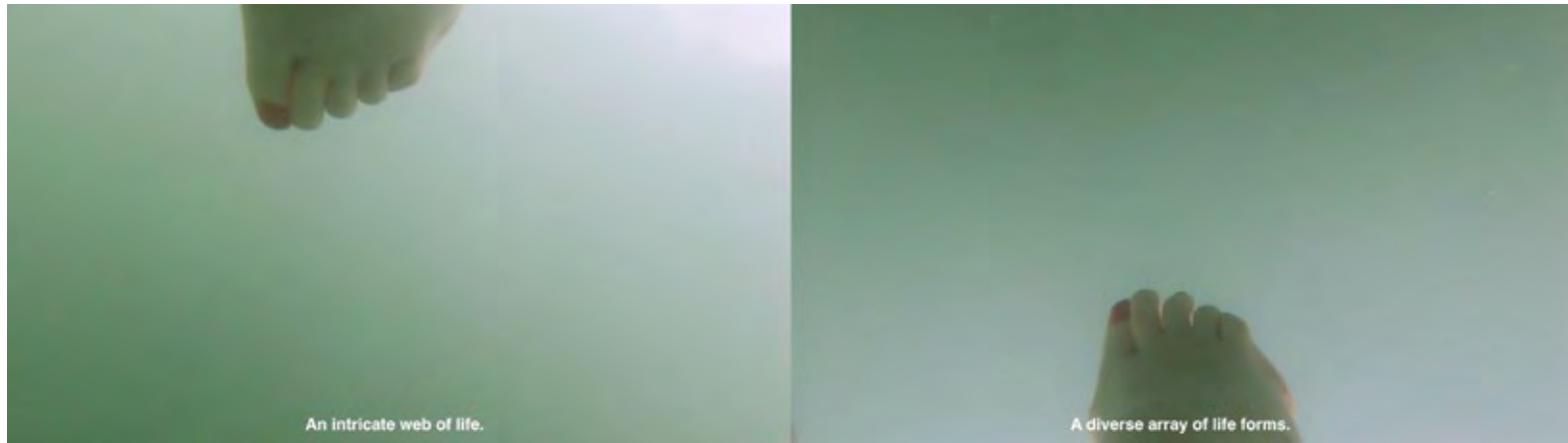


Tidal Choreography

2023

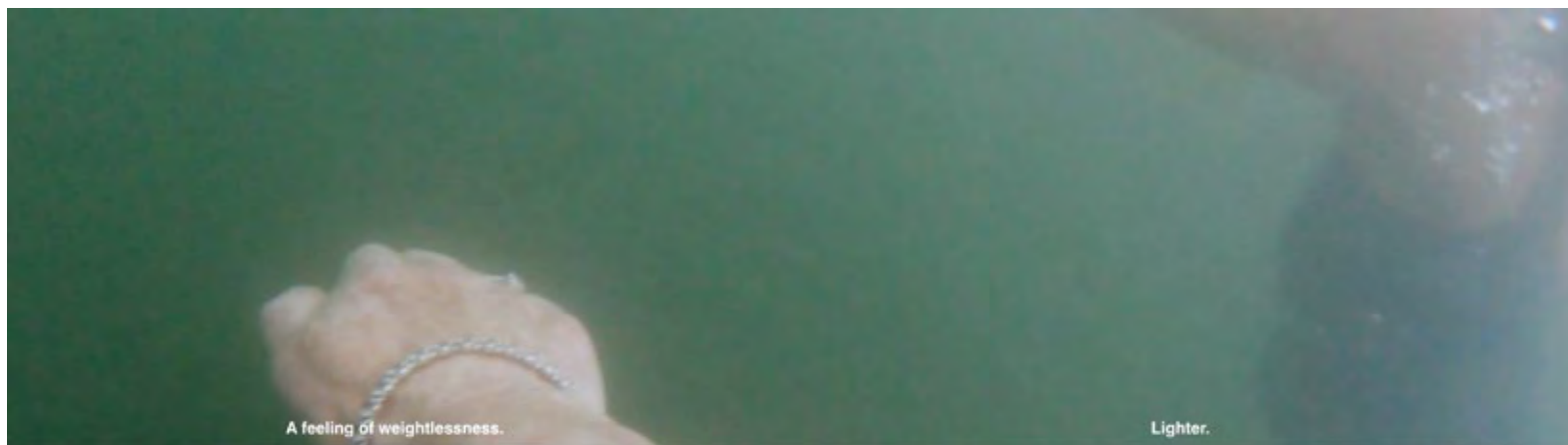
24'20"

