

Endgame

by Mel O'Callaghan

29.01. – 16.03.2013

Endgame, 2012, HD video, 7 min

Parade, 2012, performance of one night (29.11.2012)

***"Mythology is the necessary condition and first content of all art."*¹**

Myth is something that is said, and art and ritual are something that is done. In Mel O'Callaghan's work myth is a symptom, ritual is a gesture of this artistic and creative process this symptom can be confronted and resolved.

Both the video *Endgame* and the performance *Parade*, present myth and ritual - as art, as the articulation as art, as an articulation of the human condition, represented through symbolic and cyclical repetitions.

The rituals in Mel O'Callaghan's works are incomplete until they are performed, representing performance as ritual in action. Both share struggle as a common element, both in concept and in their structure. The process and the actors struggling neither clarify nor soften the gravity of the human condition.

The actors recognize their struggle and accept their situation, as a form of confirmation and reconciliation.

In *Endgame*, the actors seem to be trapped in an action-game process, and the goal of the action remains unclear and absurd. In the process of reaction and relationship between the actors, they end up becoming part of the place and create a stage like environment. Using technologies to develop an endless structure for the work, *Endgame* is not presented from start to finish.

In a sense this work struggles with itself, as we will never see the video with the same sequence of images. Thus, *Endgame* is always unfinished, always a work-in-progress.

"O'Callaghan focuses on the experience of the self through the work's process; By sculpting bodies of stone with one's own body, the physical labor might not only be seen as repetitive and violent, but also as introspective and meditative. In this way, the figures seem to be distancing themselves mentally from the act and the site of endurance.

Figures who move fatefully and fitfully through endless conundrums of order and chaos, where process becomes exponential and it is impossible to anticipate anything other than the end." (Alexi Glass Kantor)

Biographical note:

Born in Sydney in 1975, the artist lives and works in Sydney and Paris since 2007.

She works with film, performance, sculpture and installation to research and explore human behavior in relation to notions of endurance and transformation. In her work, the human body is a site of agency and resilience through which to investigate individual and collective freedoms.

Her work has been presented in institutions including, CASM Centre d'Art Santa Mònica, Barcelona, Spain; National Taiwan Museum of Fine Arts, Taipei, Taiwan; NGA National Gallery of Australia, Canberra, Australia; Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam, Netherlands; Museo Ar/ge Kunst, Bolzano, Italy; Centre for Contemporary

¹ Schelling, F. W. J., *The Philosophy of Art*, transl. D. Sto" 1804–5, p.17

GALERIA
BELO-
GALSTERER

Art, Prague, Czech Republic; AGNSW Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australia; Kunstmuseum Ravensburg, Germany; Gertrude Contemporary, Melbourne, Australia; Museu Nogueira da Silva, Braga, Portugal; ACCA Australian Centre for Contemporary Art, Melbourne, Australia; Kunstmuseum, Ravensburg, Germany; Musée Rochechouart d'art contemporain la Haute-Vienne, France; 4A Centre for Contemporary Asian Art, Sydney, Australia; Maison d'Art Bernard Anthonioz, Nogent sur Marne, France and Arte Contemporânea Videobrasil, São Paulo, Brazil.

Works by O'Callaghan are held in public and private art collections including, Musée National d'Art Moderne/Centre Pompidou, France; NGV National Gallery of Victoria, Australia; FRAC Bretagne, France; MUMA Monash University of Modern Art, Australia; Artbank, Australia and the Attorney General's Department, Australia.

Ar II

by Miguel Branco

29.01. – 16.03.2013

Second part of an exhibition devoted to the themes of metamorphosis and transformation. In both parts large images of butterflies are exhibited, digitally constructed from a photographic base. These insect bodies are manipulated in successive stages until they become almost abstract, emptied of any naturalism.

The general theme of metamorphosis and transformation becomes a working method, a constructivism where we find the archaeological artefact, the natural history museum specimen, and stylization of science fiction and comics.

In the first part, a series of wooden figures populated two of the gallery rooms.

Monks, ascetics, beggars, appeared suspended on plinths that isolated each figure in its concentrated and immobile pose, propagating a silent and contemplative atmosphere. But this 'religious' appearance was contaminated by a kind of theater of the absurd, generated by its own staging: the figures became immobile characters of an emptied human condition, as if they were actors in a Beckett play".

In this second part, new religious-looking figures appear: monks or saints, this time cast in bronze and this time cast in bronze and from hollow forms, seem to have exploded and become suspended.

These black figures appear as if they were staging an abstract choreography with the movement of shattered and torn forms, as if they were made of 'air' and not of solid, cutting metal.

