

FLOOR WALL & PEOPLE

CHÃO, PAREDE E GENTE

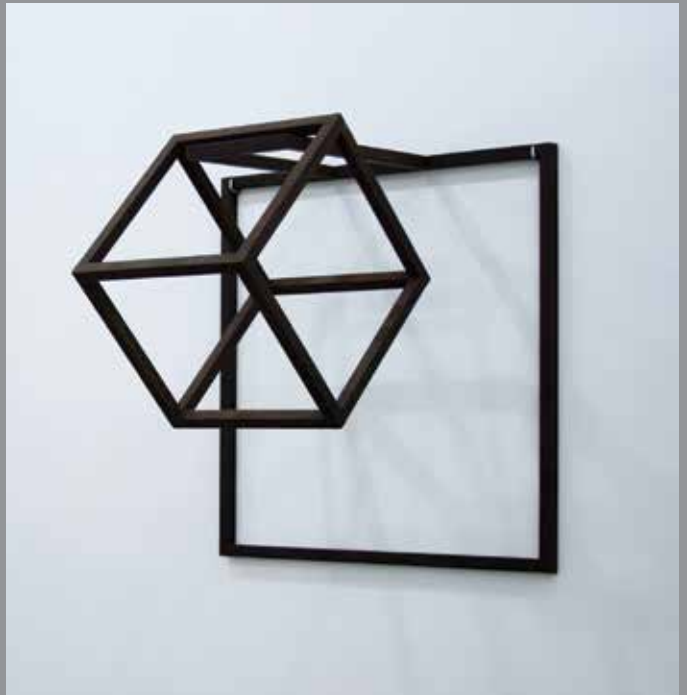
2010 - RIO DE JANEIRO LURIXS CONTEMPORANEA

+

In the exhibition CHÃO, PAREDE E GENTE, at Galeria Lurixs, in Rio de Janeiro, Raul Mourão presented four kinetic sculptures in steel from the series BALANÇO. When activated, the movement of each piece has a specific timing that was incorporated as the artworks' title. + The sculptures, suggesting home furniture, occupied the gallery's white cube in dialogue with the original architecture of the former residence in the neighbourhood of Botafogo.

+

Na exposição Chão, Parede e Gente, realizada na galeria Lurixs, no Rio de Janeiro, Raul Mourão apresenta quatro esculturas cinéticas em aço da série Balanço. Cada obra, quando acionada, tem um tempo específico de movimento, que foi incorporado como título do trabalho. + As esculturas sugerem móveis de um lar e ocupam o cubo branco da galeria em diálogo com a arquitetura original do imóvel, antiga habitação familiar no bairro de Botafogo.

68' 43"
2010
steel and synthetic resin
aço 1020 com resina sintética
120 x 60 x 80 cm

Frederico Coelho

The exhibition is opened and still. Step by step, you enter the hall and walk with the certitude that everything is in place. Your confident glance no longer looks for the ground when walking inside a gallery. You only have to face the works. And here they are. Solidly waiting. Still, firm, straight.

At the beginning, as if you were in an abandoned house, there is the fear of touching something that may break or the worry of inadvertently moving a piece of furniture. But from the moment when you touch one of the edges, the resting house will never stop again. For it is impossible to resist the temptation of triggering the graceful and lazy swing of these objects. To try a lightweight and to grant movement to that which is inanimate. Raw steel is recovered by sensuality and its unexpected beauty is transformed into a swing, a welcoming and relaxed coming and going. In this way, like you, the visitors will touch everything, until each sculpture cease its movement and return to the inert darkness of the closed hall.

- Raul Mourão has always been scared. Armoured in abstractions, he wandered through the streets and saw fences where others found salvation. He fenced cars, stones and trees, he chased dogs, smashed heads, silenced surdos, boxed myths, hung artists, expanded hate, cultivated partners. And then, through a crack, when we reconnect illusions and celebrate life for nothing, Raul found lightness. A manner of chasing away maladies and expand affections was presented to him where he least expected it: in the geometric swing of stainless steel. In the coldness of straight angles, the artist opened a new avenue for his eyes. Even still, panic remained. To be scared is not an option, but a condition. Raul and his studio locate the whole world from a street in the neighbourhood of Lapa. Sometimes he stays at the foot of the staircase, where the gringos and the whores and the kids and the tiles and the families and the couples and the abandoned cross the artist's frenetic days. Ignoring official orders and closed residential condos with gym academies, Lapa's streets are still hallucinating. Raul knows that. The kinetic sculptures of this exhibition are a proof that even in the midst of this urban hallucination, even in the rust that corrodes forms, even if squeezed between floor, wall and people, there is still beauty.

||

Nowadays everyone knows how to behave in a gallery, even when art demands abnormal behaviours. To observe, to touch, to participate. Without the mysteries, questionings and transgressions of the past, today there is even a certain comfort in being part of the work. In Raul's exhibition, nevertheless, it's not enough to touch the sculptures to be a participant. It's not enough to set the pieces in motion to meet some kind of concept proposed by the artist. Here, the point is not to participate in order to be part of the show. The proposal is not about the compensatory-individual relation between spectator and work, in which to participate is to satisfy his drive to interfere in somebody else's work. Raul offers us neither an animal nor a cape. Neither a path nor a labyrinth. Here, the great work at play is THE WHOLE SPACE OF THE HALL in permanent transformation after each movement.

A exposição está aberta e parada. Passo a passo, você entra na sala e pisa na certeza de que tudo está no lugar. Seu olhar confiante não procura mais o chão ao andar pelo recinto de uma galeria. Tem apenas que encarar as obras. E lá estão elas. Em sólida espera. Paradas, firmes, impávidas, retas.

No início, como se estivesse numa casa desconhecida, existe o receio de tocar em algo que vai quebrar ou a preocupação em tirar um móvel do lugar. Mas a partir do momento em que você mexe em uma das bordas, a casa em descanso nunca mais irá parar. Pois é impossível não ceder à tentação de acionar o vai e vem preguiçoso e gracioso desses objetos. Testar o peso que é leve e dar movimento ao inanimado. O aço bruto se recobre de sensualidade e sua inesperada leveza transforma-se em uma ginga, um ir e vir acolhedor e descontraído. Assim, como você, os visitantes irão tocar em tudo, até cada escultura cessar seu movimento e voltar ao escuro inerte da sala fechada.

- *Raul Mourão sempre esteve apavorado. Blindado em abstrações, andava nas ruas e via grades onde viam a salvação. Cercou carros, cercou pedras, cercou árvores, perseguiu cachorros, esmagou cabeças, calou surdos, encaixotou mitos, pendurou artistas, expandiu ódios, cultivou parceiros. Eis que, através de uma fresta, quando reatamos ilusões e celebramos a vida a troco de nada, Raul encontrou leveza. Uma forma de espantar os males e expandir afetos se apresentou a ele onde menos se esperava: no geométrico vai e vem do aço. Na frieza dos ângulos retos, o artista abriu uma nova avenida para os seus olhos. Mesmo assim o pavor permanece. Estar apavorado não é uma opção, mas sim uma condição. Raul e seu ateliê localizam o mundo inteiro a partir de uma rua do bairro da Lapa. Às vezes, ele se instala na subida da escadaria, onde os gringos e as putas e os moleques e os azulejos e as famílias e os casais e os abandonados cruzam os dias frenéticos do artista. Ignorando choques de ordem e condomínios com academias de ginástica, as ruas da Lapa continuam alucinadas. Raul sabe disso. As esculturas cinéticas dessa exposição são a prova de que mesmo nessa alucinação urbana, mesmo na ferrugem que carcome as formas, mesmo apertados entre chão, parede e gente, ainda há beleza.*

||

Hoje em dia, todos sabem se portar em uma galeria, mesmo quando a arte exige comportamentos desviantes à norma. Observar, tocar, participar. Sem mistérios, questionamentos ou transgressões de outrora, atualmente há até certo conforto em fazer parte da obra. Na exposição de Raul, porém, não basta tocarmos nas esculturas para sermos participantes. Não basta darmos movimento às peças para estarmos quites com algum tipo de conceito proposto pelo artista. Aqui, não se trata de participar para fazer parte do espetáculo. O que está posto não é a relação individual-compensatória entre espectador e obra, em que participar é satisfazer sua vontade em mexer no trabalho do outro. Raul não nos apresenta nem um bicho, nem uma capa. Nem um caminhando, nem um labirinto. Aqui, a grande obra em jogo é TODO O ESPAÇO DA SALA em permanente transformação após cada movimento.

Expanding the view of the exhibition as a collection of these sculptures in movement, the individual touch in any of the sculptures activates a physical mechanism and enters in direct dialogue with the other movements around the hall. The movements made by different people, at different moments, rearrange the whole time the exhibition's geography. In this way, a singular movement automatically becomes collective. We will never have the same design in the hall, for we never will have the same movement, made by the same hand, at the same speed. For each one, his own exhibition. For it's the spectator, in an evidence of his desire, who will chose that must be touched first.

- Each one attracts me more? At which point I will start my adventure with them?

There is no rule, recipe or code of behaviour before these works. There is only this sensual invitation with no voice or text requesting to activate them. A liberty implicit in the balance between the bases and their improbable pendulums. For it is also not only about kinetic art. The history of art doesn't need to be invoked for us to mention this drive to touch. It's because inside this hall is installed an organic relation between that which the spectator wishes to activate and that which the pieces draw after being triggered. Here you have responsibility over the exhibition's dynamics. Each one, with his strength or fear, contributes for the movement and the rupture of the placidity of these attracting figures. The balance in a single axle, the improbable organicity of the solid object, everything is embraced by the coming and going of the swing. The exhibition is formed from this wonder: to make the pieces dance.

- Raul said that, during a rehearsal of Intrépida Trupe, the acrobat danced with his fences. Raul saw the iron fence turn and smiled. He saw the acrobat climbing on the iron fence and feared. He saw the acrobat swinging the iron fence and his mind was blown. These swinging sculptures were not born from raw rational impulse, nor were they engendered after many days of solitary calculations over weights and measures. They were born from a swing. For this reason their geometry follows the sinuosity of the body and the streets. Their layers of angles, the juxtaposition of stakes, the edge of unexpected weight, all this blows the reason of the steel and involves us in a hypnotic dance. The origin of the swings is this transposition of a foreign movement. It's the appropriation of this gesture, expanded by the artist's plastic glance.

Ampliando a visão da exposição como o conjunto dessas esculturas em movimento, o toque individual em uma das esculturas, qualquer uma delas, aciona um mecanismo físico e entra em diálogo direto com os outros movimentos ao redor da sala. Os movimentos feitos por diferentes pessoas, em diferentes momentos, reordenam o tempo inteiro a geografia da exposição. Assim, um movimento singular torna-se, automaticamente, coletivo. Nunca teremos o mesmo desenho na sala, pois nunca teremos o mesmo movimento, feito pela mesma mão, na mesma velocidade. Para cada um, sua própria exposição. Pois é o espectador, em uma evidência do seu desejo, quem escolherá a peça que deve ser balanceada em primeiro lugar.

- Qual me atrai mais? Por onde começarei minha aventura com elas?

Não há regra, bula ou código de conduta frente essas obras. Há apenas esse convite sensual sem voz ou texto pedindo para acioná-las. Uma liberdade subentendida no equilíbrio entre as bases e seus pêndulos improváveis. Pois também não se trata apenas de arte cinética. A história da arte não precisa ser evocada para falarmos sobre essa vontade do toque. É porque dentro dessa sala instala-se uma relação orgânica entre o que o espectador deseja acionar e o que as peças desenham após serem acionadas. Aqui, você tem uma responsabilidade sobre a dinâmica da exposição. Cada um, com sua força ou seu temor, contribui para o movimento e a quebra da placidez dessas figuras atraentes. O equilíbrio em um único eixo, a organicidade improvável do objeto sólido, tudo é abraçado pelo lá e cá do balanço. A exposição se faz a partir desse deslumbre: fazer as peças dançarem.

- Raul disse que, durante um ensaio da Intrépida Trupe, o acrobata bailava com suas grades. Raul viu a grade de ferro girar e sorriu. Viu o acrobata subir na grade de ferro e temeu. Viu o acrobata balançar a grade de ferro e pirou. Estas esculturas com balanço não nasceram de um impulso racional brutalista, nem foram gestados após dias de cálculos solitários sobre pesos e medidas. Elas nasceram de uma ginga. Por isso que sua geometria segue a sinuosidade do corpo e das ruas. Suas camadas de ângulos, a sobreposição dos bailados das hastes, a borda do peso imprevisível, tudo isso explode a razão do aço e nos envolve em uma dança hipnótica. A origem dos balanços é essa transposição de um movimento alheio. É a apropriação desse gesto, ampliada pelo olhar plástico do artista.

III

There is also a solemn silence around that which moves. Echoing in low frequency in the hollowness of this silence, there is a certain feeling of risk. There is around the Swings a diffuse form of fear, a frisson that doesn't allow you to be removed from that which frightens you, an impulse to play with that which may not work (will it fall? Will it hurt me?), to put one's hand inside the fire, to be mesmerized by that which fascinates. There is, finally, a feeling of love. For once the rejection that heavy, cold and dark steel pieces invoke on us is over, we start to see personal shapes, outlines of bodies in a warm beauty. We are seduced by the artist into proving each title of the pieces, observing the timing of the works in movement and establishing a commitment with the contemplation of that which we admire. Each time you touch this works, be ready to erase the drawing of the space that you found and to be the co-author of this cartography of kinetic desires. In this unexpected feast of forms, empty your mind in the placid rhythm of time while Raul's sculptures dance for you. Or, better saying, dance with you.

III

Existe, também, um silêncio solene ao redor do que se move. Ecoando em baixa frequência, no oco desse silêncio, certo ar de risco. Há ao redor dos BALANÇOS uma forma difusa de medo, um frisson que não deixa você se afastar do que lhe assusta, uma vontade de mexer com o que pode não dar certo (será que ele cairá? Será que ele me machucará?), de colocar a mão no fogo, de olhar narcotizado o que lhe fascina. Há, enfim, um amor. Pois vencida a rejeição que peças pesadas, frias e escuras de aço nos passam, começamos a enxergar formas pessoais, contornos de corpos em uma beleza quente. Somos seduzidos pelo artista a comprovar cada título das peças, observando o tempo das obras em movimento e firmando um compromisso com a contemplação do que admiramos. Cada vez que você tocar nessas obras esteja pronto para rasurar o desenho do espaço que você encontrou e para ser coautor nessa cartografia de desejos cinéticos. Nessa inesperada festa das formas, esvazie a mente no ritmo plácido do tempo enquanto as esculturas de Raul dançam para você. Ou melhor, dançam com você.

