

FÚCSIA de Jorge Molder

É com grande prazer que apresentamos “Fúcsia”, um projecto individual de Jorge Molder na Galeria Belo-Galsterer.

Como na maioria das suas exposições, o artista quis deixar uma nota escrita.

Não necessariamente para nos esclarecer, mas até mais para nos confundir um pouco...

Fúcsia

- Olhe assim disfarçadamente para aquele espelho que está mais para a esquerda. Percebeu agora o que eu queria dizer quando disse aquilo.

- Pois é; uma coisa é outra e outra e outra, por aí fora; nunca mais pára quando nos pomos a precisar coisas que são à partida imprecisas. Mas é uma bonita mulher e o vestido fica-lhe a matar, isso é ponto assente.

- Mas volto a esse pormenor, porventura essencial: uma coisa é que dá nome à outra que foi quem lho deu; por isso lhe pedi que desse conta do vestido, ou melhor, da sua cor. Pense lá: as laranjas são cor de laranja ou o cor de laranja é a cor delas. Vai por aí fora e nunca mais assente. E isto é a falar de largo, não com um rigor mínimo, porque aí já não há mesmo maneira de se explicar minimamente.

- Confesso-lhe que só entendi do que falava muitíssimo mais tarde, pensei que me estava a fazer um reparo sobre a elegância ou a beleza feminina, depois pareceu-me que se referia a um termo obsceno ou a uma palavra de ordem e, só mesmo lá para o fim, é que alcancei aquilo em que estava a pensar.

- Tudo a que convém mais de uma leitura ou uma olhadela me atrai, está-me na massa do sangue e não consigo resistir-lhe. Vá-se habituando. Mas olhe que a sua observação sobre a senhora do vestido, além de acertada, vem mesmo a propósito para aquilo que um destes dias lhe vou querer dizer.

JM

Jorge Molder (Lisboa, 1947). Vive e trabalha em Lisboa.

Licenciou-se em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Recebeu o Prémio AICA/Portugal (2006/07) e o Grande Prémio Fundação EDP / Arte (2010).

Foi artista convidado na 24a Bienal de São Paulo (1994), e representou Portugal na 48a Bienal de Veneza (1999).

A sua obra encontra-se representada internacionalmente em alguns dos mais importantes acervos de arte contemporânea. Em 1977 realizou a sua primeira exposição individual, e desde então tem vindo a realizar inúmeras exposições em galerias e museus internacionais.

(En. Vs.)

GALERIA
BELO-
GALSTERER

FÚCSIA by Jorge Molder

It is with great pleasure that we present “Fúcsia”, a solo project by Jorge Molder at our gallery Galeria Belo-Galsterer.

Like in most of his exhibitions, the artist wanted to leave a written note. Not necessarily to explain, but to puzzle the viewer a little bit more...

Fúcsia (Fuchsia)

- Look disguisedly over there to that mirror that stands more over to the left. Do you understand now, what I meant when I told you that?

- Sure; one thing is something else and something else and again something else, and so it goes; it never ends when we try to be precise about things that, from the beginning, are imprecise. But she is a beautiful woman and the dress suits her amazingly well, that's for sure.

- But I would like to come back to this detail, possibly essential: an object names another one that gave the name to it in the first place; that's why I asked you to notice the dress, or better, its color. Think about it: an orange are orange, or is it orange that is their color? You take it from there, and will never settle it. And this is speaking from a distance, not applying much rigor, because there, it can't be explained rigorously.

- I have to confess, that I only understood what you were talking about later, I thought you were commenting on the feminine elegance or beauty, and afterwards, it seemed to me that you were referring to an obscene term or a word of order. And therefore, only in the end, I truly embraced the meaning of what you were thinking of.

- Everything, which has to be read or looked at twice, attracts me, its inherent to me and I can't resist it. Get used to it. But you know, your observation about the lady in the dress, besides of getting it completely, is on purpose about what I would like to tell you one of these days.

JM

Jorge Molder (Lisbon, 1947). Lives and works in Lisbon.

Jorge Molder graduated in Philosophy at the Faculty of Arts, University of Lisbon.

He was awarded with the AICA / Portugal Award (2006/07) and received the Grande Prémio Fundação EDP Arte (2010). He was a guest artist at the 24th Biennial of São Paulo (1994), and represented Portugal at the 48th Venice Biennale (1999).

His work is represented internationally in some of the most important collections of contemporary art. In 1977 he presented his first solo exhibition, and since then has realized numerous exhibitions in international galleries and museums.

(En. Vs.)

GALERIA
BELO-
GALSTERER

A MEMÓRIA VIVA NASCE A CADA DIA, FLORESCENDO

by Catarina Branco

We are delighted to present the first solo exhibition “A Memória viva nasce a cada dia, florescendo” [Vivid memory is born every day, blossoming] by Catarina Branco at Galeria Belo-Galsterer. During the preparations for the artist’s show, several questions came up about her work, and therefore we tried to get them explained by interviewing the artist herself. After having received her answers to our questions, it seemed essential to share our conversation with the public; mostly because we talked about matters that have to do with some of the issues that are closely related to the way the artist herself perceives her work, her thoughts and creative output.

Why did you choose this exhibition title, and what does it mean to you?

The first common characteristic of my works is, without doubt, memory. By rescuing it and taking care of it, like it was something alive, I activate it, allowing it to create new growing histories that add something more to my identity, accentuating its differences, so it won’t be forgotten.

In your artworks the traditions of the Azores have a very predominant role. Would you like to elaborate on this subject?

In regard to my work process, I can confirm that this is almost entirely made up parting from a specific place, which is the Azorian culture, but through it, I’m able to make references to what is characteristic to any civilization – its face of miscegenation or hybridization. In several projects of mine you can find connections established with Africa, Brazil or the Orient. This aspect puts my work in a truly global perspective, reflecting on the idea of equivalence or cultural sharing.

The materials you normally use are linked, most of the time, to manual works (from women), as e.g. in some of the works of this exhibition – TEIAS DE LUZ – you use weaving, a traditional form of creation. Some of these techniques are strongly associated with arts & crafts, and feminine labours. Artists as Rosemarie Trockel (DE), and also the Portuguese artist Joana Vasconcelos use or used these connections to pronounce or to critique the secondary role attributed to manual labour / arts&crafts in contemporary art, or to use these forms of expression to question or reinforce the idea of the role of feminine artists in the field of fine arts.

Do you feel a connection with these other (female) artists, conceptually or practically? Did you ever question your own place in the contemporary art scene – or the one of women as artists?

It is through memory (as great creative potential) that I establish the diverse connections about the place that women occupy in the art scene, as well as it is through memory that I realize my critical and reflective analyses about this. My analyses and work coincide with those that the artist Rosemarie Trockel has been developing and working on. As an answer to Beuys affirmation: “Every Man is an artist”, Rosemarie Trockel pronounced herself: “every animal is a female artist”. The images of knitworks, abstract patterns or familiar symbols have been introduced by the artist as materials and forms considered typically feminine. Nevertheless, it’s not at all the artist’s preoccupation to put gender away. Her work does not permit hurried interpretations. The diversity of her means and themes, as e.g. memory or experience, results in a combination of

A MEMÓRIA VIVA NASCE A CADA DIA, FLORESCENDO

by Catarina Branco

complexity and ambiguity in every, and each work of hers.

Personally, I've been realizing and confirming that the role of women in society, their creative force, has been a underestimated and little valued matter, even today. Therefore, I've been studying, basing and developing my work from the plasticity of daily living practices and the popular imaginary, rescuing the use of cut-out papers, a technique that essentially lives on from on female generation to the other. You might see a feminist perspective in the choice of materials and in the carefully developed manual work; a process that was realized in private, requiring a lot of patience and attention to every detail. Therefore, we are dealing with the beauty of fragility. And this work about real and emotional memories, and its appropriation, adds new readings and possibilities of interpretation, preventing this imaginary to get overlooked and forgotten. Female artists continue to defend their position in a world dominated by men and to insist in the fact that art can be seen as a distinct affirmation of a unique individual.

That's why there exists a certain urgency, again, to debate and to reflect on the role of this new generation of women artists, that work the question of identity associated to memory, and if, really, there exists a space of thinking and producing independently of what your gender is.

Feminist art? Does it (still) exist?

Certainly, not all the artists that work these more female themes define themselves as being under feminist influence, or even know what it means to be feminist. Nevertheless, in the works of those familiar with the theoretical writings of Judith Butler, Simone de Beauvoir and Joan Scott, as well as in the largely applied elements, materials and practices present in compositions and discourses, it is not difficult to understand the unconscious connections realized by those influenced by feminist thinking.

Furthermore, some of those women, who refuse categorically this term, have attitudes, ideas and behaviours that I would call "literally feminist", while others, who describe themselves as being feminists, are not behaving like that at all.

Galeria Belo-Galsterer thanks the artist Catarina Branco the availability for this interview and the refreshing views on (female?) art practices today.

Catarina Branco (São Miguel / Azores, 1974).

She attended the Painting course at the Faculty of Fine Arts, Lisbon. Since then, she has presented her projects in individual and group exhibitions, privileging paper, namely, cut outs.

We would like to highlight her most recent solo exhibitions, in 2014 *É Preciso Ascender À Luz Nos Tempos Da Delicadeza*, Aloisio Magalhães Museum, Mamam / Pátio, Recife, Brazil, and *Terra Nostra*, Fonseca Macedo Gallery, Ponta Delgada, Azores; earlier in 2013, *Alminhas*, Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon; *Caligrafia*, Carpe Diem Art and Research, Lisbon;

Her work is included in the following collections, such as Museum of Arruda dos Vinhos, Arruda dos Vinhos, Youth Foundation, Porto, Centro Cultural da Caloura, São Miguel, Regional Directorate of Culture, Azores, Angra do Heroísmo Museum, Terceira, Manuel de Brito Foundation, Lisbon

**A MEMÓRIA VIVA NASCE A CADA DIA,
FLORESCENDO**
de Catarina Branco

Temos muito gosto em apresentar a primeira exposição individual “A Memória viva nasce a cada dia, florescendo” de Catarina Branco na Galeria Belo-Galsterer. No âmbito das preparações para esta exposição da artista, surgiram várias questões acerca do seu trabalho, que tentámos esclarecer através de uma entrevista à artista. Depois de ter recebido as respostas da artista, achámos que tínhamos de partilhar a nossa conversa com o público, uma vez que se fala de assuntos que têm a ver com questões pertinentes levantadas no âmbito dos trabalhos aqui apresentados, e que ao mesmo tempo relevam um aspecto importante do pensamento e da criação da própria artista.

Porque escolheste este título para a exposição e o que significa para ti?

A primeira característica comum presente nos meus trabalhos é, sem dúvida, a memória. Ao resgatá-la e tratá-la como uma coisa viva, torno-a ativa, permitindo assim o florescimento de novas histórias que acrescentam algo mais à minha identidade, acentuando as suas diferenças, para que ela não seja esquecida.

No teu trabalho as tradições dos Açores têm um papel predominante. Queres elaborar sobre este comentário?

No que diz respeito ao meu processo de trabalho, posso afirmar que este constrói-se quase sempre a partir de um lugar específico, que é a cultura açoriana, mas, através desta, faço referência ao que é característico de qualquer civilização – o seu lado de miscigenação ou de hibridação. Nos meus diversos projetos, podemos verificar as ligações estabelecidas com África, o Brasil e o Oriente. Este aspeto coloca as minhas obras numa perspetiva verdadeiramente globalizante, refletindo sobre a ideia de equivalência ou partilha cultural.

Os materiais que usas remete na maioria das vezes para o trabalho manual (das mulheres) - p.ex. as TEIAS DE LUZ desta exposição usam o tear como forma tradicional, muito conotado com a criação manual - arts&crafts? - de labores femininos. Artistas como Rosemarie Trockel (DE) e Joana Vasconcelos (PT) também usam ou usaram esta ligação para pronunciar uma crítica ao papel secundário dos trabalhos manuais / arts&crafts na arte contemporânea, e tb usaram para questionar ou reforçar a ideia do papel da artista feminina no campo das artes plásticas. Existe para ti, uma ligação com estas outras artistas, conceptualmente ou na prática; questionaste alguma vez o teu lugar na cena contemporânea das artes - ou sentiste questionado o lugar das mulheres como artistas?

É através da memória (como sendo uma grande potência criativa) que eu estabeleço as mais diversas conexões e efetuo a minhas análises críticas e reflexivas sobre o lugar que a mulher ocupa no meio artístico, que coincide com a análise de estudo que a artista Rosemarie Trockel tem vindo a desenvolver e a trabalhar. Em resposta à afirmação de Beuys, de assume que “ todo o homem é um artista”, a divisa de Trockel tem sido: “ todo o animal é um artista feminino “. As imagens das malhas, padrões abstratos ou símbolos familiares foram introduzidos pela artista como materiais e formas consideradas tipicamente femininas. No entanto, não é de todo uma preocupação para a artista arrumar o género. O seu trabalho não permite interpretações apressadas.

A MEMÓRIA VIVA NASCE A CADA DIA, FLORESCENDO

de Catarina Branco

A diversidade dos seus meios e temas, como o da memória e experiência, resulta da combinação da complexidade e da ambiguidade de cada obra individual.

No meu caso, tenho vindo a verificar que o papel da mulher na sociedade, a sua força criativa, tem sido um assunto menosprezado e pouco valorizado, até aos nossos dias. Por isso tenho estudado, fundamentado e desenvolvido o meu trabalho, a partir da plasticidade das vivências quotidianas e do imaginário popular, resgatando o uso do recorte do papel, técnica herdada essencialmente pelas mulheres. Pode ver-se uma perspetiva feminista na escolha dos materiais e no cuidadoso trabalho manual envolvido; um processo realizado em privado, que requer muita paciência e atenção a cada pormenor. Trata-se, pois, da beleza da fragilidade. A esse trabalho sobre memórias factuais e emocionais, e à apropriação delas, acrescento novas leituras e possibilidades de interpretação, impedindo que esse imaginário nos escape e fique no esquecimento.

As mulheres artistas continuam a defender a sua posição num mundo ainda dominado pelo homem e a insistir no facto de a arte poder ser vista como uma afirmação distintiva de um indivíduo único.

Eis que começa a ser urgente, mais uma vez, debater e refletir sobre o papel desta nova geração de artistas mulheres, que trabalham a questão da identidade associada à da memória, e se, realmente, existe um espaço de pensamento e produção independentemente do género.

A arte feminista? Ela (ainda) existe?

Decerto, nem todos os artistas que trabalham com essas temáticas femininas se definem sob influência feminista, ou mesmo conhecem o seu desencadeamento. No entanto, nos trabalhos daqueles familiarizados com o pensamento teórico de Judith Butler, Simone de Beauvoir e Joan Scott, bem como na larga aplicação de elementos, materiais e práticas presentes nas composições e discursos, fica difícil não perceber as conexões inconscientemente realizadas pela influência do pensamento feminista.

Além disso, algumas mulheres que recusam categoricamente o termo têm atitudes, ideias e comportamentos a que eu chamaria de literalmente feministas, enquanto outros, que se descrevem a si mesmos como sendo feministas, não se comportam como tal.

A Galeria Belo-Galsterer agradece à artista Catarina Branco a sua disponibilidade para esta entrevista.

Catarina Branco (São Miguel / Açores, 1974).

Cursou Licenciatura em Pintura, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Desde aí tem apresentado os seus projetos em exposições individuais e coletivas, sendo o seu material privilegiado o papel, nomeadamente, o papel recortado. A destacar as suas mais recentes exposições individuais, em 2014 *É Preciso Ascender À Luz Nos Tempos Da Delicadeza*, Museu Alosio Magalhães, Mamam / Pátio, Recife, Brasil, e *Terra Nostra*, Galeria Fonseca Macedo, Ponta Delgada, Açores; depois em 2013 *Alminhas*, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, *Caligrafia*, Carpe Diem Arte e Pesquisa, Lisboa.

Colecções (entre outras): Museu Arruda dos Vinhos, Fundação da Juventude, Porto, Centro Cultural da Caloura, São Miguel, Direcção Regional da Cultura, Açores, Museu de Angra do Heroísmo, Terceira, Fundação Manuel de Brito, Lisboa