

VERMELHO

Cadu

Bando ou Hic Sunt Leones

07.02 – 11.03.2023

Cadu

Bando ou Hic sunt leones

Com
Adriano Motta e Paulo Vivacqua (DFTO)
Maneno Llinkarimachiq
Virgilio Bahde

Bando ou Hic Sunt Leones

Bando ou Hic Sunt Leones é uma tentativa de negociar as exuberantes e terríveis mudanças pelas quais passamos nos últimos anos. Há a intersecção de ciclos pessoais e coletivos ainda sem explicação, mas o passado mítico, em suas quimeras, se não os explica ao menos nos ajuda a conviver com o porvir. Ciência, alquimia, misticismo e poesia nunca estiveram tão a serviço do presente como agora. A expressão latina que dá nome à exposição era utilizada nos primórdios da cartografia para designar em mapas áreas desconhecidas.

Com colaborações de:
Adriano Motta e Paulo Vivacqua (DFTO),
Maneno Llinkarimachiq
Virgilio Bahde

Bando ou Hic Sunt Leones is an attempt to negotiate the exuberant and terrible changes we have been through in recent years. There is the as of yet unexplained intersection of personal and collective cycles, but if the mythical past, in its chimeras, does not explain them, at least it helps us in coexisting with the future. Science, alchemy, mysticism and poetry have never been so employed in the service of the present as they are now. The Latin expression that gives the exhibition its name was used in the early days of cartography to designate unknown areas on maps.

With collaborations by:
Adriano Motta e Paulo Vivacqua (DFTO),
Maneno Llinkarimachiq
Virgilio Bahde

Nácar I

2022

11 x 30,5 x 8,5 cm

Conchas, gravação a laser e acrílico

[Shells, laser engraving and acrylic]

Nácar

As peças dessa série recebe o nome da estrutura calcária que forma as conchas de diversas espécies de moluscos bivalves. A mesma palavra também designa o tom róseo ou carmim associado à pele e a mucosas quando excitadas. Conchas de mexilhões foram gravadas a laser: em uma das das peças desenhos que ilustram uma “esgrima” de mãos empunhando tesouras, numa alusão direta aos relacionamentos românticos; na outra, motivos marinhos.

The pieces from this series take its name from the limestone structure that forms the shells of several species of bivalve mollusks. The same word also designates the rosy or crimson hue associated with the skin and mucous membranes when they are excited. Mussel shells were engraved in laser, in one piece with drawings that illustrate a “fencing” of hands wielding scissors, in a direct allusion to romantic relationships; in anothe with marine motifs.

Nácar II

2022

13 x 46 x 8,5 cm

Conchas, gravação a laser e acrílico

[Shells, laser engraving and acrylic]

Schwein Gehabt

2023

Fibra de vidro, madeira, parafina, pratos de bateria, microfones, caixa de som e mesa de som
[Fiberglass, wood, paraffin, cymbals, microphones, speaker and soundboard]

Schwein Gehabt

O ditado que batiza a peça expressa boa fortuna em alemão. A conversão direta para o português é “tinha um porco”, porém o próprio Google Tradutor sugere, como resposta, “por sorte”. Possuir o animal é sinal de provisões para períodos de escassez. O porco é tabu para judeus e árabes, no entanto, é a carne mais consumida do mundo. É ela que se oferece a Omolu, o Orixá que traz a peste, mas também a cura. Maus políticos e policiais são conspurcados com seu nome. Em a “Ceia Dominicana: Romance Neolatino”, do escritor capixaba Reinaldo Santos Neves, temos o “porco de Tróia”, prato servido durante jantar na residência de uma das personagens. É recheado de asquerosas e apetitosas iguarias. A síntese perfeita do convívio entre contrários. Foi no termo do Ano do Porco, pelo calendário chinês, que se iniciou a pandemia de Covid-19.