Vídeo Full HD de 2 canais. Cor e som estéreo
[2 channels Full HD video. Color and stereo sound]



An intricate web of life.

A diverse array of life forms.



A feeling of weightlessness.

Lighter.



She was alone and young and wilful and wildhearted,



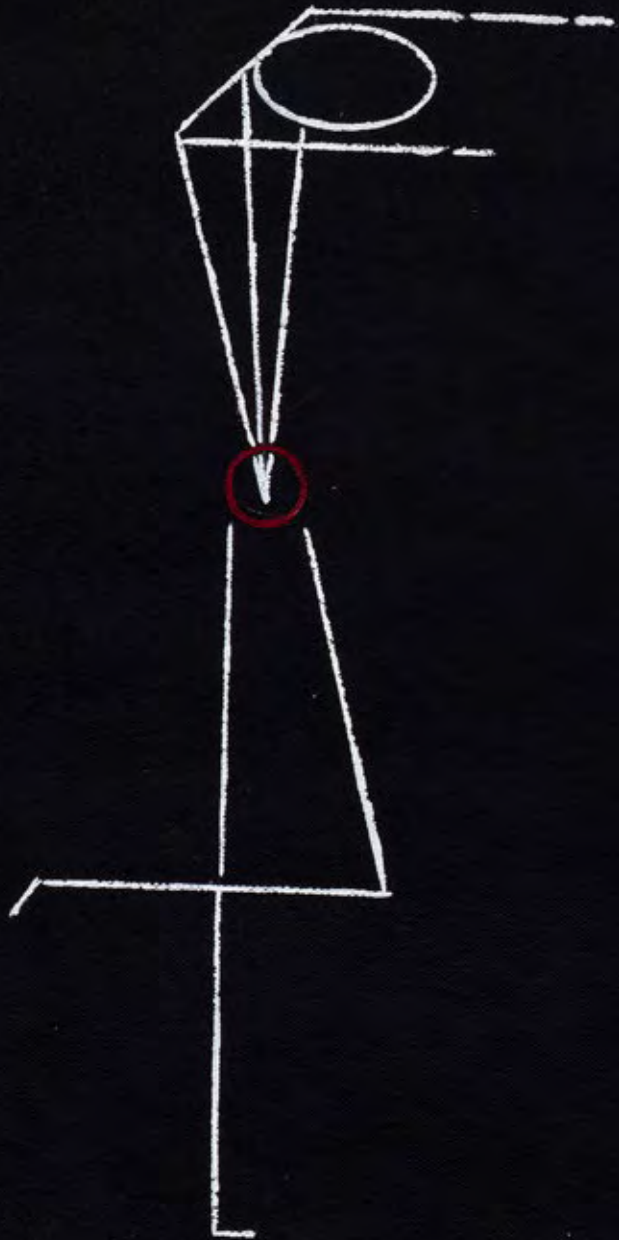
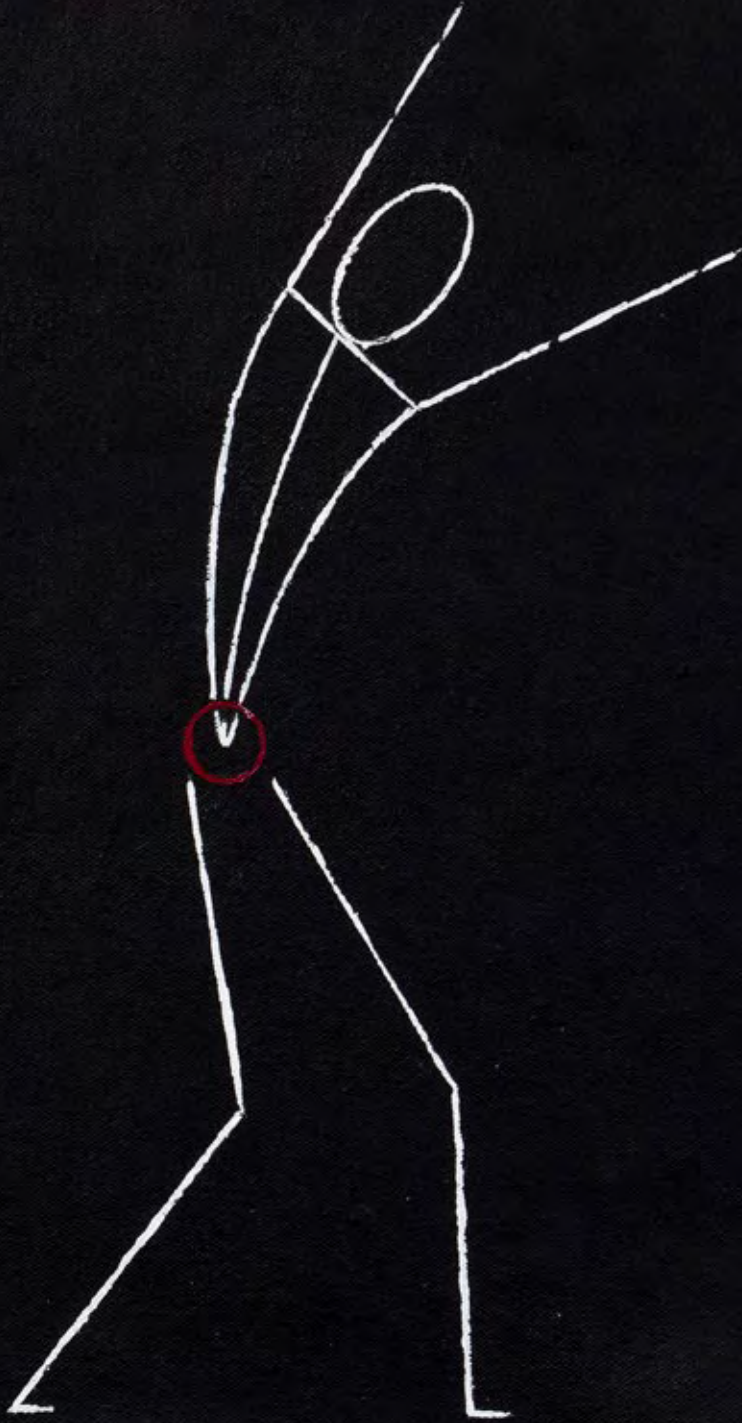
De la ceremonia al viento