Alongside the figures and images of butterflies, small objects appear that resemble those used in religious rituals, or of everyday use, and of industrial production.

Each of the partial exhibitions is composed by an abstract narrative, not as a direct result of the style of the pieces - which varies and runs through them without being fixed in an exact formal data - but in function of the contrasts and alliances between materials, dimensions, scales positioning, types of presence, chromatics, etc.

'Air' is the substance that circulates around the forms, that connects them, separates them, and runs through them in their immobility and silence, a kind of breath that gives form and distinguishes presences - at the same time it confers to everything the common status of abstraction.

Biographical note:

Miguel Branco was born in Castelo Branco (1963), lives and works in Lisbon. He is a teacher at Ar.Co since 1989.

He exhibits regularly since 1988. His work was present in several important international exhibitions of Portuguese art: 'Triptico' Europolia 91-Portugal, Museum

Van Hedendaagse Kunst, Gent, 'Situation Zero, Recent Portuguese Visual Arts, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco and Portugal Agora, Portuguese Contemporary Art, Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxembourg.

He is represented in France by Galerie Jaeger-Bucher in Paris, in Portugal by Galeria Belo-Galsterer in Lisbon.

In Portugal, his work can be found in the great national collections: Calouste Gulbenkian Foundation, Caixa Geral de Depósitos Collection, Carmona e Costa Foundation, FLAD - Luso-American Development Foundation, EDP Foundation and Serralves Museum. His work is also represented in the MUDAM Collection, Luxembourg.

GALERIA
BELO –
GALSTERER

Ar - Parte II
de MIGUEL BRANCO
de 29 de Janeiro a 16 de Março

Segunda parte de uma exposição centrada nos temas da metamorfose e da transformação.

Em ambas as partes são expostas imagens de borboletas em grande formato, construídas digitalmente a partir de uma base fotográfica. Estes corpos de insectos são manipulados em estádios sucessivos até se tornarem quase abstractos, esvaziados de qualquer naturalismo.

O tema geral da metamorfose e transformação transforma-se em método de trabalho, num construtivismo onde vêm encontrar-se o artefacto arqueológico, o exemplar de museu de História Natural, a estilização da ficção científica e da banda desenhada.

Na primeira parte, uma série de figuras em madeira povoava duas das salas da galeria. Monges, ascetas, mendigos, surgiam suspensos em plintos que isolavam cada figura na sua pose concentrada e imóvel, propagando uma atmosfera silenciosa e contemplativa. Mas essa aparência 'religiosa' surgia contaminada por uma espécie de teatro do absurdo, gerado pela sua própria encenação: as figuras tornavam-se personagens imóveis de uma esvaziada condição humana, como se fossem actores numa peça de Beckett.

Nesta segunda parte, surgem novas figuras de aparência religiosa: monges ou santos, desta vez fundidos em bronze e a partir de formas ocas, parecem ter explodido e ficado suspensos. Estas figuras negras surgem como se encenassem uma coreografia abstracta com o movimento das formas desfeitas e rasgadas, como se fossem feitos de 'ar' e não de metal sólido e cortante.

A par das figuras e das imagens das borboletas, surgem pequenos objetos que se assemelham aos utilizados em rituais religiosos, ou de uso quotidiano, de produção industrial.

Uma narrativa abstracta compõe-se em cada uma das mostras parciais, não como um resultado directo do estilo das peças – que varia e as percorre sem se fixar em dados formais exatos - mas em função dos contrastes e alianças entre materiais, dimensões, escalas, posicionamentos, tipos de presença, cromatismos, etc.

'Ar' é a substância que circula em torno das formas, que as liga, separa e percorre na sua imobilidade e no seu silêncio, espécie de sopro que confere forma e distingue presenças – ao mesmo tempo que a tudo confere o estatuto comum de abstracção.

Nota biográfica:

Miguel Branco nasceu em Castelo Branco (1963), vive e trabalha em Lisboa. É professor no Ar.Co desde 1989.

Expõe regularmente desde 1988. O seu trabalho esteve presente em várias importantes exposições internacionais de arte portuguesa: 'Triptico' Europalia 91-Portugal, Museum Van Hedendaagse Kunst, Gent, 'Situation Zero, Recent Portuguese Visual Arts, Yerba Buena Center for the Arts, São Francisco e Portugal Agora, Portuguese Contemporary Art, Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburgo. É representado em França pela Galerie Jaeger-Bucher.

