

Ana Luiza Rodrigues

(né en 1977 à São Paulo, BR)

Ana Luiza Rodrigues est une artiste basée à Hambourg, connue pour ses sculptures, photographies, performances et installations. Sa pratique a pour

axe la relation entre la beauté esthétique et l'ordinaire des objets. D'où la problématique qui mêle le non-sens au-delà de la confrontation d'objets du quotidien interrogeant le fétichisme du quotidien avec la mémoire résiduelle qui chevauche le consumérisme.

Elle est diplômée de l'Université Mackenzie au Brésil avec un baccalauréat en publicité et marketing en 2001, post-diplôme en histoire de l'art en 2004 de FAAP, Brésil et a terminé sa maîtrise en photographie avec distinction au CSM à Londres, Royaume-Unis en 2019.

Café BrAsilis, Ana Luiza Rodrigues, 2022, installation

Grains de café, terre, tissu, plastic, papier et encre de chine.

30 cm x 210 cm x 190 cm (11.8 in x 82.7 in x 74.8 in)

Le café a toujours fait partie de mon histoire car, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été fascinée par l'odeur du café que l'on servait après le déjeuner. Cette installation est issue d'une nouvelle réflexion, non seulement sur l'art brésilien du passé, mais aussi sur l'Art contemporain en général.

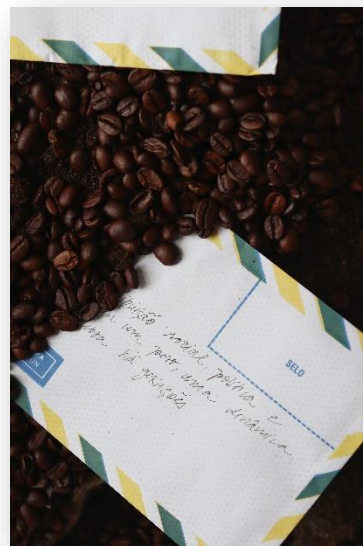
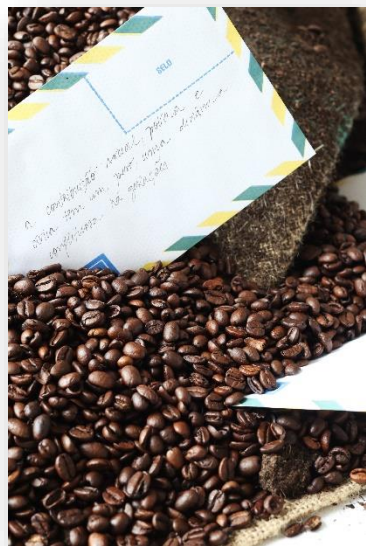
L'exposition Café BrAsilis, 2022, explore la pluralité de l'identité brésilienne, ainsi que des thèmes comme : le métissage et la mémoire du colonialisme. D'autre part, ses multiples facettes et juxtapositions qui traduisent mon expérience multiculturelle sont réalisées à partir de terre et de grains de café, qui sont une référence aux propriétaires terriens et à leur exploitation.

Non seulement le café possède une odeur et un goût inoubliables, mais ses grains dégagent une énergie vitale et, en particulier, ceux du café Bourbon, cultivé dans l'État de São Paulo, qui me sont très familiers.

Le fait que les enveloppes, qui contiennent des citations, soient partiellement englouties par les grains de café, peut-être une allusion à l'analphabétisme. Les lettres sont aussi une référence aux aristocrates précurseurs de la Semaine d'Art Moderne : Tarsila do Amaral et Oswald de Andrade et à leur correspondance passionnée.

Les enveloppes vertes et jaunes, aux couleurs du Brésil, ainsi que la référence à la récolte du café, tout d'abord effectuée manuellement par des Africains réduits à l'esclavage, puis par des immigrants européens, donnent à la sculpture une touche politique.

Café BrAsilis 2022 fait partie de Klaxon-mania : une exposition collective qui aura lieu à la Galerie Ricardo Fernandes, du 6 au 27 Novembre 2022, en commémoration du centenaire de la Semaine d'Art Moderne qui s'est déroulée à São Paulo en 1922.

LETTRES

1. La polémique autour de Klaxon se réfère aux préjugés sur les gens de couleur et à leur exclusion. Elle est aussi liée aux relations des modernistes avec la politique, ainsi qu'avec les élites et l'oligarchie.

2. Subjectivité et mémoire en tant qu'alerte critique.

3. Enquêtes et questionnement sur les tensions entre la culture nationale et la culture étrangère et entre la culture élitiste et la culture populaire.

4. Vérités et fausses nouvelles dans un contexte politique et socio-culturel.

5. La surconsommation encourage la ségrégation dans la société.

6. Flux d'actions immergées, qui s'entrelacent en interactions avec des objets et des dispositifs.

7. Relations entre l'éphémère et le permanent et entre l'individuel et le collectif.

8. Conflits entre l'urbain et le rural, le présent et le passé, le progrès et la rétrocession.

9. "São Paulo n'était ni une ville de noirs, ni une ville de blancs, ni une ville de métis, ni une ville d'étrangers, ni une ville de brésiliens. Elle n'était pas non plus une ville industrielle, malgré le volume croissant d'usines, ni un entrepôt agricole, malgré l'importance cuisante du café."
(ANDRADE, Genèse. Modernismes 1922-2022, 2022, p. 36/37)

10. São Paulo surgit soudain comme un énorme champignon après la pluie, comme une énigme pour ses habitants qui luttèrent pour survivre.

11. Le café était à l'origine de la croissance industrielle et de l'économie monétaire.

12. "Klaxon : la revue la plus connectée avec l'étranger : Knock Out." (ANDRADE, Genèse. Modernismes 1922-2022, 2022, p. 76)

13. C'était une revue influencée par de nombreuses cultures, mais aussi connectée aux racines les plus profondes.

14. Il est fondamental de couper les amarres avec le conservatisme et de proposer des solutions humaines.

15. Recherches anciennes et nouvelles sur les tensions entre les opinions, les croyances et les différents points de vue.

16. 'Au milieu du chemin il y avait une pierre

Il y avait une pierre au milieu du chemin

Il y avait une pierre

Au milieu du chemin il y avait une pierre" (DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos, Au milieu du chemin, 1928)

17. La métaphore visuelle et sculpturale d'une promesse, d'une chose promise.

18. 'L'esclavage en soi est déjà une indignité, un horrible ulcère à la face de la nation qui le tolère et le protège." (GUIMARÃES, 2012)

19. "Pour dire maïs dites milh

Pour pire peyor

Pour tuile teula

Pour toit tet

Et vous ferez des toits ” (ANDRADE, OSWALD de, Poésies réunies, 1971)

20. Connexions et modes de vie façonnent le caractère de l’individu.

21. “Ils ont mis en cage le reste des singes.

Du Brésil

Les jets d’eau s’étioilent comme des vieux

Dans les pièces d’eau

Gandins et soldats

Génération roses

Oiseaux que personne ne voit dans les arbres

Instantanés et bières glacées

Familles” (ANDRADE, OSWALD de, Pau Brasil, 2003)

22. “Caipirinha vêtue de Poiret

La paresse pauliste réside dans tes yeux

Qui n’ont vu ni Paris ni Piccadilly

Ni les exclamations des hommes de Séville” (ANDRADE, OSWALD de, Atelier, 1925)

23. “À ton passage entre boucles d’oreille

Locomotives et bestiaux nationaux

Ils géométrisent les atmosphères nettes

Congonhas déteint sur le dais

Des processions de Minas” (ANDRADE, OSWALD de, Atelier, 1925)

24. "La verdure dans le bleu klaxon

Coupée

De poussière rouge

Gratte-ciel

Fordes” (ANDRADE, OSWALD de, Atelier, 1925)

25. “Viaducs

Un arôme de café

Dans le silence encadré” (ANDRADE, OSWALD de, Atelier, 1925)

26. Un cri de dénonciation de tous, nous ne pouvons plus tolérer les complots, ni les manœuvres discriminatoires.

27. “Les aventures de ce héros brésilien qui mentait, négociait, nuisait aux autres, était paresseux, mais pleurait aussi et s’attendrissait : un héros sans aucun caractère.”

(ANDRADE, Genèse. Modernismes 1922-2022, 2022, p. 379)

28. "Fleurs!

Mes bras s’émondent passionnément,

Fleurs

Fleurs jaunes de la séculaire pau-darco!

Je m’effeuille sur ton corps docile,

Les fleurs tombent sur ton corps docile,

Je te couvrirais de fleurs jaunes !

Passionnément

Je me défendrai” (ANDRADE, Mario de, Poèmes de la femme noire, 1928)

29. “ Klaxon publiait des critiques d’art, des poèmes, des articles, des plaisanteries, tout selon le nouvel esprit du groupe.” (ANDRADE, Genèse. Modernismes 1922-2022, 2022, p. 395)

30. “Se brésilianiser” signifiait utiliser une nouvelle approche plus démocratique de l’Histoire et des cultures ; une nouvelle manière de se relationner avec son propre pays, en se basant sur ses

sentiments, mais aussi sur son imagination.” (ANDRADE, Genèse. Modernismes 1922-2022, 2022, p. 403/404)

31. “...La formation de l’imaginaire permettant une conception de l’identité nationale.” (ANDRADE, Genèse. Modernismes 1922-2022, 2022, p. 410)

32. Klaxon, un klaxonne électrique et son Tut-Tut caractéristique !

33. La dualité de l’art se situe entre le désir de s’exprimer et celui d’évoquer la beauté.

34. “Notre indépendance n’a pas encore été proclamée”. Et, aujourd’hui, j’ajouterai que l’esclavage n’a pas encore été complètement aboli.” (ANDRADE, Oswald de, 1922)

35. La nourriture n’est pas une marchandise !

36. Éloge esthétique ou abêtissement de l’être humain ?

37. “La beauté de l’art est associée à l’arbitraire, au conventionnel, au transitoire et à la mode.” (ANDRADE, Genèse. Modernismes 1922-2022, 2022, p. 664)

38. “...Le semi-sérieux, semi-comique, extériorisé sous forme d’humour, d’ironie, de sarcasme et de satire.” (ANDRADE, Genèse. Modernismes 1922-2022, 2022, p. 698)

39. “Les mammifères ont un épi

Um souvenir du cordon ombilical

Comme un nid d’oiseau

Tressé en spirale par leurs parents ” (ANTUNES, Arnaldo, ARAÚJO, Vitor, Le nombril, 2021)

40. Soupe de lettres, soupe d’idées, soupes de capitalisme.

41. Indéfinissable, éclectique, amorphe, sans unité ni précision.
42. Il oscille entre l'enthousiasme, la minimisation et la négation.
43. Quelle serait la couleur des expressions rustiques, sauvages, terreuses, mélancoliques, silencieuses et stridentes ?
44. Le café Bourbon combine très bien avec les gâteaux au chocolat et les brigadeiros.
45. Les "descendants de blancs", ou "euros-descendants", furent les précurseurs du métissage racial au Brésil.
46. Je suis fascinée par l'odeur du café servi après le déjeuner.
47. Les conflits internes déclenchent le processus créatif, quant aux références et aux expériences, elles aident à son développement.
48. Café BrAsilis, 2022, analyse le pluralisme de l'identité brésilienne ainsi que des thèmes comme : le métissage, la mémoire et le colonialisme.
49. Et ses multiples facettes et juxtapositions dépeignent mes expériences multiculturelles.
50. "Tout comme l'abolition de l'esclavage fut le coup de grâce pour les vieilles plantations du Vale do Paraíba, la proclamation de la République fut l'aboutissement de ce processus de décadence, car ces planteurs représentaient l'une des bases politiques les plus solides de la monarchie."
(MORAES, A. C. R. La plantation de café, 1989. p. 18)
51. "Cette désagrégation du capital agricole, représenté par les grandes compagnies productrices de café, fut à l'origine de la sortie du grand capital commercial du processus de production du

café”. (GONÇALVES, J. S., *Changer pour préserver ; Analyse du processus de pseudomorphose de l’agriculture brésilienne*, 1997. p.21)

52. Une bouche peut-elle mastiquer une couleur ?

Peut-elle parler en colorant ?

Est-ce une allusion au pigment ?

53. “Je ne veux pas vous voir cracher la haine

Je ne veux pas vous voir fumer de l’opium pour passer la douleur

Je ne veux pas vous voir pleurer du poison

Je ne veux pas boire votre petit café

Je ne veux rien de tout cela, quoi qu’il en soit ...” (BALEIRO, Zeca, *Bandeira*, 1997)

54. Depuis des générations, la contribution sociale joue un grand rôle dans la société et recèle une dynamique conflictuelle.

55. En plus de la saveur à l’état pur, l’arôme doit transcender le plaisir de boire une délicieuse tasse de café.

56. AL permet la fantaisie de la symbiose entre deux corps nus, sous la domination du plaisir corporel.

57. Les bonnes réactions permettent au corps de disparaître au milieu de la foule.

58. Un récipient qui peut devenir très étonnant, car il est rempli de choses différentes.

59. La diversité des objets crée une illusion de liberté.

60. “L’art est la semence de la gloire

Lancée sur notre sol

Qui nous conduit à l'espérance

Et nous fait croire à l'immortalité des temps !" (FRONTINI, LUIZA ROBERTI, La vie en Poésie, 2007, p.33)

61. "Il y a si longtemps que je m'abrite

Dans la chaleur de ton sang,

Cache-moi dans les branchages de tes bras

Et garde au sein de tes entrailles

La racine qui s'étend et s'allonge

Sur les chemins que je trace ..." (FRONTINI, LUIZA ROBERTI, Vie en Poésie, 2007, p.50)

62. "Mon amour pour toi fut comme la vie

Se rependant dans un sourire

Ce fut la fleur parfumée et colorée

Que mon sein de femme fit fleurir ! ... (FRONTINI, LUIZA ROBERTI, Vie en Poésie, 2007, p.77)

63. "Je suis née dans une ville chaude

Couverte de poussière rouge

Et entourée de plantations de café !" (FRONTINI, LUIZA ROBERTI, Vie en Poésie, 2007, p.138)

64. "Dans mon champ, j'ai semé des graines

Qui donnèrent des fleurs, des fruits,

Des arbustes et de grands arbres

Dont les racines s'étendirent

Et se mêlèrent à la terre chaude !" (FRONTINI, LUIZA ROBERTI, Vie en Poésie, 2007, p.145)

65. Lorsque je sens l'impulsion lyrique, j'écris sans même penser à tout ce que mon inconscient me crie.

66. Les pensées subconscientes peuvent être bien claires ou confuses, elles créent des phrases entières ou des mots épars vides de sens pour les non dyslexiques.

67. La poésie possède des éléments dont le pouvoir polysémique et métaphorique englobe plus la parole qu'une phrase logique.

68. On pourrait parler d'un monde confus, multiple, contradictoire, chaud et froid, beau et laid.

69. Cela se réfère à des manifestes, aux nombreux poèmes, aux nombreuses sculptures et aux précieux monuments de la vie.

70. Notre plus grand patrimoine : la Diversité

71. Tout ce qui n'a jamais été dit !

72. L'ART et rien de plus.

73. Une vie qui n'est pas consacrée à la recherche ne vaut pas la peine d'être vécue.

74. "Non seulement l'économie du café fournissait des ressources mais, étant donné la soif de nouveautés de l'industrie et sa stimulation du progrès, la compétition envahissait tous les domaines de l'activité." (ANDRADE, Genèse. Modernismes 1922-2022, 2022, p. 768).

75. "L'Art existe parce que la vie ne suffit pas." (GULLAR, Ferreira)

76. Ses multiples facettes et juxtapositions, qui dépeignent mon expérience multiculturelle, sont réalisées à partir de terre et de grains de café, qui sont une référence aux propriétaires terriens et à leur exploitation.

77. Non seulement le café possède une odeur et une saveur inoubliables, mais ses grains dégagent une énergie vitale.

78. En particulier les grains du café Bourbon, cultivé dans l'État de São Paulo, qui me sont très familiers.

79. Le fait que les enveloppes, qui contiennent des citations, soient partiellement englouties par les grains de café, est une allusion à l'analphabétisme.

80. Les lettres sont aussi une référence aux aristocrates précurseurs de la Semaine d'Art Moderne : Tansila do Amaral et Oswald de Andrade et à leur correspondance passionnée.

81. Les enveloppes vertes et jaunes, aux couleurs du Brésil...

82. La récolte du café, tout d'abord effectuée manuellement par des africains réduits à l'esclavage, puis par des immigrants européens, dans des conditions de précarité.

83. « Il s'agit d'un processus au cours duquel intervient un changement de région, de caféiculteurs et de logistique des structures commerciales, ce qui, étant donné l'irrégularité des cadences, génère une réalité hétérogène de nouvelles plantations de café compétitives coexistant avec de vieilles plantations en état de dégradation, attendant d'être ensevelies productivement ». (GONÇALVES, J. S., *Changer pour préserver ; analyse du processus de pseudomorphose de l'agriculture brésilienne*, 1997. p.22/23)

84. "Foucault l'identifie ici comme "l'objet de la pensée", et cet objet comme un problème. Deleuze permet cependant que Foucault complémente et commence à réorienter l'appareil conceptuel à partir duquel il avait récemment construit son archéologie. L'archive est considéré comme l'un des éléments les plus indispensables de cet appareil".