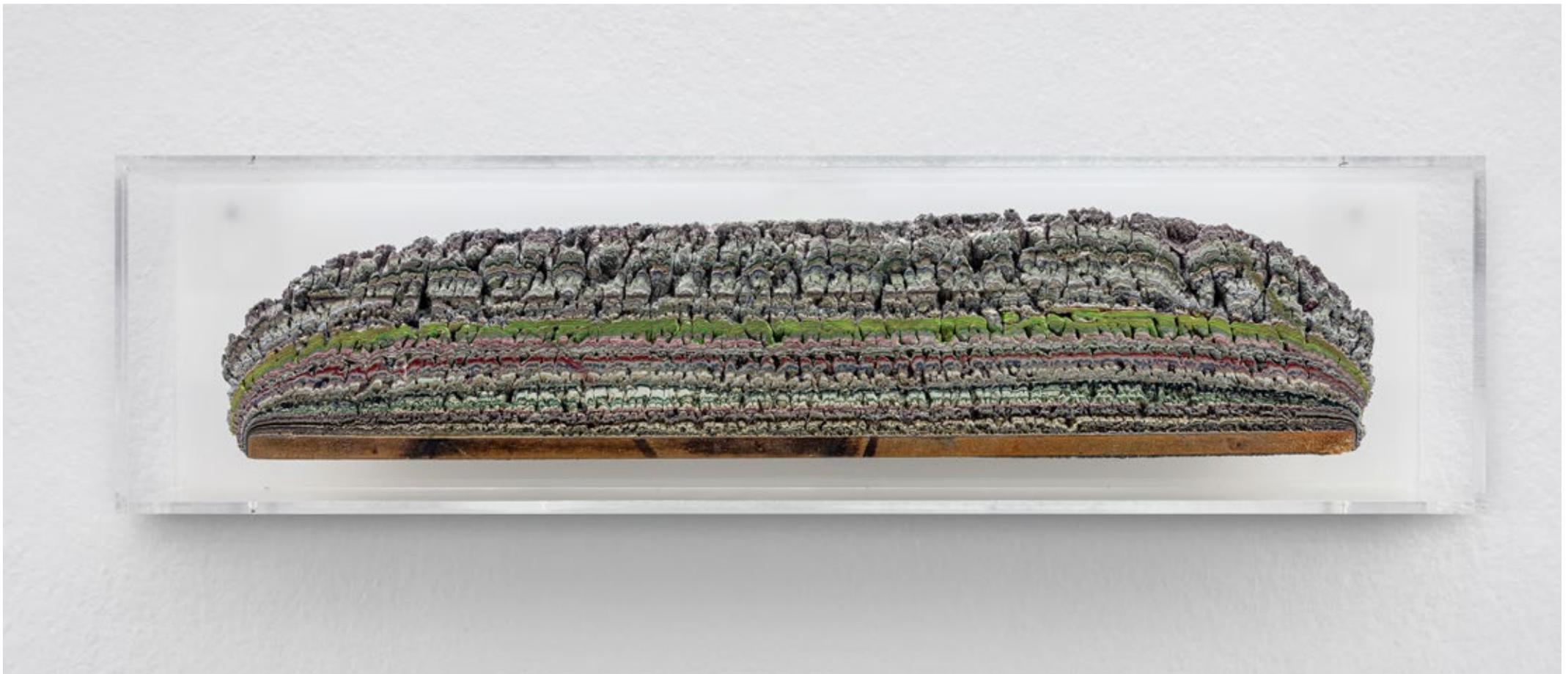
The saying that gives the piece its name expresses good fortune in German. The direct translation into Portuguese is “had a pig”, but Google Translate itself suggests, as an answer, “by luck”. Owning the animal is a sign of provisions for periods of scarcity. Even though pork is a taboo for Jews and Arabs, it is the most consumed meat in the world. It is the one offered to Omolu, the Orisha who brings the plague, but also the cure. Bad politicians and policemen are besmirched with its name. In “Ceia Dominicana: Romance Neolatino”, by the writer Reinaldo Santos Neves, from Espírito Santo, there is the “Trojan pig”, a dish served at dinner in the residence of one of the characters. It is filled with disgusting and appetizing delicacies. The perfect synthesis of the coexistence between opposites. It was at the end of the Year of the Pig, according to the Chinese calendar, that the Covid-19 pandemic began.