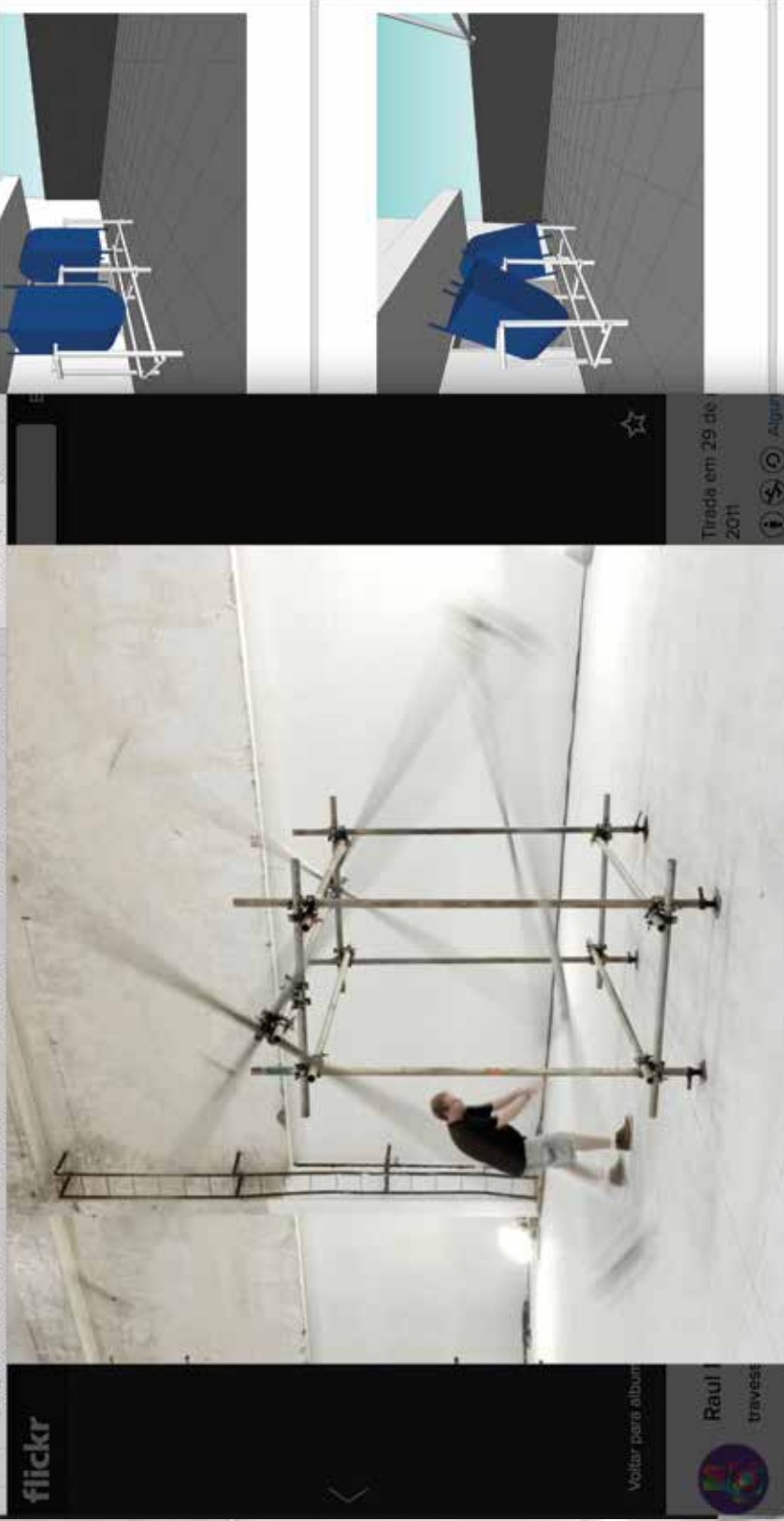

82' 06"
2010
steel and synthetic resin
aço 1020 com resina sintética
120 x 60 x 80 cm