Em Portugal, encontra-se representado nas grandes colecções nacionais: Fundação Calouste Gulbenkian, Colecção Caixa Geral de Depósitos, Fundação Carmona e Costa, FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Fundação EDP e Museu de Serralves. O seu trabalho também se encontra representado na Colecção do MUDAM, Luxemburgo.

GALERIA
BELO –
GALSTERER

Endgame
de MEL O'CALLAGHAN

Endgame, 2012, vídeo HD, 7 min

Parade, 2012, performance de uma noite

*Mythology is the necessary condition and first content of all art.*¹

O mito é algo que se diz, e a arte e o ritual são algo que se faz. No trabalho de Mel O'Callaghan o mito é um sintoma, o ritual é um gesto desse sintoma e através do processo artístico e criativo esse sintoma consegue ser confrontado e resolvido.

Tanto o vídeo *Endgame* como a performance *Parade*, apresentam mito e ritual – como a arte, como articulação da condição humana, representada através de repetições simbólicas e cíclicas.

Os rituais nas obras de Mel O'Callaghan são incompletos até que são executados, representando a performance como um ritual em acção. Ambas partilham a luta como elemento comum, tanto no conceito como na sua estrutura. O processo e os actores a lutar, não quer nem clarificar nem amenizar a gravidade da condição humana. Os actores reconhecem a sua luta e aceitam a sua situação, como forma de confirmação e reconciliação.

Em *Endgame*, os interpretes parecem estar presos num processo de acções-jogo, sendo que o objectivo da acção se mantém pouco claro e absurdo. No processo de reacção e relacionamento entre os actores, eles acabam por se tornar parte do lugar e criam um palco como ambiente. Usando tecnologias para desenvolver uma estrutura interminável para a obra, *Endgame* não é apresentado do início até ao fim. Num certo sentido este trabalho luta consigo próprio, uma vez que nunca iremos ver o vídeo com a mesma sequência de imagens. Assim, *Endgame* é sempre inacabado, sempre um “work-in-progress”.

1. Schelling, F. W. J., *The Philosophy of Art*, trans. D. Stott 1804-5 p17.

GALERIA BELO – GALSTERER

Na performance – Parade – o movimento das pedras de calçada de um monte para o outro torna-se uma escultura em movimento. Enquanto os performers movimentam as pedras, repetindo o processo de forma indeterminada, nós os espectadores somos uma parte do processo criativo no qual eles se encontram envolvidos. Estas acções imprimem e esculpem o local. Com cada novo envolvimento com as pedras, a performance idealiza a prática sobre a realização, deixando assim a performance intencionalmente repetitiva, sem climax e sem resolução; o método de trabalhar em conjunto torna-se mais valioso do que a peça acabada.

"O'Callaghan focuses on the experience of the self through the work's process; By sculpting bodies of stone with one's own body, the physical labor might not only be seen as repetitive and violent, but also as introspective and meditative. In this way, the figures seem to be distancing themselves mentally from the act and the site of endurance. Figures who move fatefully and fitfully through endless conundrums of order and chaos, where process becomes exponential and it is impossible to anticipate anything other than the end." Alexi Glass Kantor

Nota biográfica:

Mel O'Callaghan nasceu em Sydney, Austrália (1975). Ela vive e trabalha em Paris.

Licenciou-se em Artes Visuais (1998) e Arquitectura (2001) na Universidade de Sydney. Em 2011 recebeu o Mestrado de Investigação em Artes Visuais, no College of Fine Arts COFA, na Universidade de NSW, Sydney, Austrália.

Já expôs individualmente em alguns dos museus mais importantes da Austrália, como The Art Gallery of New South Wales, Sydney (2002), e já foi representada por galerias australianas reconhecidas, como a Sherman Gallery e Grantpirrie. Em 2007 participou na Hamsterwheel exposição, comissariada por Franz West, no Centre d'Art Santa Monica CASM, Barcelona, Espanha, e no Printemps De Septembre, Les Jacobins, Toulouse, França. Irá expor em 2012 no ACCA, participando na exposição colectiva Desire Lines, comissariada por Juliana Engberg, directora do museu e recentemente nomeada Directora da Bienal de Sydney 2014.

A artista recebeu o New Work Recipient Grant in Established Artist Category, do Australia Council For The Arts (2006), bem como foi finalista do National Sculpture Prize da National Gallery of Australia, Canberra (2005). Foi-lhe atribuído duas vezes um Prémio Helen Lemprière, um em 2005 (National Sculpture Prize), e o outro em 2001 (Travelling Art Award).

Esta exposição tem o apoio de:

PARCEIROS DE LOGISTICA, COMUNICAÇÃO E CATERING:

