

From March 24
to May 16, 2014

Abstraction Abstracción Abstração

**CULTURAL
CENTER**

IDB

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

Luis Alberto Moreno

President

Julie T. Katzman

Executive Vice President

Roberto Vellutini

Vice President for Countries

Santiago Levy

Vice President for Sectors and Knowledge

Jaime Sujoy

Vice President for Finance and Administration

Hans Schultz

Vice President for Private Sector and Non-Sovereign Guaranteed Operations, a.i.

Ricardo de Medeiros Carneiro

Executive Director for Brazil and Suriname

Maria Cristina Penido de Freitas

Alternate Executive Director for Brazil and Suriname

OFFICE OF EXTERNAL RELATIONS

Marcelo E. Cabrol

Manager

Paul R. Constance

Chief, Communications Management Division

Gerardo Martínez-Freyssinier

Chief, a.i, Cultural, Solidarity and Creativity Affairs Division

Cataloging-in-Publication data provided by the
Inter-American Development Bank
Felipe Herrera Library

Abstraction, Abstracción, Abstração: sophistication in Brazilian Art / Debra Corrie, Gerardo Mosquera, Elba Agusti.

ISBN 978-1-59782-175-9

1. Art, Abstract Brazil. 2. Art—Exhibitions. I. Mosquera, Gerardo. II. Agusti, Elba. III. Inter-American Development Bank. Cultural, Solidarity and Creativity Affairs Division. IV. Title.
IDB-BR-120

Copyright © 2014 Inter-American Development Bank. All rights reserved. The unauthorized commercial use of Bank documents is prohibited and may be punishable under the Bank's policies and/or applicable laws.

Abstraction Abstracción Abstração

Sophistication in Brazilian Art

An exhibition honoring Brazil, host of
the 55th Annual Meeting of the Board
of Governors of the Inter-American
Development Bank in Costa do Sauípe,
Bahia, Brazil

Organized by the IDB Cultural Center in
the Office of External Relations with the
collaboration of the AMA Art Museum of
the Americas of the Organization of
American States

Sofisticação na Arte Brasileira

Uma exibição em homenagem ao Brasil, sede
do 55o. Encontro Anual da Assembleia de
Governadores do Banco de Desenvolvimento
Interamericano, na Costa do Sauipe,
Bahia, Brasil

Organizada pelo Centro Cultural do BID do
Escritório de Relações Externas, com a colab-
oração do AMA Museu de Arte das Américas
da Organização dos
Estados Americanos

INTRODUCTION

The Inter-American Development Bank takes great pleasure in offering the exhibition *Abstraction Abstracción Abstração: Sophistication in Brazilian Art*. With this exhibition the IDB pays special tribute to Brazil, site of the 55th Annual Meeting of the IDB's Board of Governors.

Brazil constantly demonstrates outstanding originality, creative renewal, and advancement in the arts within a universal context. This group of artworks from the art collections of the IDB and the AMA, by sixteen of Brazil's most well-known 20th century abstract artists, is a celebration of that aesthetic complexity.

The exhibition displays the artistic talent of eight women and eight men in profound search of the utmost understanding of light, color, textures, and technical processes to achieve an intimate connection between their artworks and the viewers.

INTRODUÇÃO

É com imenso prazer que o Banco Interamericano de Desenvolvimento promove a exposição “*Abstraction Abstracción Abstração: A sofisticação na Arte Brasileira*”. Com essa mostra, ele presta um tributo especial ao Brasil, país sede do 55o. Encontro Anual da Assembleia de Governadores do BID.

O Brasil é um exemplo permanente de originalidade ímpar, da renovação criativa e do avanço nas artes inseridas em um contexto universal. Este conjunto de obras do acervo de arte do BID e do AMA de dezesseis dos artistas abstratos brasileiros mais conhecidos do século 20 é uma celebração dessa complexidade estética.

A exibição revela o talento artístico de oito mulheres e oito homens que buscam intensamente a compreensão suprema da luz, da cor, das texturas e dos processos técnicos, para promover uma relação de intimidade entre suas obras e seus apreciadores.

The Brazilian Way

Gerardo Mosquera

The most important thing Max Bill ever did was to visit Brazil. The Concrete Art doctrine that the Swiss artist and architect preached during his two visits there in the early 1950s – when he was awarded a Grand Prize at the inaugural São Paulo Biennial and toured the country as a guest of the Brazilian government – achieved an extraordinary impact that has influenced the general direction of Brazilian art ever since. As a result, there has been so much insistence on the constructive nature of Brazilian art that it might actually be regarded as another of those clichés we art historians are so fond of. However, the cliché is partially true: the poetics of Concrete Art, of its remnants and fragments, are very much a part of the way in which art is “done” in Brazil. When we look at the work of artists of different ages and trends all over the country, we notice how often Brazilians tend to set up structures of form and content, create unusual “new realities,” organize components serially, work by adding units, and use geometry or a certain mathematical energy, both directly and indirectly, among other features associated to constructive art.

However, the unique case of Concrete Art’s influence on Brazil – the richest scenes in present-day art – works more in the way Brazilian artists have reacted to this influence than in how they have gone along with it. Thus, it is true that, despite their backgrounds connected with the analytical poetics of Concrete Art, Constructivism and geometric abstraction, many artists – including classics like Lygia Clark, Hélio Oiticica and Cildo Meireles – also subvert such poetics, rearranging or contradicting them in unusual ways. But rearranging does not mean

O Jeitinho Brasileiro

Gerardo Mosquera

A coisa mais importante que Max Bill fez foi visitar o Brasil. A doutrina da arte concreta que o artista e arquiteto suíço divulgou durante suas duas idas ao país no início da década de 1950 – para receber o Grande Prêmio na edição inaugural da Bienal de São Paulo, e fazer um tour pelo país a convite do governo brasileiro – exerceu um impacto extraordinário que influenciou o rumo geral da arte brasileira desde então. Como resultado, passou-se enfatizar a natureza construtivista da arte brasileira, o que na prática pode ser considerado como mais um dos clichés que tanto agradam os historiadores de arte como nós. Todavia, o cliché em parte é verdadeiro: poética da arte concreta, de suas reminiscências e fragmentos, oferecem uma boa mostra de como se “faz” arte no Brasil. Observando a obra de artistas de todo país, de diferentes idades e tendências, notamos dentre as muitas características associadas à arte construtiva a frequência com que os brasileiros tendem a criar estruturas de forma e conteúdo; a elaborar novas realidades incomuns; a organizar componentes em série; a trabalhar acrescentando unidades; e a fazer uso da geometria ou de uma determinada energia matemática, de forma direta e indireta.