2023

50 x 302 cm

Acrílica sobre tela

[Acrylic on canvas]





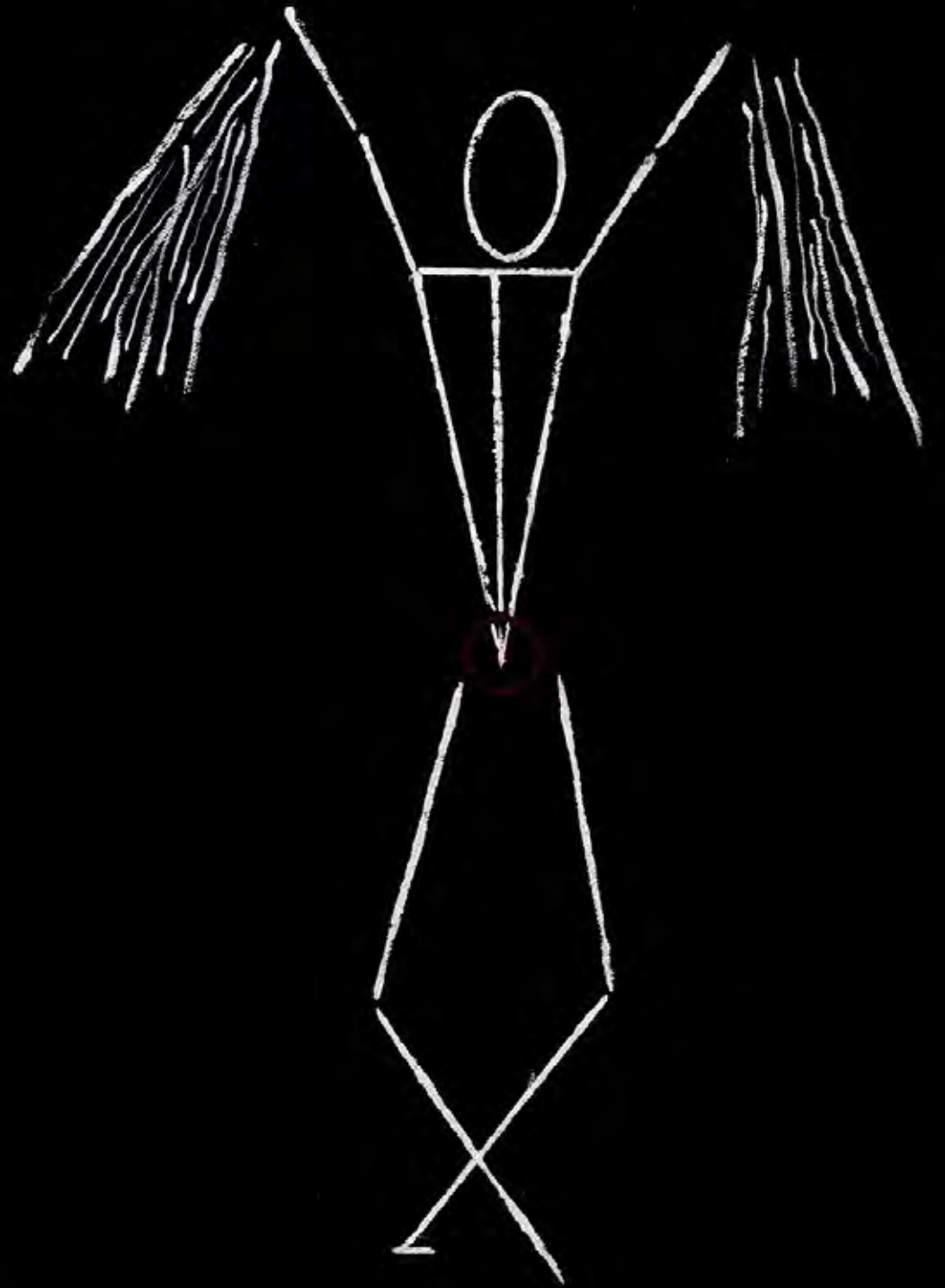
De la ceremonia para el dios de la lluvia

2023

50 x 454 cm

Acrílica sobre tela

[Acrylic on canvas.]



Tania Candiani

acervo





Monumentos efímeros (A) II, versión I

2019

72 x 101 cm + 33 x 45 cm

impressão com tinta mineral pigmentada Epson Ultrachrome sobre papel Hahnemühle Photo Rag 308g; nanquim sobre papel vegetal 95g.
[mineral pigmented Epson Ultrachrome inkjet print on Hahnemühle Photo Rag 308g paper; Chinese ink on 95g vellum paper.]

Refranes chicos III

2008-2012

60 x 50 cm cada parte de 6 [each part of 6]

Telas de serigrafía

[screen printing frames]



Centecpanxiqipilli nocheztl (20 talegas de grana cochinilla)

2008-2012

170 x 115 x 33,5 cm

Lona de algodão costurada com linha de algodão e bordada à mão com seda tingida com cochinilha, três novelos de linha de seda tingida com cochinilha

[Lona de algodão costurada com linha de algodão e bordada à mão com seda tingida com cochinilha, três novelos de linha de seda tingida com cochinilha





Comedoras compulsivas 1

2002

13 x 19 x 19 cm

algodão cru e gesso
[raw cotton and plaster]