Tectônicas 7

2022

16,5 x 55,5 x 8,5 cm

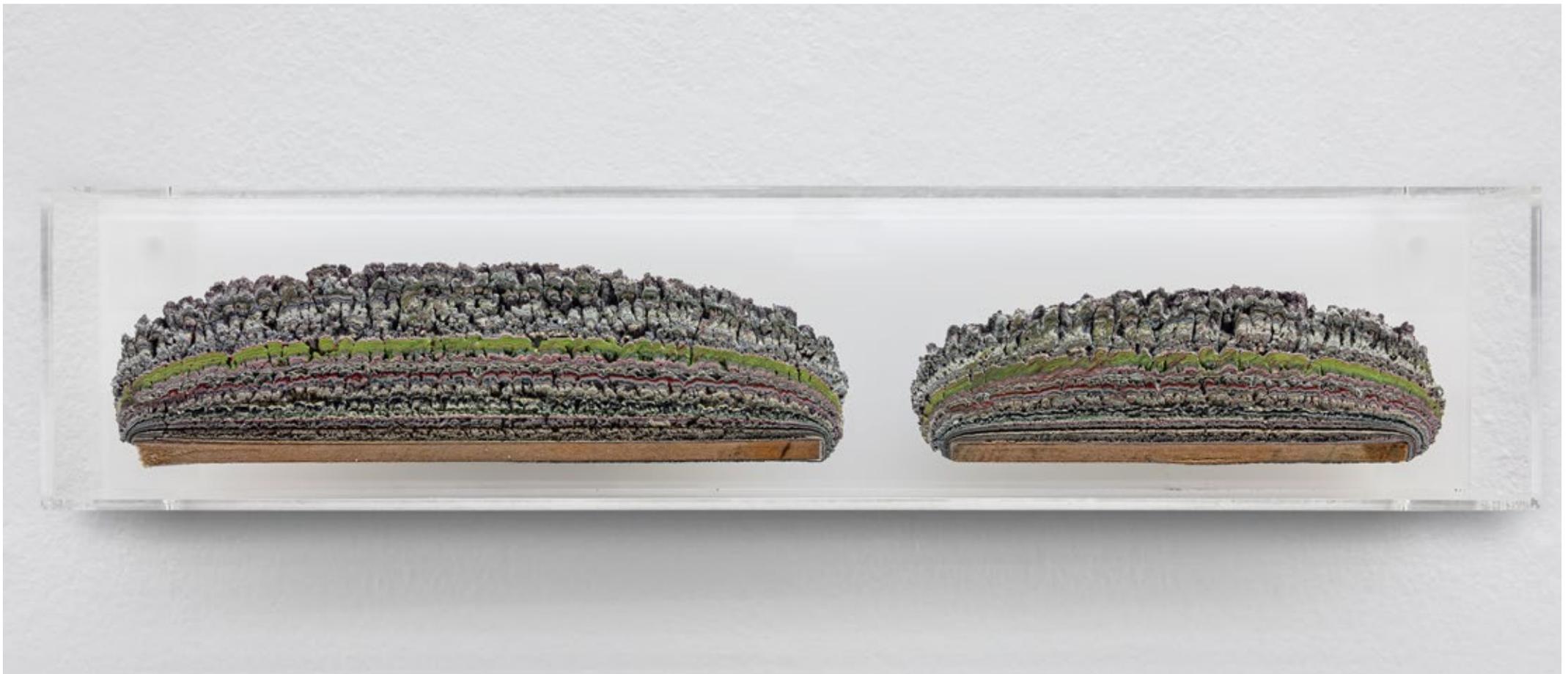
Laca nitrocelulose, primer, verniz acrílico e MDF

[Nitrocellulose lacquer, primer, acrylic varnish and MDF]

Tectônicas

O espaço do atelier de Cadu é compartilhado com uma empresa que presta diversos serviços no campo do design e de execução de obras artísticas, a Artes e Ofícios, localizada no bairro de São Cristóvão (RJ). Ali, muitas das peças produzidas recebem acabamento em pintura numa câmara específica para tal. Os objetos são apoiados sobre um suporte que absorve bases preparatórias, tintas e vernizes. Após três anos de acúmulos destes materiais, o sólido circular resultante foi serrado. O corte revelou incontáveis camadas de tinta, uma topologia artificial que nos aproxima dos ciclos geológicos. Um novo bloco está em conformação desde o segundo semestre de 2020, constituindo um sistema periodicamente reiniciado.

The space of Cadu's studio is shared with a company that provides various services in the field of design and execution of artistic works, Artes e Ofícios, located in the neighborhood of São Cristóvão (RJ). There, many of the pieces produced are finished with painting in a specific chamber. The objects are propped on a structure that absorbs the preparatory foundations, paints and varnishes. After three years of accumulating these materials, the resulting circular solid shape was sawed off. The cut revealed countless layers of paint, an artificial topology that brings us closer to geological cycles. A new block has been in formation since the second half of 2020, constituting a system restarted periodically.

Tectônicas 6

2022

16,5 x 79 x 8,5 cm

Laca nitrocelulose, primer, verniz acrílico e MDF

[Nitrocellulose lacquer, primer, acrylic varnish and MDF]

Nadar nada mar, II

2022

16,5 x 79 x 8,5 cm

Grafite, óleo de linhaça e colagem sobre papel
[Graphite, linseed oil and collage on paper]

Zeus tem a águia, Hera a mim

Duas aves de ver

Um amor triste velo

Vulto de mulher

Prometido para coisas maiores

Incorporo Argos decapitado

Não desejo mais do que tenho

Apenas o que foi furtado

Nadar nada mar IV

2022

171 x 152 cm

Grafite, óleo de linhaça e colagem sobre papel

[Graphite, linseed oil and collage on paper]

Meia noite

Os morcegos passeiam

Cegos videntes

Buscam néctar nos cachos

Como o toque entre

Cadu & Virgilio Bahdea

Abraxas

2023

163 x 75 x 53 cm

Cobre, níquel, ônix, madeira, sulfeto de cobre, minério de ferro e ossos de cavalo

[Copper, nickel, onyx, wood, copper sulfide, iron ore and horse bones]

Abraxas

Cadu & Virgilio Bahde

Abraxas compõe o conjunto escultórico feito em coautoria com o joalheiro e artista Virgilio Bahde desde 2019. Na obra "Demian", romance iniciático do escritor Herman Hesse, a divindade Abraxas é cultuada pelos jovens personagens que tomam consciência da fragilidade da moral, da família e do Estado. A entidade se destaca por ter características humanas, sendo capaz de exercer o bem e o mal. Estamos diante do cultivo improvável, pelo entalhe e metalurgia, de possibilidades animais, vegetais e minerais, que confundem o olhar pela convivência dos reinos que integram.

Abraxas composes the sculptural set made since 2019 in co-authorship with the jeweler and artist Virgilio Bahde. In the book "Demian", an initiatory novel by the writer Herman Hesse, the deity Abraxas is worshiped by the young characters, who become aware of the fragility of morals, the family and the State. The entity stands out for having human characteristics, being capable of exercising good and evil. We are faced with the improbable cultivation, through carving and metallurgy, of animal, vegetable and mineral possibilities, which confuse the eye due to the coexistence of the kingdoms comprising it.

Nadar nada mar V

2022

135 x 152 cm

Grafite, óleo de linhaça e colagem sobre papel

[Graphite, linseed oil and collage on paper]

Quando o perigo ficar em duas patas

Meu canino em tua veia pintará estrelas

Nadar nada mar III

2022

157 x 152 cm

Grafite, óleo de linhaça e colagem sobre papel

[Graphite, linseed oil and collage on paper]

بهموت

Bahamūt, o peixe, suporta em seu lombo Kujata, o touro de quatrocentos olhos, quatrocentos narizes, quatrocentas bocas, quatrocentas línguas, quatrocentos ouvidos e quatrocentas patas. Entre cada uma de suas partes há uma distância de quinhentos anos de viagem.

O ruminante acolhe um rubi em suas costas. Ali repousa um anjo. A deidade sustenta os Sete Infernos, que sustenta a Terra.

Acima dela, os Sete Céus.

Nadar nada mar VI

2022

160 x 152 cm

Grafite, óleo de linhaça e colagem sobre papel
[Graphite, linseed oil and collage on paper]

Seja amiga, noiva seja
Esposa, ninfa, santa ou deusa

Entre eles fole, tempo e areia
Uma questão de ampulheta

Contou que dera para dormir com
marinheiros agora
Assim velejava
Iemanjava

Vênus dá, Vênus tira
Salmouras de cais

Mas tudo pode mudar no malavrar
No danar
No nadar no nada mar
E ela... pode até a cortesia de voltar

Nadar nada mar I

2022

197 x 152 cm

Grafite, óleo de linhaça e colagem sobre papel
[Graphite, linseed oil and collage on paper]

O coelho à Alice:

Você me pergunta como o relógio funciona

Por enquanto apenas observemos as horas

O dia está ainda pelo umbigo

Cadu & Maneno Linkarimachiq

Beijo para o mar

2022

2 conjuntos com
[2 sets with]
134 x 50 x 100 cm

barro, madeira e feltro
[clay, wood and felt]

Beijo para o mar

Cadu & Maneno Llinkarimachiq

Dezesseis apitos divididos em dois conjuntos são posicionados a uma distância relativa entre si na galeria, servindo de veículo para diálogos pneumáticos. As esculturas produzem notas musicais, indo do agudo ao grave, do brado ao sussurro. Clamores que podem ser orquestrados, enquanto emulamos o gesto primeiro do criador, que ao soprar o barro nos insuflou de vida.