No entanto, o caso particular da influência da arte concreta no Brasil – a cena mais rica da arte na atualidade – é mais evidente no modo como os artistas brasileiros reagiram a essa influência, do que na maneira como eles a validaram. Dessa forma, é verdade que a apesar de terem sua trajetória ligada às poéticas analíticas da arte concreta, do construtivismo e da abstração geométrica, muitos artistas – incluindo clássicos como Lygia Clark, Hélio Oiticica e Cildo Meireles – também subverteram tais poéticas, contradizendo-as ou reorganizando-as de maneiras incomuns. Porém reorganizar não implica uma negação total. Aliás, uma característica ímpar de boa parte da arte contemporânea brasileira, da pintura ao vídeo, é a tensão entre o

a complete denial. Indeed, from painting to video, the tension between the central use of well-defined formal, conceptual and semantic structures and their simultaneous move towards other territories (without actually going beyond these structures) is a distinguishing feature of much of contemporary Brazilian art. This refers not only to the particular historical practice of Neo-Concrete Art in Rio de Janeiro, but to the history of Brazilian art in general since the 1960s, when the Neo-Concrete rupture took place.

Furthermore, artists in Brazil display a unique sensitivity and an intimate closeness towards the materials they use. Due to the imprint of Concrete Art, their works, even when influenced by post-conceptual poetics, also tend to be based on the object, its reality and physicality. It is important to point out that this refers to prevalent trends that coexist with many other practices, but whose consistency is remarkable in this vast and diverse country, which also enjoys the greatest decentralization among Latin America's art scenes.

There is another valid stereotype in Brazilian art: its sensuality, understood both as an adjective and as the participation of the body and the senses other than sight in the perception and reception of the artworks by the audience. It is significant that the two clichés with which Brazilian art is usually burdened appear to be antithetic: constructivism and sensuality, grid and body; yet they coexist there in interlocution, conferring and engaging in mutual transformation. Thus, continuing along these lines, Brazilian artists have – perhaps paradoxically – introduced expressiveness, sensuality, playfulness and at the same time rigor and structure into Post-Minimalism and Post-Conceptualism. They have brought the utmost complexity to the aesthetics of the material, giving it a subjective payload and introducing

O Jeitinho Brasileiro

uso central das estruturas semânticas e conceituais formais bem definidas e seu movimento simultâneo em direção a outros terrenos (sem de fato extrapolar essas estruturas). Isso se refere não apenas à prática histórica específica da arte neoconcreta no Rio de Janeiro, mas à história da arte brasileira no geral desde a década de 1960, quando ocorreu a ruptura neoconcreta.

Além disso, os artistas no Brasil demonstram uma sensibilidade única e uma proximidade íntima com os materiais usados. Graças a marca da arte concreta, ainda que influenciadas por poéticas pós-conceituais, suas obras costumam se basear no objeto, na sua realidade e na sua fisicalidade. É importante destacar que isso se refere às tendências prevaletentes que coexistem com diversas outras práticas, mas cuja consistência é marcante nesse país vasto e eclético, que além do mais goza da maior descentralização dentre as cenas de arte latino-americanas.

A arte brasileira possui outro estereótipo válido: sua sensualidade, compreendida tanto como adjetivo, quanto como a participação do corpo e dos demais sentidos além da visão na percepção e receptividade das obras de arte pelo público. Chama a atenção o fato de os dois clichés normalmente associados à arte brasileira serem antiéticos: construtivismo e sensualidade, estrutura e corpo; ainda assim, lá eles coexistem em interlocução, interagindo e se relacionando em mútua transformação. Dessa forma, mantendo a mesma linha, os artistas brasileiros paradoxalmente introduziram expressividade, sensualidade e ludicidade e, ao mesmo tempo, rigor e estrutura ao pós-minimalismo e ao pós-conceitualismo. Eles acrescentaram uma maior complexidade às estéticas do material, conferindo-lhe uma carga útil subjetiva e acrescentando formas especiais de sofisticação e esteticismo à instalação de arte. Na verdade, eu arriscaria dizer que é possível identificar se muitas instalações de arte são obra de um brasileiro ou não, antes mesmo de saber quem é o artista.

special forms of sophistication and aestheticism into installation art. Indeed, I would wager that, even before identifying the artist, it would be possible to tell whether many installations were the work of a Brazilian or not.

All these features have contributed to diversifying, adding complexity and even subverting the practice of that “contemporary international language” that has gradually become established in art (like English has in the world) due to the explosion of art’s global circulation, together with a dramatic increase of local contemporary art practices that have multiplied the world over. Sculpture and installation in particular have reached refinement and complexity in Brazil since the 1960s.

Brazilian art has also gone against the identity neurosis that, generally speaking, was quite common in Latin America until not long ago. This neurosis affected the arts of this region, leading them to represent national differences while appropriating resources of hegemonic art. Simply speaking, it was a combination of local forms and “international” methodologies, in which the latter were used as tools to depict and construct national cultural components, and were transformed and recreated in the process. In the worst case, some Latin American artists “self-other” themselves by becoming consciously exotic to satisfy postmodern neo-exoticism.

Brazilian art, on the other hand, reversed this procedure by turning international methodologies into Brazilian methodologies, or by creating them locally in order to represent, discuss and convey “universal” content. This art is neither defined by its representations of vernacular culture, religion, history, or, in general, context itself, nor through the use of symbols

O Jeitinho Brasileiro

Todos esses fatores contribuíram para a diversificação, acrescentando complexidade e até mesmo subvertendo a prática da “linguagem internacional contemporânea” que gradualmente se estabeleceu na arte (como na disseminação global do idioma inglês). Isso, por conta da explosão na circulação global da arte aliada a um aumento dramático das práticas de arte contemporânea local que se multiplicaram mundo afora. No Brasil desde os idos de 1960, as esculturas e instalações adquiriram um grau de refinamento e complexidade particular.

A arte brasileira também contestou a crise de identidade que, em termos gerais, tornou-se bastante comum na América Latina até bem pouco tempo. Essa crise influenciou as artes dessa região, que passaram a refletir as diferenças nacionais ao mesmo tempo em que se apropriaram de recursos da arte hegemônica. Simplificando, trata-se da combinação entre formas locais e metodologias “internacionais”, sendo que a última serve de ferramenta para revelar e construir componentes culturais nacionais que são transformados e recriados no processo. No caso mais extremo, alguns artistas latino-americanos se “autotransformaram” conscientemente tornando-se exóticos, para satisfazer o neo-exotismo pós-moderno.

A arte brasileira, por outro lado, reverteu esse procedimento transformando metodologias internacionais em metodologias brasileiras, ou ainda, desenvolvendo-as localmente para representar, discutir e transmitir o conteúdo “universal”. Tal arte nem é definida por suas representações de história, religião e cultura vernácula, ou melhor, do próprio contexto, nem através do uso de símbolos – uma outra característica frequente na arte latino-americana. Mas sim, através de um modo específico de se produzir arte contemporânea. Trata-se da identidade desvinculada da “identidade”, a identidade baseada na ação e não na representação. Isso é também a prática da arte como a arte que estabelece constantes

– another feature frequent in Latin American art – but through a specific way of making contemporary art. It is an identity detached from “identity,” an identity based on action not on representation. This is also praxis of art as art that establishes identifiable constants, and builds a cultural typology through its way of making art, while not stressing the cultural factors interjected into it. Thus, much Brazilian art is identifiable because it refers more to ways of producing texts than to projecting contexts.

Gerardo Mosquera is an independent art critic, curator, historian and writer. He is an advisor to the Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam, MUAC, Mexico City, Art in General, New York, and other international art centers. He co-founded the Havana Biennial and was a curator at the New Museum of Contemporary Art in New York. He was Artistic Director for PHotoSpain 2011, 2012 and 2013 in Madrid and recently curated the exhibition Artificial Amsterdam for de Appel, Amsterdam. Mosquera is the author of numerous texts and books on contemporary art and art theory; and he is a member of advisory boards of several art journals, including Art Nexus, Calabar and Nka. He has lectured extensively in Africa, Asia, Australia, Europe, Latin America and North America. He received the Guggenheim Fellowship in 1990.

@GerardoMosquer1
studiosmosquera@gmail.com

O Jeitinho Brasileiro

identificáveis e constrói uma tipologia cultural a partir do modo de produzir arte, sem enfatizar os fatores culturais nela inseridos. Portanto, boa parte da arte brasileira é identificável por se referir mais aos meios de produção de textos do que à projeção de contextos.

Gerardo Mosquera é crítico de arte independente, curador, historiador e escritor. Ele é conselheiro de diversos centros de arte internacionais como o Rijksakademie van Beeldende Kunsten, de Amsterdã, o MUAC, da cidade do México, e o Art in General, de Nova York. Ele foi cofundador da Bienal de Havana, e atuou como curador do New Museum of Contemporary Art, de New York, como diretor artístico do PHotoSpain nas edições de 2011, 2012 e 2013, em Madrid; e, recentemente, como curador da exposição Artificial Amsterdam, do centro de arte De Appel, de Amsterdã. Mosquera é autor de diversos textos e livros sobre arte contemporânea e teoria da arte, e é também consultor de diversos jornais de arte como Art Nexus, Calabar e Nka. Ele já deu inúmeras palestras na África, Ásia, Austrália, Europa e Américas do Sul e do Norte, e foi agraciado com o Guggenheim Fellowship, em 1990.

@GerardoMosquer1
studiosmosquera@gmail.com

Abstraction, Abstracción, Abstração:

Debra Corrie, Exhibition Curator

The break-up of the literal image is relatively new to the art world. In the 19th century, artists began to give us hints of abstraction through Impressionism's hazy imagery. From that point on, they have been intent on finding ever increasing ways to study an image from many different viewpoints. Artists eliminate details, skew, distort, shrink, amplify and exaggerate in order to provoke a viewer reaction. All of these methods, which result in an image that is not evocative of any particular object, landscape or person, can be considered abstraction.

Abstraction is art which emphasizes the lines, colors and shapes as it alters the subject so that the viewer sees it as something completely unique and new. The viewer detaches from the literal recognition of objects, people or scenes and becomes free to explore. This detachment shifts the viewer's mind and perceptions. Creating artworks which have the power to cause these shifts requires a high degree of sophistication, which in this context means the use of a refined technique, developed over time with a degree of elegance that comes from art education, disciplined practice and knowledge of the past.

Abstraction, Abstracción, Abstração presents a group of paintings by 16 of Brazil's most well-known 20th century abstract artists. It is a balanced exhibition showing artwork by eight women and eight men, which is unusual for most art shows and even rarer in the history of art in general. Most of the artworks in this exhibition are both non-objective and abstract. They were created purely for aesthetic reasons using practiced painting or printmaking skills and

Abstraction, Abstracción, Abstração:

Debra Corrie, curadora da exposição

O desmembramento da imagem literal é relativamente novo no mundo da arte. No século 19, os artistas começaram a nos dar mostras de abstração através das imagens indistintas do impressionismo. Daquele ponto em diante, eles passaram a se empenhar em descobrir um número cada vez maior de métodos para estudar uma imagem de diferentes pontos de vista. Os artistas eliminam detalhes, adulteram, distorcem, reduzem, ampliam e exageram com o intuito de provocar a reação do público. Todos esses métodos que resultam em uma imagem que não evoca um determinado objeto, paisagem ou pessoa, podem ser considerados uma abstração.

A abstração pode ser considerada arte, quando enfatiza linhas, cores e formas ao alterar o sujeito de modo que o expectador o veja como algo completamente único e novo. O expectador se desliga do reconhecimento literal dos objetos, pessoas ou cenas, libertando-se e passando a explorar. Esse desligamento altera a mente e a percepção do expectador. Criar obras de arte que tenham o poder de provocar tais mudanças requer um alto grau de sofisticação, que nesse contexto significa usar uma técnica refinada, desenvolvida ao longo do tempo com um grau de elegância que deriva do estudo da arte, da prática disciplinada e do conhecimento do passado.

Abstraction, Abstracción, Abstração apresenta um grupo de 16 artistas abstratos brasileiros dos mais renomados do século 20. Trata-se de uma mostra equilibrada que exibirá obras de

Paisagem Cosmica Nº 2
(Cosmic Landscape Nº 2), 1963
by Danilo di Prete

principles of art, creating not only visually interesting work, but thought provoking work. The titles often give away the artists' inspiration as in Manabu Mabe's "*Agony*" or Utaka Toyota's "*In the Time Before Nothing*." Self-taught Danilo di Prete, for example, likely never personally experienced a "Cosmic Landscape." His painting, though, reflects his conceptualized imaging of such a place, though not literally. He is not trying to paint the reality of the cosmos, but lines, colors and shapes which have aesthetic interest, provoking reflection on another world. Dark waves of black flow through a white background, which seems counter to our understanding of what outer space looks like through the Hubble telescope. In the case of the painting, a cosmic landscape gives the viewer an abstract context.

Any discussion of abstraction in Brazil should mention the First São Paulo International Biennial of 1951 which played an important role in defining Brazil's informalist abstraction period. "Informalist" abstraction simply means art which is executed spontaneously and quickly, and then frees the artist from a rigid, exact, pre-conceived rendering of objects or figures. This informalist movement in Brazilian art paralleled Abstract Expressionism in the US and Art Informel in Europe. As the "second-oldest" biennial of contemporary art in the world after the Venice Biennial, the São Paulo Biennial has remained one of the most respected global fine arts institutions. Its importance cannot be overstated as a proponent of Brazilian art within the top tiers of the world's fine arts. In this biennial di Prete entered a painting called *Limões (Limes)* which won the national painting prize. Encouraged

Catalog from the First Biennial de São Paulo

Abstraction, Abstracción, Abstração:

oito mulheres e oito homens, algo pouco comum na maioria das exposições de arte, e ainda mais raro na história geral da arte. A maioria das obras desta exposição são igualmente não-objetivas e abstratas. Elas foram criadas por razões puramente estéticas usando práticas de pintura ou conhecimentos de impressão e princípios da arte, criando não apenas uma obra que desperta o interesse visual, mas uma obra que instiga o pensamento. Esses títulos sempre delatam a inspiração do artista como em *Agonia*, de Manabu Mabe, ou *No tempo que antecedeu o nada*, de Utaka Toyota. O autodidata Danilo di Prete, por exemplo, talvez não tenha conhecido nenhuma "Paisagem Cósmica". Sua pintura entretanto, reflete a imagem conceitual de tal lugar, ainda que não literalmente. Ele não estava tentando pintar a realidade do cosmos, mas sim linhas, cores e formas que despertassem um apelo estético, provocando a reflexão em outra dimensão. Ondas negras em preto flutuam num fundo branco, que parece contrapor nosso entendimento da visão aproximada do espaço sideral visto através do telescópio Hubble. No caso da pintura, uma paisagem cósmica possibilita ao expectador um contexto abstrato.