*Buenos Aires, Argentina. 11 de Diciembre 2020.
Marcha Aborto Legal II - Da série Manifestantes*

2022

148 x 160 cm

Linha de algodão costurada sobre tela de algodão, tinta acrílica de
alta densidade e seladora acrílica

[Cotton thread sewn on cotton canvas, high density acrylic paint
and acrylic sealer]







Historias del Añil

2015

164 x 68 cm cada parte de 2 [each part of 2]

Tecido de algodão tingido de anil e cordões de Ixtle (fibra vegetal usada no México)

[Cotton fabric dyed with indigo and Ixtle cords (plant fiber used in Mexico)]

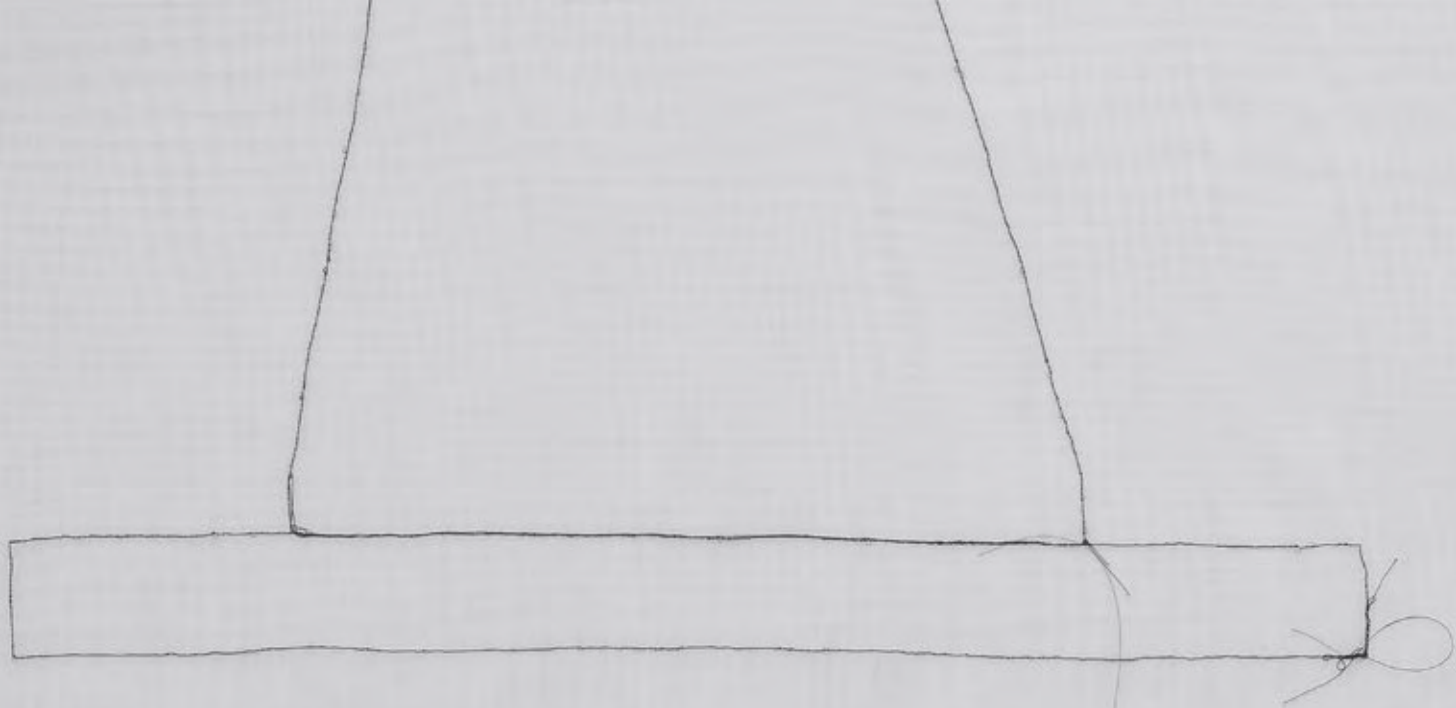
Qara/ Piel II

2022

156 x 74 x 3,7 cm

organza bordada
[embroidered organza]