Sixteen whistles divided into two sets are positioned in the gallery at a relative distance from each other, serving as a vehicle for pneumatic dialogues. The sculptures produce musical notes, ranging from high to low, from scream to whisper. Clamors that can be orchestrated while we emulate the first gesture of the creator, who breathed life unto us by blowing the clay.

Cadu & Maneno Linkarimachiq

Pio para o píer

2022

2 conjuntos com
[2 sets with]
134 x 50 x 100 cm

barro, madeira e feltro
[clay, wood and felt]

Pio para o píer

Cadu & Maneno Llinkarimachiq

Há uma técnica tradicional peruana de modelagem em barro para construção de vasos sonoros movidos por água. Maneno Llinkarimachiq, reconhecido ceramista da comunidade Chulicana, desenvolveu em escala inédita três pares de diferentes tamanhos. Os mesmos são acionados manualmente por um mecanismo semelhante a uma gangorra. O líquido em seus interiores empurra o ar que, por sua vez, produz sopros nos apitos localizados na parte superior das estruturas. A tradição os decora com a cabeça de pássaros. Este fato colaborou para o título da obra.

There is a traditional Peruvian clay modeling technique for building water-powered sounding vases. Maneno Llinkarimachiq, a renowned ceramist from the Chulicana community, has created, on an unprecedented scale, three pairs of these in different sizes. They are manually activated by a mechanism similar to a seesaw. The liquid in their interiors pushes the air out, which in turn blows the whistles located in the upper part of the structures. They are traditionally decorated with birds' heads. This fact contributed to the title given to the work.

Cadu & Virgilio Bahde

Ganga

2019

52 x 290 x 12 cm - conjunto [set]

Cobre e madeira

[Copper, nickel, onyx, wood, copper sulfide, iron ore and horse bones]

Ganga

Cadu & Virgilio Bahde

Ganga é o nome dado na mineração para as impurezas presentes no metal que se pretende refinar. Já sua origem etimológica de matriz africana advém do termo Nganga, que denomina o feiticeiro chefe dos antigos terreiros cabindas. Por aparentes e, a princípio, não correlacionados motivos, a palavra preserva seu significado terreno em ambos os casos, mantendo relação com a matéria extraída do solo para aquisição de poder, ou aquele que detém poder por meio do domínio sobre um território.

Perseu, ao cortar a cabeça da Górgona e arrastá-la sobre o litoral da Etiópia, precipitou o surgimento de Pégaso, que em algumas versões do mito irá cavalgar, e dos corais, que irão enfeitar os cachos das ninfas. Aquela que tudo em pedra transformava, pela presença de um fluido aquoso, transfere sua terrível mineralogia de um ponto a outro, para o surgimento de inesperados adornos.

Essa sucessão de imagens e narrativas mágicas, que alternam o aparecimento e o desaparecimento, o horror e a beleza, a diluição e a coagulação, servem de inspiração para esse projeto escultórico. Utilizando a técnica de galvanoplastia, que consiste no revestimento de uma peça com metal, quando ambos são imersos numa solução química eletrificada em corrente contínua, uma série de ganchos são transformados em novos objetos. Normalmente associados à violência, à caça e à tentação, os anzóis têm sua estrutura modificada pela adição de camadas que, oriundas de um ânodo (peça metálica que se dilui), os transforma em acúmulos controlados, porém imprevisíveis, de deposições de matéria.

In the mining industry, Ganga is the name given to the impurities present in the metal to be refined. The etymological origin of its African matrix is derived from the term Nganga, which denominates the chief sorcerer of the old cabinda yards. For apparent and at first unrelated reasons, the word preserves its earthly meaning in both cases, maintaining a relationship with the matter extracted from the soil for the acquisition of power, or with the one who holds power by controlling a territory.