Agonia (Agony), 1963 by Manabu Mabe

Toda discussão sobre abstração no Brasil deveria mencionar a primeira edição da Bienal Internacional de São Paulo em 1951, que exerceu um papel importante na definição do período de abstração informal. E "abstração informal significa simplesmente a arte que é produzida espontânea e rapidamente, e que a seguir libera o artista de versões de objetos ou figuras pré-concebidas, exatas e rígidas. Esse movimento informal na arte brasileira se compara ao Expressionismo Abstrato nos Estados Unidos e da Arte Informal, na Europa. Como a segunda mais antiga bienal de arte contemporânea do mundo, depois da Bienal de Veneza, a Bienal

by the Brazilian art scene, di Prete worked to bring a number of post-War European artists to Brazil. It is generally believed that Ciccillo Matarazzo got the idea of a biennial patterned after the Venice Biennial from di Prete.

In addition, two other artists in this exhibition, Manabu Mabe and Fayga Ostrower also submitted work for the First São Paulo Biennial. Manabu Mabe, one of the Nippo-Brazilian painters who emigrated from Japan in 1934, adopted a form of action painting using deliberate movements and wrist-actions to create lyrical shapes which could be related to the calligraphy of his birth country. Mabe came into contact with the School of Paris artists at the First São Paulo Biennial and was inspired to modify his painting style for geometric forms with thick, black outlines. By 1959, he had produced a series of paintings which were shown at the Fifth São Paulo Biennial and earned him the prize of Best National Painter. He continued to refine his style of painting, exploring impasto, texture and line, establishing himself in Brazil and among international artists, winning First prize at the First Biennial of Young Painters in Paris. Fayga Ostrower entered the First Biennial and four years later was awarded a Fulbright Scholarship to study with engraver Stanley Hayter in New York. She also took part in the Venice Biennial in 1958, winning the international engraving prize. Her works on paper demonstrate a harmony of shape and color, often suggesting the figurative landscapes of her early works. She abandoned representative art after 1958 and concentrated on abstraction. Ostrower's engraving technique can be considered a forerunner of abstraction in printmaking.

Sem Título
(Untitled), 1973
by Fayga Ostrower

Abstraction, Abstracción, Abstração:

de São Paulo permanece como uma das mais respeitadas instituições das artes plásticas. Sua importância não é exagerada como proponente da arte brasileira nos círculos mais altos do mundo das artes plásticas. Naquela Bienal, di Prete apresentou uma pintura intitulada Limões (Limes), que foi agraciada com o prêmio nacional de pintura. Estimulado pelo mundo artístico, di Prete trabalhou para levar inúmeros artistas ao Brasil. Muitos acreditam que Ciccillo Matarazzo idealizou uma Bienal com base na Bienal de Veneza de di Prete.

Mais ainda, dois outros artistas dessa exposição, Manabu Mabe e Fayga Ostrower também inscreveram obras na Bienal de São Paulo. Manabu Mabe, um dos pintores nipo-brasileiros que emigrou do Japão em 1934, adotou uma espécie de pintura de ação através de movimentos deliberados e gestos com o punho para criar formas líricas numa referência à caligrafia de seu país natal. Mabe entrou em contato com artistas da Escola de Paris na 1ª Bienal de São Paulo, e foi inspirado a modificar seu estilo de pintura adotando formas geométricas traços pretos e espessos. Até 1959, ele já havia produzido uma série de pinturas que foram exibidas na 5ª Bienal de São Paulo, e lhe renderam o prêmio de Melhor Pintor do País. Ele continuou a refinar seu estilo de pintura, explorando pastel, textura e linha, firmando-se tanto no Brasil quanto entre artistas internacionais, e conquistou o primeiro prêmio da 1ª Bienal Pintores Jovens de Paris. Já Fayga Ostrower participou da 1ª Bienal e quatro anos depois recebeu uma bolsa de estudos do Instituto Fulbright para fazer um estágio com o gravurista Stanley Hayter, em New York. Ela também participou da Bienal de Veneza de 1958, e conquistou o prêmio internacional de gravura. Suas obras em papel exibem uma harmonia de formas e cores sempre remetendo às paisagens figurativas de seus primeiros trabalhos. Ela abandonou a arte representativa após 1958, e se concentrou na abstração. A técnica de gravura de Ostrower pode ser considerada como precursora da abstração na impressão.

Similarly, Roberto Burle Marx studied painting and architecture at the National Fine Arts School of Rio de Janeiro and turned his love of flora and fauna into a career as Brazil's first landscape architect. He didn't enter the First Biennial, but in 1953, he collaborated with architect Oscar Niemeyer to design Ibirapuera Park where the Second São Paulo International Biennial took place. Burle Marx exploited his knowledge of painting to create asymmetrical plans that treated gardens as abstract art.

It is this kind of diversity of talent that is a metaphor for Brazilian art. It has a tremendous range which is varied in its approaches, backgrounds and treatments. The Brazilian artists have broken free of the post-WWII constructivism stereotypes and warmly embraced abstraction on their own terms. They did not copy the works of the Europeans or North Americans, but charted fresh courses through abstraction styles tending toward more gestural painting and sophistication derived from their various cultural traditions.

Debra Corrie is Coordinator of the IDB Art Collection which has been named one of the top 100 corporate art collections worldwide. She guides the acquisition and aesthetic management of the Collection and develops exhibitions. Her academic background is fine art photography and art history with a passion for design that she acquired in the family graphics business. Recently Debra completed fine art appraisal coursework at Rhode Island School of Design and she is broadening her knowledge of art to include the art markets.

@ciaodebita

Abstraction, Abstracción, Abstração:

Igualmente, Roberto Burle Marx estudou pintura e arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, e transformou sua paixão pela flora e fauna em carreira, tornando-se o primeiro arquiteto paisagista do Brasil. Ele não participou da 1ª Bienal, mas, em 1953, colaborou com o arquiteto Oscar Niemeyer para projetar o Parque do Ibirapuera, que abrigaria a 2ª Bienal Internacional de São Paulo. Burl Marx explorou o seu conhecimento da pintura para criar planos assimétricos que elevaram os jardins a arte abstrata.

Esta diversidade de talentos serve de metáfora para a arte brasileira. Ela apresenta uma incrível gama de abordagens, origens e tratamentos. Os artistas brasileiros se libertaram dos estereótipos do construtivismo pós-Segunda Guerra Mundial e adotaram a abstração em seus próprios termos. Eles não copiaram as obras de europeus nem de norte-americanos, mas sim desbravaram novos mares através de estilos da abstração com uma maior inclinação para pintura gestural e a sofisticação derivada de suas distintas tradições culturais.

Debra Corrie é coordenadora da Coleção de Arte do BID IDB, que está cotada entre as 100 melhores coleções corporativas de arte do mundo. Ela é responsável por gerenciar a estética da coleção, orientar as aquisições e organizar exposições. Debra possui formação acadêmica em fotografia de arte e história da arte, e atribui à empresa do ramo gráfico de sua família a sua paixão pelo design de qualidade. Debra concluiu recentemente um curso sobre avaliação de arte na Rhode Island School of Design, e pretende agora aumentar ainda mais seus conhecimentos aprofundando-se em mercados de arte.

@ciaodebita

Yolanda Mohalyi (1909 - 1978)

Mohalyi is constantly in search of the effects of transparency when combining luminous and dark tones. Her canvases break the connection to the visible reality, by including masses of rich chromatic colors superimposed onto large forms, over which linear elements surge. Her artwork is charged with emotional sensibility and poetry through expansive gestures.

Pintura Nº 4 (Painting Nº 4), 1963

oil on canvas

57 1/4" x 57 1/4" (150 x 150 cm)

OAS AMA | Art Museum of the Americas Collection

Gift of Francisco Matarazzo Sobrinho

Yolanda Mohalyi vive numa busca constante pelos efeitos da transparência ao combinar tons escuros e luminosos. Suas telas rompem a ligação entre a realidade visível, ao incluir massas de cores cromáticas quentes superpostas em formas vultosas, sobre as quais surgem elementos lineares. Sua obra é carregada de poesia e sensibilidade emotiva através de gestos expansivos.

Roberto Burle Marx (1909 - 1994)

Lua Cinzenta (Grey Moon), 1989
serigraph 42/199,
16 1/4" x 22 " (42 x 56 cm)
Inter-American Development Bank Art Collection

With multiple talents as sculptor, ecologist, singer, and jewelry designer, Burle Marx thought of himself primarily as a painter who happened to best express himself in landscape design. Therefore, his avid interest in botany led to numerous expeditions into Brazil's rainforest that culminated in a botanical garden center "The Sítio Roberto Burle Marx," in Guaratiba, Rio de Janeiro. His work offers a timeless mosaic of water features, open spaces, native plant species as structural elements and colorful pavements.

Dono de múltiplos talentos de escultor, ecologista, cantor, e designer de joias, Burle Marx considerava-se primordialmente um pintor que se expressava melhor no paisagismo. Assim, seu ávido interesse pela botânica o levou a fazer diversas expedições pela floresta tropical brasileira que culminaram com a criação de um jardim botânico, o Sítio Roberto Burle Marx, em Guaratiba, Rio de Janeiro. Sua obra exibe um mosaico perene de fontes de água, espaços abertos, espécies de plantas nativas usadas como elementos estruturais e pavimentos coloridos.

Danilo di Prete (1911 - 1985)

Paisagem Cosmica Nº 2 (Cosmic Landscape Nº 2), 1963
mixed media
58" x 58" (148 x 148 cm)
OAS AMA | Art Museum of the Americas Collection
Gift of Francisco Matarazzo Sobrinho

Di Prete actively participated in the São Paulo biennals where his art was admired for its pulsating energy. His compositions bring the spectator toward his work by exploring transitions between dark tones and undefined forms. Surfaces of planets, stars and the universe are part of his plastic search. Progressively he uses less traditional media like wire, nylon and other objects to add movement and tension. In addition, there is a certain exaltation for technology and its process when experimenting with light and sound devices.

Di Prete participou ativamente nas bienais de São Paulo, que consagraram sua produção artística como energia pulsante. Suas composições atraem o espectador para suas obras ao explorar transições entre tons escuros e formas indefinidas. Superfícies de planetas, estrelas e o universo fazem parte de sua busca plástica. Ele usa progressivamente meios menos tradicionais como arames, nylon e outros objetos para acrescentar movimento e tensão. Além disso, há uma certa exaltação pela tecnologia e seus processos ao experimentar artefatos de luz e som.

Wega Nery (1912 - 2007)

Praca e o Tunnel (Plaza and Tunnel), 1965

Wega Nery (1912 - 2007)

oil on canvas

51" x 27" (30 x 69 cm)

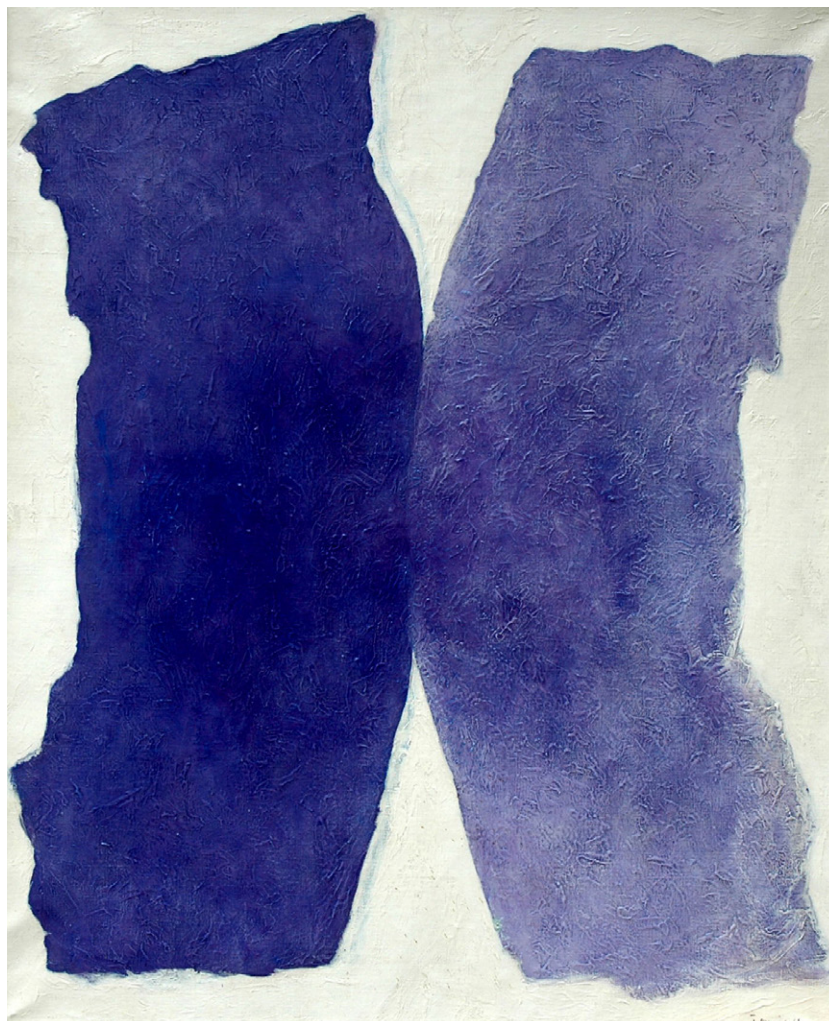
OAS AMA | Art Museum of the Americas Collection

The artist declares that for her painting has a lot of poetry and music. This principle is constant in her creative work as she uses vigorous brushwork combined with pure, intense and vibrant chromaticism. Strong energy flows from her body of work, thus remaining within lyrical abstractionism.

A artista declara que suas pinturas encerram muita poesia e música. Esse é um princípio constante em seu trabalho criativo, conforme ela usa pinceladas vigorosas combinadas a um cromatismo puro, intenso e vibrante. Da sua obra de arte emana um forte fluxo de energia, até repousar no abstracionismo lírico.

Tomie Ohtake (1913)

Sem Título (Untitled), 1968

oil on canvas

55" x 45" (139 x 113 cm)

OAS AMA | Art Museum of the Americas Collection

While her work is situated along the avant-garde of modern expressionism, it is also in dialogue with the traditional, minimalistic forms of Japanese painting and verse. According to Ohtake, her work embodies the philosophy of the haiku: "Haiku poems convey a view of the world in seventeen syllables. My painting also attempts to synthesize forms, reducing images to their essential minimum, and is therefore universal."

Ao mesmo tempo em que sua obra se situa ao longo do expressionismo moderno avant-garde, ela dialoga com as formas tradicionais e minimalistas da poesia e pintura japonesas. Segundo Tomie, sua obra personifica a filosofia do haikai: "Os poemas haikai convertem a visão de mundo em dezessete sílabas. Minha pintura ainda tenta sintetizar formas, reduzindo imagens a um mínimo essencial, e por isso é universal".

Tikashi Fukushima (1920 - 2001)

Verde (Green), 1972
oil on canvas
54" x 64" (137 x 163 cm)
OAS AMA | Art Museum of the Americas Collection

Fukushima's work is characterized by energetic brushwork, variegated textures, and shifting color tones. Many of his works contain overlapping planes and gestural strokes which seem to float in a limitless, colored space; others evoke the wind, sea, and land. His economy and fluidity of line recall the techniques of Zen Buddhist painting.

O trabalho de Fukushima é caracterizado por pinceladas energéticas, texturas multicoloridas, e tons de cor alternantes. Muitas de suas obras contêm planos sobrepostos e pinceladas gestuais que parecem flutuar em um espaço colorido ilimitado. Outros remetem ao vento, mar e terra. Sua economia e fluidez de linhas lembram as técnicas da pintura zen budista.

Fayga Ostrower (1920 - 2001)

Sem Título (Untitled), 1973
color woodcut 11/40
25 1/4" x 19" (64 x 48 cm)
OAS AMA | Art Museum of the Americas Collection
Gift of Sidney A. Jaffe in memory of Luba

Formal elements assume a genuinely architectural character in her engravings, due to emphasis given to lines, rhythms and colors. The harmonic play of flat surfaces establishes a counterpoint to the chromatic effects. Her constant quest for the essence of artistic creation itself produces a luminous spatiality.

Elementos formais assumem um caráter arquitetônico característico em suas gravuras, graças a ênfase dada às linhas, ritmos e cores. O jogo harmônico de superfícies planas estabelece um contraponto aos efeitos cromáticos. Sua busca incessante pela essência da própria criação artística produz uma espacialidade luminosa.

Manabu Mabe (1924 - 1997)

Agonía (Agony), 1963

oil on canvas

75" x 75" (190 x 190 cm)

OAS AMA | Art Museum of the Americas Collection

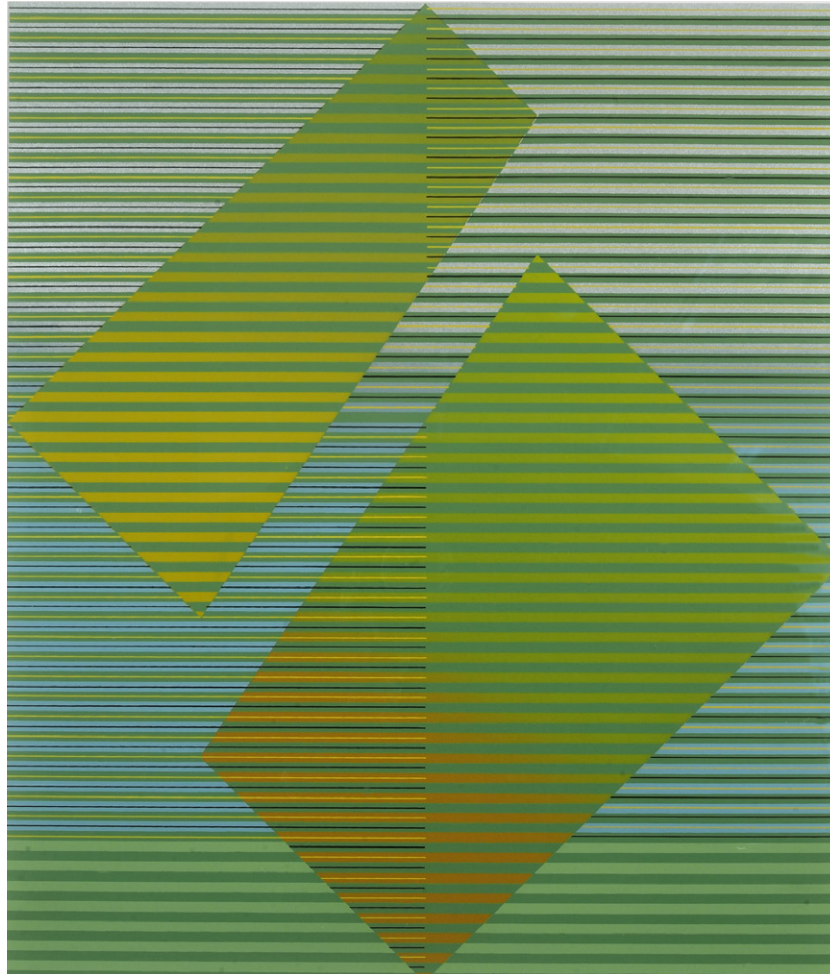
Gift of Francisco Matarazzo Sobrinho

One of the pioneers of abstract art in Brazil, Mabe explores impasto, texture and line. By turning towards the world of calligraphic forms, he also perceives the possibility of creating a lyrical language with color on a large scale. He evokes emotions and natural phenomena with measured spontaneity. Mabe uses very sophisticated procedures that show his masterful understanding of plasticity.

Um dos pioneiros da arte abstrata no Brasil, Mabe explora o impasto, a textura e o traço. Ao se debruçar sobre o mundo das formas da caligrafia, ele percebeu a possibilidade de criar uma língua lírica com cores em larga escala. Ele desperta emoções e um fenômeno natural com uma espontaneidade comedida. Mabe usa procedimentos muito sofisticados que refletem sua compreensão magistral da plasticidade.