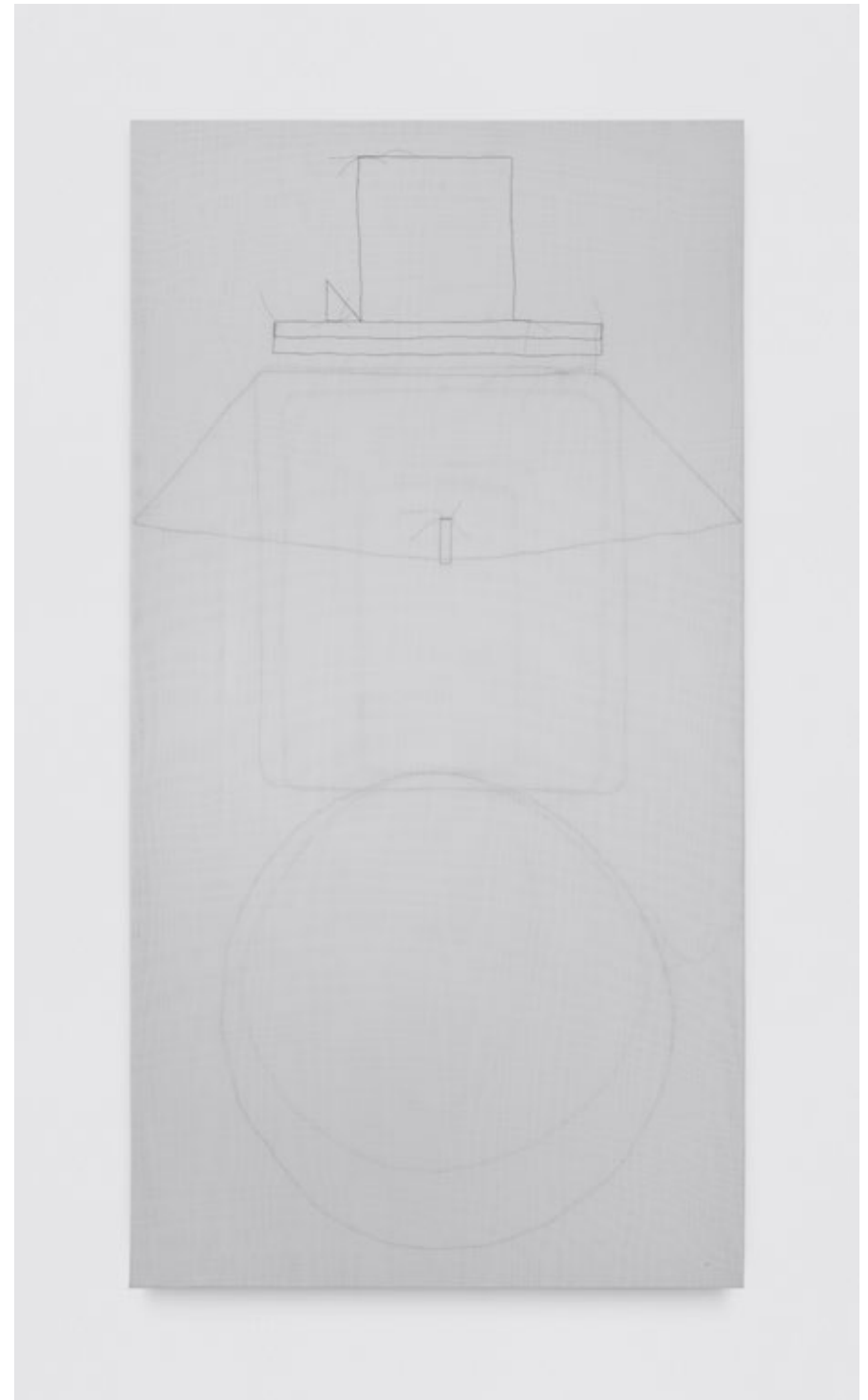


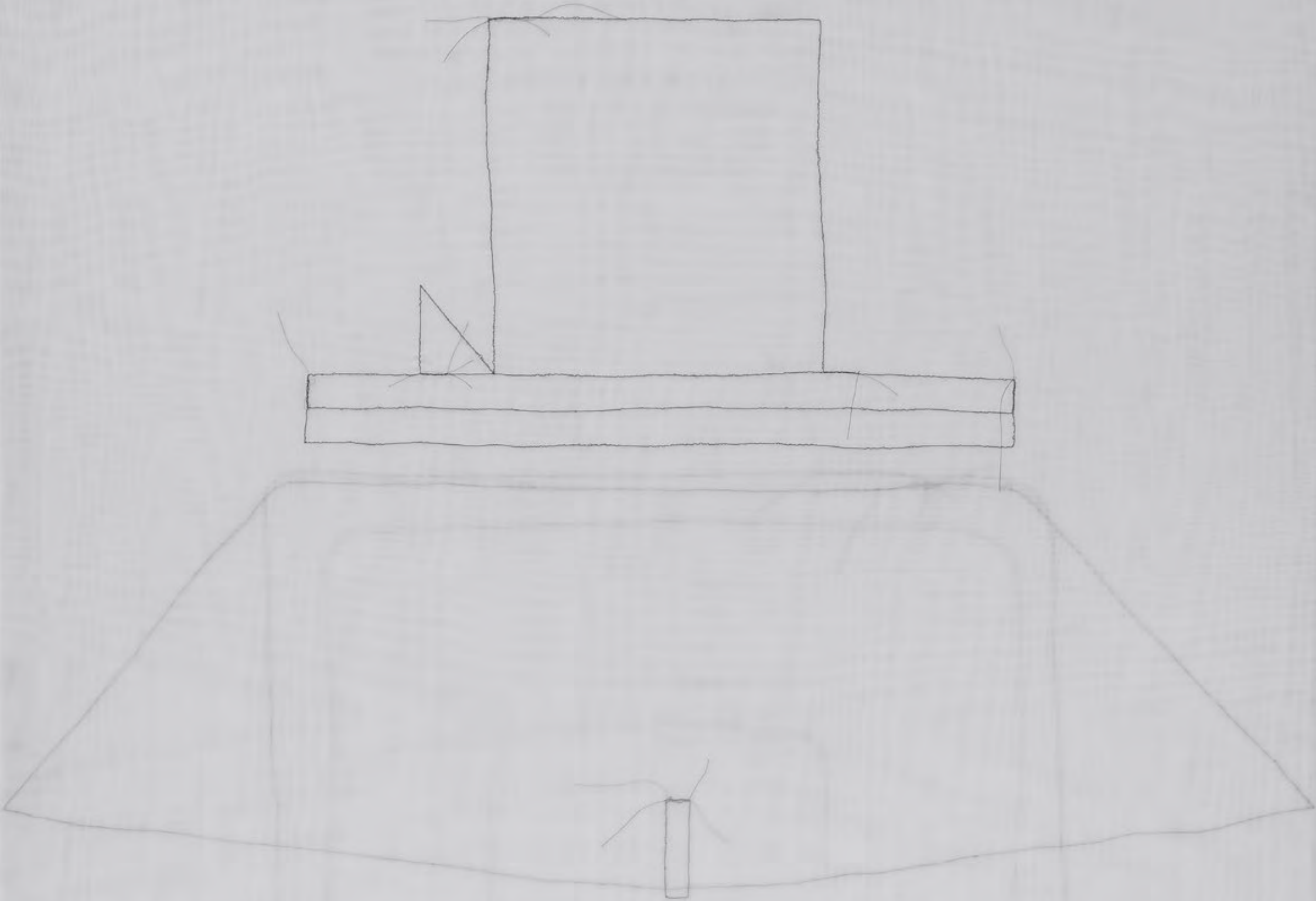
Qara/Piel I

2022

156 x 81 x 3,7 cm

organza bordada
[embroidered organza]





VERMELHO

Rua Minas Gerais, 350
01224 010
São Paulo, Brasil

galeriavermelho.com.br
+55 11 3138 1524
info@galeriavermelho.com.br