Perseus, when he cut off the Gorgon's head and dragged it over the Ethiopian coast, precipitated the emergence of Pegasus, which he will ride in some versions of the myth, and corals, which will adorn the curls of the nymphs. By the presence of an aqueous fluid, she who transformed everything into stone transfers its terrible mineralogy from one point to another, resulting in the appearance of unexpected adornments.

This succession of magical images and narratives, alternating appearance and disappearance, horror and beauty, dilution and coagulation, serves as inspiration for this sculpture project. Using the electroplating technique, which consists of coating a piece with metal when both are immersed in a chemical solution electrified by direct current, a series of hooks are transformed into new objects. Usually associated with violence, hunting and temptation, hooks have their structure modified by the addition of layers that, originating from an anode (a metallic piece that dissolves itself), transform them into controlled but unpredictable accumulations of material deposition.

Dada Fidget Toy Orchestra (DFTO): Adriano Motta, Cadu e Paulo Vivacqua

Digital Gesamtkunstwerk

2019

52 x 290 x 12 cm - conjunto [set]

Cobre e madeira

[Copper, nickel, onyx, wood, copper sulfide, iron ore and horse bones]

Digital Gesamtkunstwerk

Dada Fidget Toy Orchestra (DFTO)

Adriano Motta, Cadu e Paulo Vivacqua

O grupo Dada Fidget Toy Orchestra (DFTO) explora tecnologias de modelagem e animação digital para realização de obras de arte. Há uma inclinação irreversível da economia da informação em direção aos metaversos e os três artistas, que colaboram há anos, reuniram-se para explorar esta recente condição. O projeto combina, num processo de colagem, modelos digitais adquiridos em lojas virtuais, coleções de instituições científicas ou baixados gratuitamente na internet, sobrepondo referências da cultura de massa e erudita.

A narrativa do filme apresenta vistas de um arquipélago formado por monumentos e topografia resultantes das hibridizações desses acervos.