(FOUCAULT, Michel, *Aesthetics; Essential Works 1954-84*, 2020. p.21)

85. "Ils ne doivent, cependant pas être confondus avec un quelconque "langage commun", ni à un langage commun, utilisé dans les expériences quotidiennes". (FOUCAULT, Michel, Aesthetics; Essential Works (Esthétique travaux essentiels)1954-84, 2020. p.26)

86. "Comme de coutume, le langage est toujours aussi ambigu que la proposition exacte qu'il indique. Le langage parlé est à peine une série de couinements". (WHITEHEAD, Alfred North. Processus et Réalité, 1985. p. 264)

87. "Cette idée telle qu'elle a été captée - Le cerveau étant, chaque jour, informé par les sens, de l'altération de ces idées simples qu'il observe dans les choses extérieures, note comment l'une prend fin et cesse d'exister, et comment, une autre, qui n'existait pas auparavant, prend vie ;" (WHITEHEAD, Alfred North. Processus et Réalité, 1985. p. 57)

88. "... réfléchissant aussi sur ce qui se passe en lui-même, il observe un changement constant de ses idées, parfois dus à l'impression que produisent sur ses sens des objets extérieurs, parfois par sa propre détermination, parce qu'il a choisi qu'il en soit ainsi". (WHITEHEAD, Alfred North. Processus et Réalité, 1985. p. 57)

89. "... et il en conclut que, comme il l'avait toujours observer auparavant, dans le futur, les mêmes choses seront modifiées, de la même manière, et que certaines choses peuvent modifier n'importe laquelle des ses idées les plus simples, mais qu'il a lui aussi la possibilité de réaliser ce changement, c'est de là qu'a surgit l'idée de ce nous appelons "pouvoir." (WHITEHEAD, Alfred North. Processus et Réalité, 1985. p. 57)

90. "Ma propre expérience est celle d'avoir la sensation de tout laisser derrière moi et de tout recommencer à zéro, la sensation de changer très distinctement de gestuelle, de regard, tout en reconnaissant que certaines portions de..." (LEE, Vernon. Beauty & Ugliness: and other studies in

psychological aesthetics. (Beauté et Laideur et autres études en esthétique psychologique (1912), 2017, p. 265)

91. "La synthèse

L'équilibre

Les finitions de la carrosserie

L'invention

La surprise

Une nouvelle perspective

Une nouvelle échèle

Tout effort naturel dans ce sens sera bon" (ANDRADE, Oswald de. Manifeste de la Poésie Pau Brasil. Correio da Manhã, 18 mars 1924)

92. "La poésie existe. Les bicoques couleurs safran et ocre dans le vert de la Favela, sous le bleu cabralien, sont des faits esthétiques." (ANDRADE, Oswald de. Manifeste de la Poésie Pau Brasil. Correio da Manhã, 18 mars 1924)

93. "Un langage sans archaïsme, sans érudition. Naturel et néologique. La contribution millionnaire de toutes les erreurs. Tel que nous parlons. Tel que nous sommes." (ANDRADE, Oswald de. Manifeste de la Poésie Pau Brasil. Correio da Manhã, 18 mars 1924)

94. "Tupi ou pas Tupi, c'est là la question" (ANDRADE, Oswald de. Manifeste Anthropophage. Revista de Antropofagia, Ano I, (Magazine d'Anthropophagie An. I, Mai 1928)

95. "L'amour quotidien et le modus vivendi capitaliste. Anthropophagie." (ANDRADE, Oswald de. Manifeste Anthropophage. Revista de Antropofagia, Ano I, (Magazine d'Anthropophagie) An. I, Mai 1928)

96. "Cependant, seules les pures élites parvinrent à réaliser l'anthropophagie charnelle, qui porte, en soi, une sensation de vie au plus haut degré et évite tous les maux identifiés par Freud, les maux catéchétiques." (ANDRADE, Oswald de. Manifeste Anthropophage. Revista de Antropofagia, Ano I, (Magazine d'Anthropophagie) An I, Mai 1928)

97. "De charnelle, elle devient élective et crée l'amitié. Affective, l'amour. Spéculative, la science. Elle se dévie et se transfère. On arrive à l'avilissement." (ANDRADE, Oswald de. Manifeste Anthropophage. Revista de Antropofagia, Ano I, (Magazine d'Anthropophagie) An. I, Mai 1928)

98. "La basse Anthropophagie agglomérée dans les péchés de catéchisme – l'envie, l'usure, la calomnie, l'assassinat." (ANDRADE, Oswald de. Manifeste Anthropophage. Revista de Antropofagia, Ano I, An. I, Mai1928)

99. Café BrAsilis, Ana Luiza Rodrigues, 2022

Grains de café, terre, tissu, plastic, papier et encre de chine.

___ cm x ___ cm x ___ cm

100. Alleluia!

Note de bas de page : certaines phrases et citations des enveloppes ont été altérées par l'artiste sous forme de licence poétique.