Safari Arquivo Editar Visualizar Histórico Favoritos Janela Ajuda flickr.com

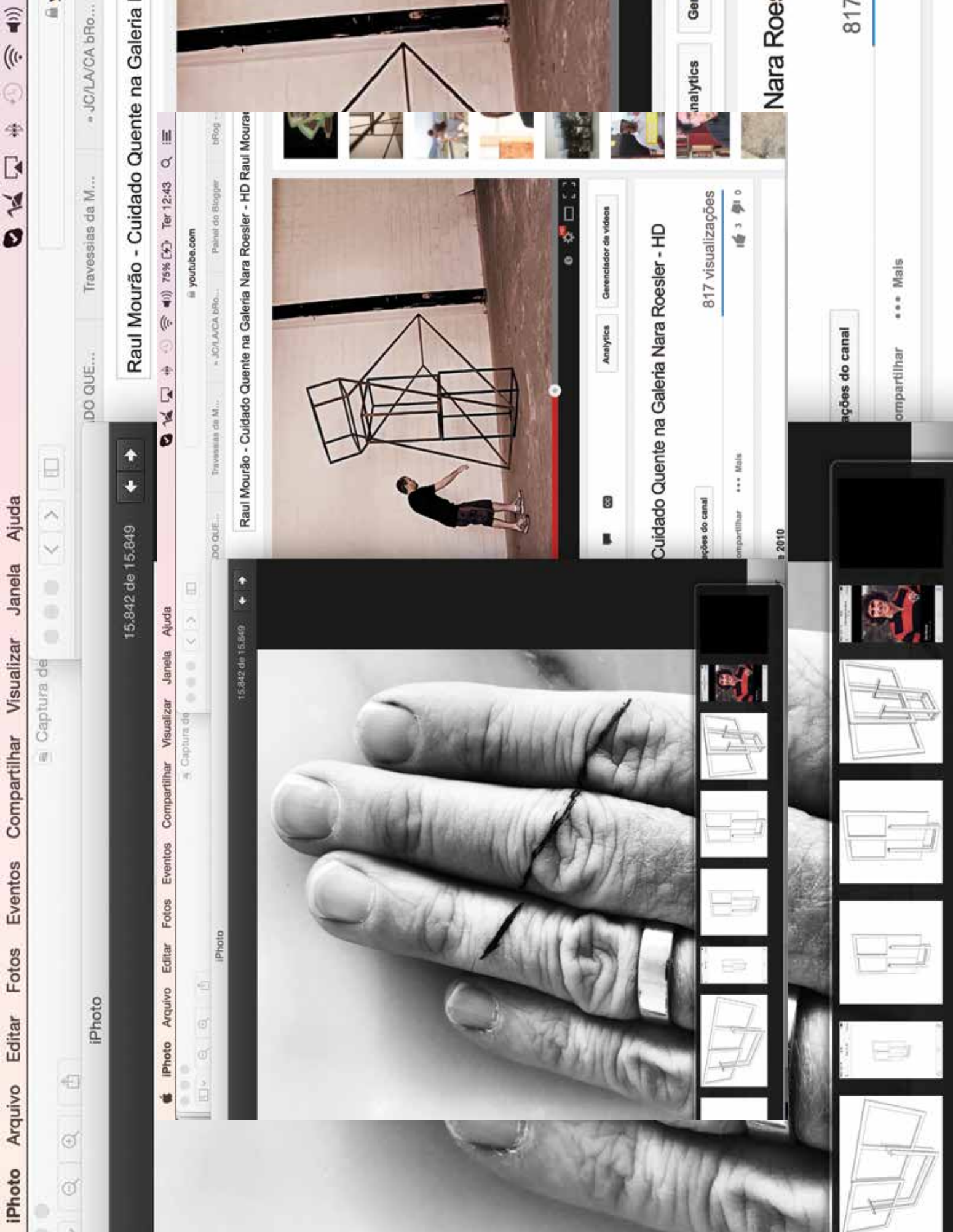
 Watercolor... Account Lo... Market Ipan... R. Visc. d travessias |...

 e touch.pdf (página 22 de 39)

flickr
 Voltar para album
 Raul travessias
 Tirada em 29 de 2011

 Alguns

Raul Mourão - Cuidado Quente na Galeria

Raul Mourão - Cuidado Quente na Galeria Nara Roesler - HD Raul Mourão

Analytics Gerenciador de vídeos

Cuidado Quente na Galeria Nara Roesler - HD

817 visualizações

3 0

ações do canal

ompartilhar Mais

2010

ações do canal

ompartilhar Mais