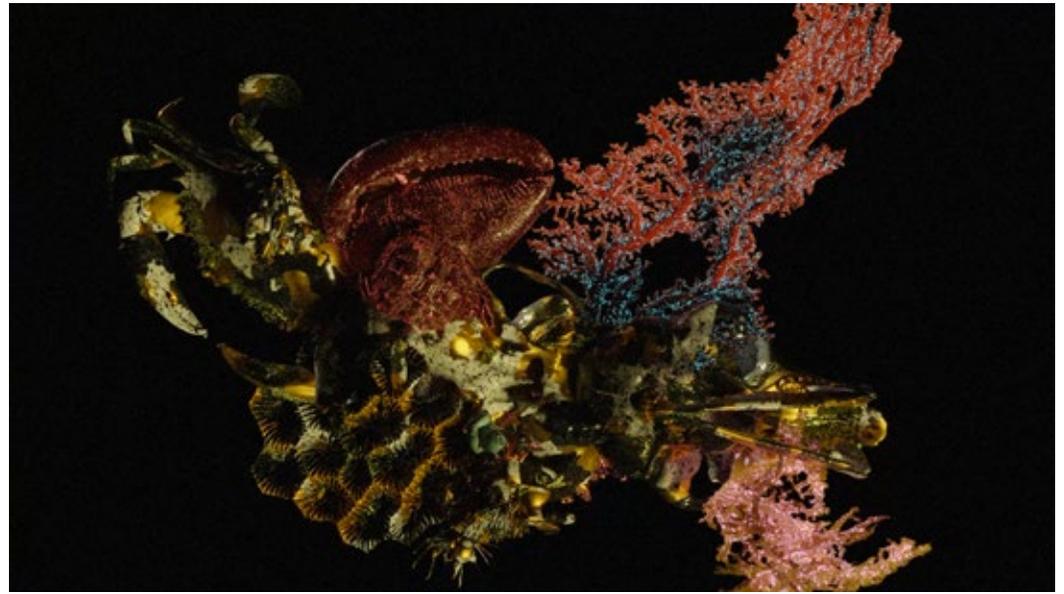
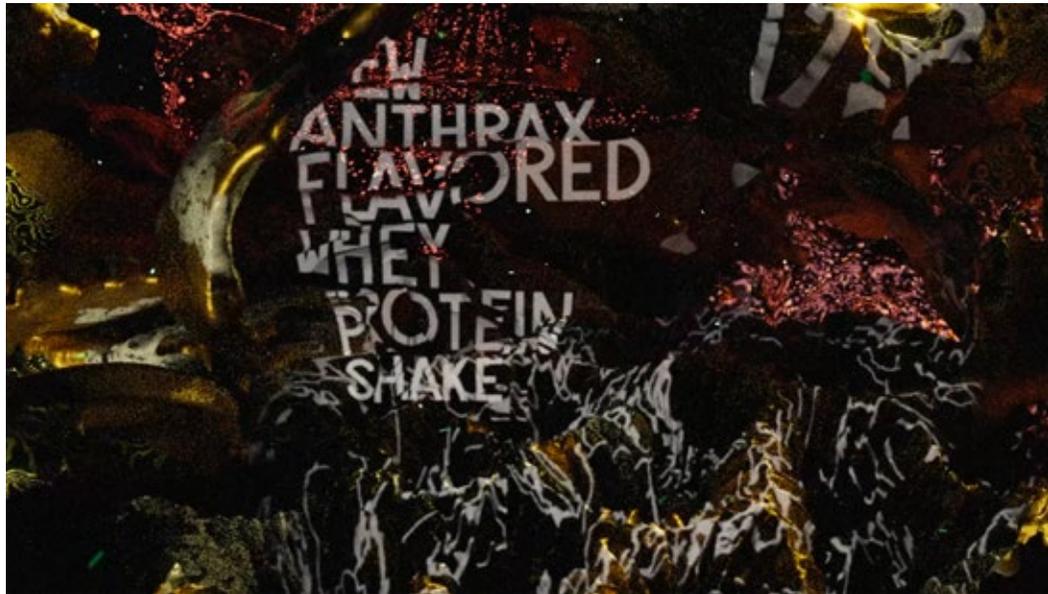
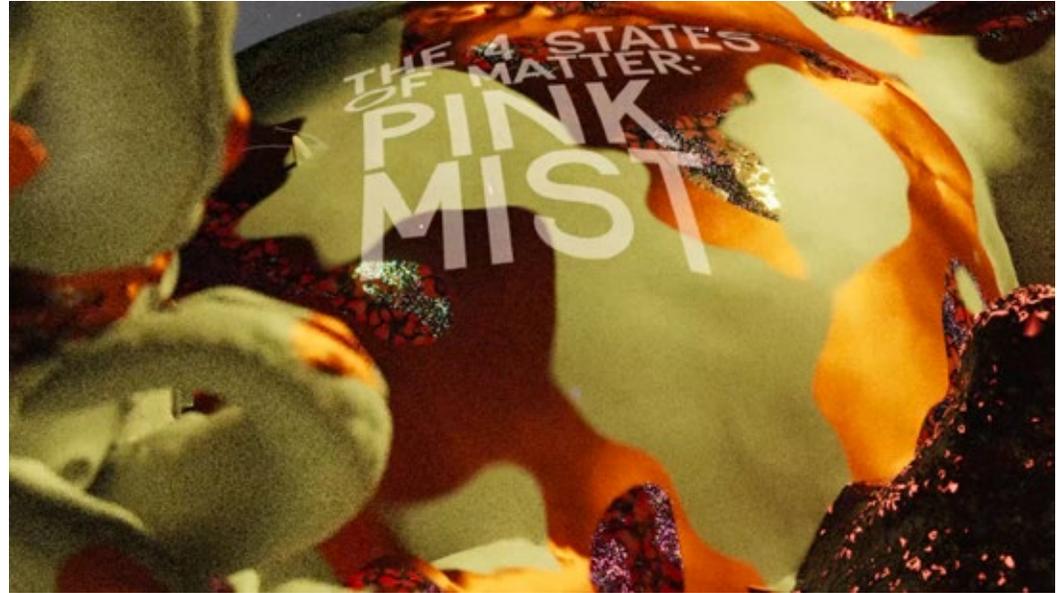
Fidget é o termo em inglês para movimentos compulsivos e repetitivos em momentos de nervosismo.