Dionisio Del Santo (1925 - 1999)

Vibracões lineares (Linear Vibrations), 1981
serigraph
19 1/4" x 16 1/4" (49 x 42 cm)
Inter-American Development Bank Art Collection

Del Santo's work combines geometric and figurative art. His paintings show an increasing formal simplicity, as well as an interest in geometrical forms as lines extend over the stenciled surface, exploring the opposition between full and empty, or positive and negative. Alternating techniques such as drawing, painting and painted relief, he explores silkscreens attached with ropes or strings to the painted surfaces, reaching for kinetic art.

A obra de Del Santo mistura a geometria e a arte figurativa. Suas pinturas revelam uma simplicidade formal crescente, além de um interesse pelas formas geométricas como linhas cruzando a superfície de um estêncil, explorando o contraste entre cheio e vazio, positivo e negativo. Alternando técnicas como desenho, pintura e pintura em relevo, ele explora serigrafias atadas a cordas ou cordões às superfícies pintadas, em busca da arte cinética.

Yutaka Toyota (1931)

Em Tempo Anterior ao Nada
(In the Time before Nothing), 1960
mixed media
71" x 59" in (180 x 150 cm)
OAS AMA | Art Museum of the Americas Collection
Gift of Francisco Matarazzo Sobrinho

Toyota is a prolific artist that works with negative and geometric shapes to give rise to a greater perceptual illusion for the viewer. Toyota finds balance by meticulously working his compositions and considering the reflective relationship between the work itself and the outside environment. The juxtaposition of these elements creates a rhythmic dialogue.

Toyota é uma artista criativo que trabalha com formas geométricas e negativos para criar uma maior ilusão perceptual para o expectador. Ele encontra equilíbrio trabalhando meticulosamente em suas composições, considerando a relação reflexiva entre a própria obra e o ambiente exterior. A justaposição desses elementos resulta num diálogo ritmado.

Kazuo Wakabayashi (1931)

Blue and Black, 1969

mixed media

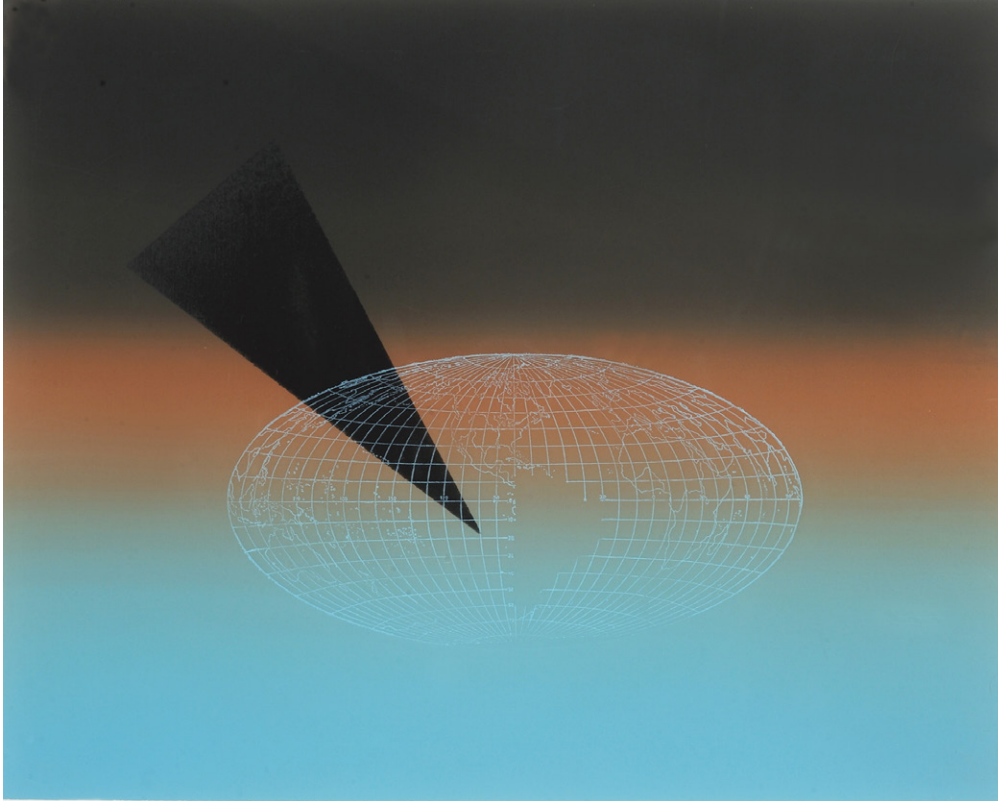
85" x 58" (216 x 147 cm)

OAS AMA | Art Museum of the Americas Collection

Wakabayashi's artworks are characterized by thick, texturized surfaces, abstract forms, and the use of one or a few prominent colors. He translates characteristics of traditional Japanese woodcuts – decorative effects, bright colors, and simple curved outlines – into three dimensional, large-scale, modern paintings which speak to both Japanese and Brazilian aesthetics.

As obras de Wakabayashi são caracterizadas por superfícies grossas texturizadas, formas abstratas e pelo uso de uma ou umas poucas cores de destaque. Ele traduz as características das xilogravuras tradicionais japonesas – efeitos decorativos, cores vivas, e silhuetas curvas simples em pinturas modernas tridimensionais de larga escala que atende a ambas estéticas, a brasileira e a japonesa.

Anabela Geiger (1933)

Socal de Acao, 1980
lithograph (11/60)
12" x 15" (31 x 39 cm)
Inter-American Development Bank Art Collection

Geiger searches for organic realities and plays with space and microcosms combined with cartography, questioning the notion of limitation of cultural territories based on geographical frontiers. She artistically explores metal engraving, photogravure, cliché photography, photomontage, serigraphy and other media, thereby disrupting visual boundaries.

Anabela Geiger busca as realidades orgânicas e brinca com espaço e microcosmos combinados com a cartografia, questionando o conceito de limitação de territórios culturais baseados em fronteiras geográficas. Artisticamente ela explora gravuras de metal, fotogravura, cliché fotográfico, fotomontagem, serigrafia e outros meios, extrapolando assim as fronteiras visuais.

Maria Bonomi (1935)

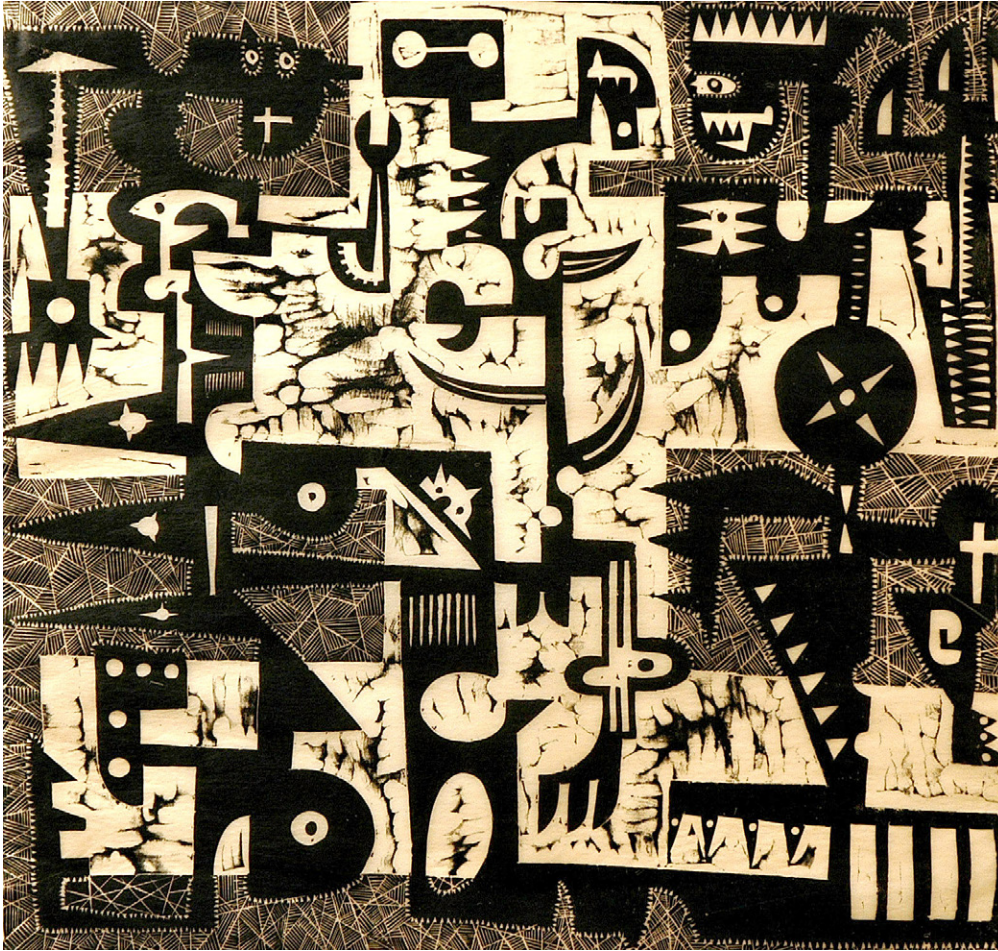

Palco (Stage), 1962
woodcut 3/10
44" x 40" (112 x 102 cm)
OAS AMA | Art Museum of the Americas Collection
Gift of Francisco Matarazzo Sobrinho

Bonomi exalts the use of engraving to produce large-scale artworks for public spaces increasing their aesthetic impact. Wood or metal engraving offers her unlimited possibilities for artistic creation: working with textures, lines, and indentations that convey the unexpected rendition of colors and materials into canvas and paper. The artist has insisted throughout her career on large editions to allow a greater number of individuals to access her work.

Maria Bonomi exalta o uso da gravura para produzir obras de arte vultosas para espaços públicos aumentando seu impacto estético. Gravuras de madeira ou metal oferecem a ela possibilidades ilimitadas na criação artística: trabalhar com texturas, linhas, e marcas que transmitam uma versão inesperada de cores e materiais em tela e papel. A artista tem insistido durante toda sua carreira em edições grandes para permitir o acesso a suas obras a um número maior de pessoas.

Antonio Henrique Amaral (1935)

Sem título (Untitled), c. 1957 - 1959

linocut (woodcut) 10/10

23" x 19" (59 x 48 cm)

OAS AMA | Art Museum of the Americas Collection

Amaral seeks balance between his imaginative extrasensory perception and the automatic formal rigor of design and printmaking. He incorporates elements of popular engraving and extracts figures of mass culture, such as advertising and graffiti to convey a universal experience. His painting is filled with symbols to criticize violence and politics, therefore its meaning varies in relationship to a particular reality.

Amaral busca o equilíbrio entre sua percepção extra-sensorial criativa e o rigor formal automático do design e da impressão. Ele incorpora elementos da gravura popular e extrai figuras de cultura de massa, como propaganda e grafite, para oferecer uma experiência universal. Sua pintura é repleta de símbolos de crítica à violência e à política, portanto, seu significado varia conforme a realidade que se aplica.

Lyria Palombini (1939)

Natureza viva (Living Nature), 1980
etching (2/10) AP
18" x 26" (46 x 66 cm)
Inter-American Development Bank Art Collection

Her artwork confirms her great mastery of wood engraving, lithography, painting and photography. The artist experiments with colors and lines through delicate shifts of rich and light tonalities revealing her sensitivity, and produces an intense visual experience. Her studio is located in her hometown of Itanhandú in Minas Gerais.

Suas obras confirmam seu grande domínio da gravura em madeira, litografia, pintura e fotografia. Os experimentos artísticos com cores e linhas através de nuances delicadas de tonalidades quentes e suaves revelam sua sensibilidade e produzem uma experiência visual única. Seu estúdio fica em Itanhandú, Minas Gerais, sua cidade natal.

Thais Helt (1948)

Sem Título da Série Gaveta dos Recuerdos
(Untitled from the Two Drawer Series), 2005
mixed media on paper (lithograph and embroidery)
33" x 46" (85 x 116 cm)
Inter-American Development Bank Art Collection

The work of Thaís Salgado Helt possesses stamina and character; her uninhibited expressionistic handwork have both graphic and pictorial qualities. A proponent of mid-20th century classical Brazilian abstraction, her work is also infused with a violent, dry, unsentimental lyricism, which gives her a voice of her own.

A obra de Thaís Salgado Helt possui vigor e caráter; suas pinceladas expressivas e desinibidas encerram qualidades gráficas e ilustradas. Uma precursora da abstração clássica brasileira de meados do século 20, sua obra também é permeada com um lirismo frio, ríspido e violento que lhe garante uma voz independente.

ACKNOWLEDGMENTS

The IDB Cultural Center gratefully acknowledges the collaboration of all the individuals and institutions that have made this extraordinary exhibition possible.

**INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
CULTURAL CENTER**

**BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
CENTRO CULTURAL**

Elba Agusti
Hugo Bahamon
Felipe Buitrago
Debra Corrie
Fadrique Iglesias
Anne Vena

The IDB Cultural Center, established in 1992, contributes to the social development of the region, showcases the artistic expressions of the IDB member countries, encourages a greater synergy between culture and development and brings understanding between Latin America and the Caribbean and the rest of the world.

O Centro Cultural do BID, criado em 1992, contribui para o desenvolvimento social da região, promove as expressões artísticas dos países membros do BID, e incentiva uma maior sinergia entre cultura e desenvolvimento e da compreensão mútua entre a América Latina e do Caribe e do resto mundo.

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK CULTURAL CENTER GALLERY

1300 New York Avenue, NW
Washington, DC 20577
Tel. 202 623 3774
IDBCC@iadb.org
www.iadb.org/cultural
facebook.com/BIDcultura
@BIDcultura

English into Portuguese translation by Elenice Barbosa de Araujo
Graphic Design by Branded Environments LLC