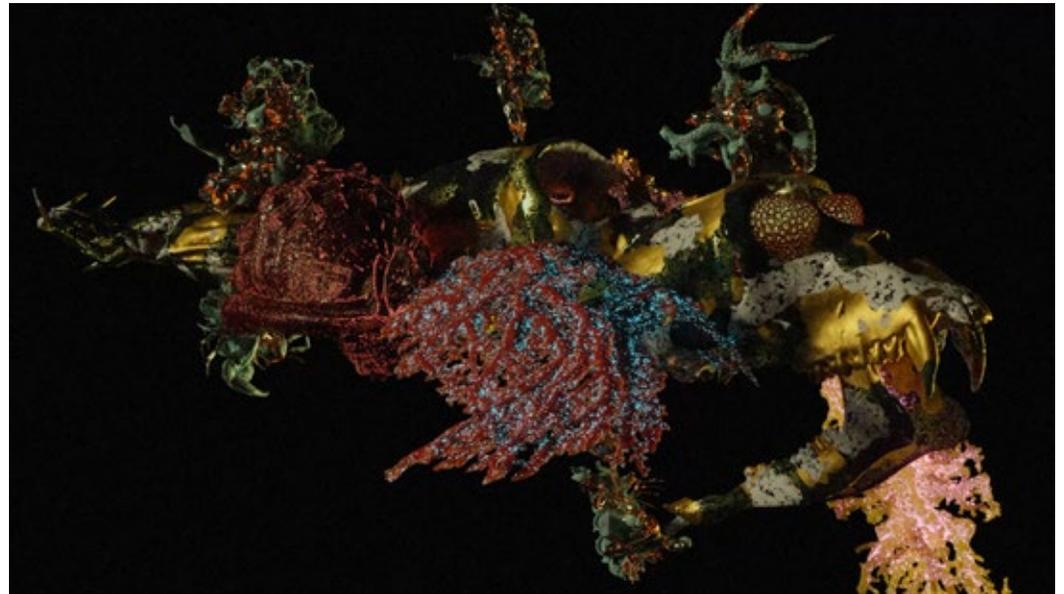
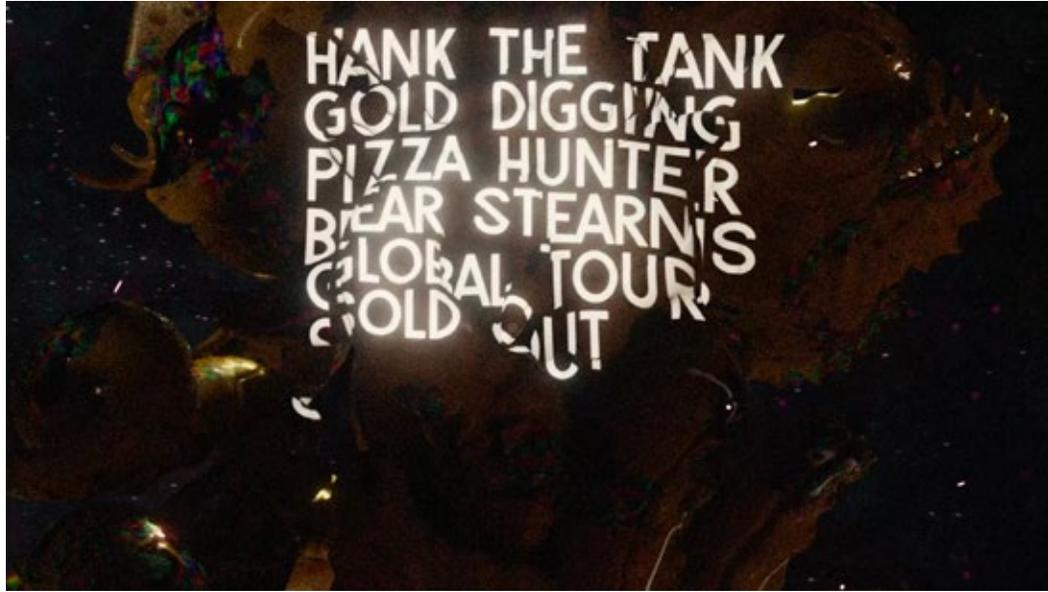
The Dada Fidget Toy Orchestra (DFTO) group explores digital modeling and animation technologies in order to create works of art. There is an irreversible bias of the information economy towards metaverses, and the three artists, who have been collaborating for years, got together to explore this recent condition. In a process of collage, the project combines digital models acquired from virtual stores, collections of scientific institutions or downloaded for free on the internet, overlapping references from mass- and high-culture.

The film's narrative presents views of an archipelago formed by monuments and topography resulting from the hybridization of these collections.

Fidget is the English term for compulsive and repetitive movements in episodes of nervousness.

VERMELHO

Rua Minas Gerais, 350
01244 010
São Paulo, Brasil

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