

Opening—
May 27 at 10pm

DETANICO LAIN FORMAS DE DIZER

VERA
CORTÊS
ART
AGENCY

Av. 24 de Julho, 54 - 1ºE
1200-868 Lisboa, PT
T/F +351 213 950 177
www.veracortes.com

May 28 – Sep 10 2011
Tuesday to Saturday
From 2pm to 7pm

A Vera Cortês Agência de Arte tem o prazer de anunciar a primeira exposição individual em Portugal da dupla brasileira Angela Detanico (1974) e Rafael Lain (1973) ambos nascidos em Caxias do Sul, no Brasil. Oriundos do universo do grafismo (que exerceram profissionalmente em São Paulo) e da linguística (que Angela estudou), os dois artistas encaminharam-se pro-gressivamente para a arte a partir desses dois territórios. De facto, a dupla Detanico & Lain tem um percurso original, tanto pela associação do universo da linguagem e do seu tratamento gráfico à prática artística, como pela ascensão fulgurante da sua carreira no meio da arte. Desde que foram seleccionados para o programa de residência do Palais de Tokyo (2002), e que se instalaram em Paris, foi-lhes atribuído o Prémio Nam June Paik (2004) e representaram o Brasil na 52ª edição da Bienal de Veneza (juntamente com José Damasceno), em 2007. Expõem regularmente em instituições internacionais, em mostras individuais e colectivas, como a Bienal de São Paulo, o Jeu de Paume (Paris), o CGAC (Santiago de Compostela), De Appel (Amsterdão)...

Detanico & Lain têm uma capacidade única de relacionar formas contemporâneas de comunicação com um passado histórico – de Dada à arte conceptual, passando pelos letristas e pela poesia experimental. A originalidade do seu processo criativo prende-se à dialéctica entre a palavra, a retórica, a grafia, o som, o desenho e os suportes multimédia. Mas o paradigma principal do seu trabalho permanece a estrutura-base do grafismo e da linguagem : o alfabeto e a tipografia, que recentemente têm vindo a associar à notação científica relacionada com a geografia, a meteorologia, etc.

Detanico & Lain apresentam um conjunto de obras recentes (entre 2010 e 2011) – à excepção de «Pilha», obra reactivável iniciada em 2003, e de «Braille Ligado» (2006) – em que a grafia é submetida às convenções de representação modernista da paisagem. «Onda» (2010) – cuja relação com a obra homónima de Gustave Courbet é significativa – e a animação vídeo «Wave Horizon (Triangle)» (2010) estabelecem uma relação abstracta com a natureza e os seus códigos de representação. A segunda explora dois elementos da paisagem

marítima, o horizonte e a onda, que advêm da notação sonora mas cujas formas estão organizadas de modo a criar a paisagem. O som foi sabiamente determinado em função de quatro tons «subaquáticos» e cuja duração corresponde ao desfilar das «ondas». Para além disso, serve de protocolo de modulação da imagem: «um processo cinestésico opera entre os dois registos propondo uma experiência tanto física como auditiva da forma que aparece no ecrã» (Herbert Arnaud, 2010).

Assim, a formalização das obras de Detanico & Lain é o resultado de um processo que envolve duas (ou mais) «escritas» submetidas a um protocolo cujas premissas são pré-estabelecidas. Do mesmo modo, «Windspelling (Odyssey Winds)» (2011) reflecte o processo de indexação de um som a cada letra do alfabeto. Neste caso, cada uma corresponde a uma espécie de fonética do vento. Os diferentes sopros que se ouvem são, simplesmente, o vento a «dizer» o seu próprio nome. O sistema de notação é alargado ao espectro do som, da imagem e da representação em geral na obra de Detanico & Lain. Que me seja permitido reformular a expressão de Marshall McLuhan: o médium é a mensagem de outro médium. E as diferentes dinâmicas da matéria reflectem-se nessa dialéctica de linguagens, como um teclado de correspondências infinitas.

Vera Cortês Art Agency is pleased to announce Angela Detanico (1974) and Rafael Lain (1973) first solo show in Portugal. Both artists were born in Caxias do Sul, Brazil. They started their partnership as graphic designers in São Paulo and are particularly interested in linguistics and semiotics (that Angela studied in university). Their practice progressively developed into art, but remained influenced by these two fields of professional activity and research. Detanico & Lain's unique career is based on the association between language, graphics and the art practise, witnessing a rocketing ascent in the art world. Following the selection of a residency in 2002 at the Palais de Tokyo, they have settled in Paris as their base. In 2004, they received the Nam June Paik Prize and represented Brazil in the 52nd edition of the Venice Biennial (along with José Damasceno), in 2007. Their work is showcased internationally in solo and group shows such as the São Paulo Biennial, the Jeu de Paume (Paris), the CGAC (Santiago de Compostela) and De Appel (Amsterdam).

Detanico & Lain have a unique way of relating contemporary communication devices with a historical past—from Dada to conceptual art, from the French lettristes to experimental poetry. The uniqueness of their creative process is based on shrewd dialectics between words, rhetorical figures, graphics, sound, drawing and multimedia. Nevertheless, the main paradigm of their work remains the basic structure of graphics and language: the alphabet and typography, that they have been associating, lately, with scientific notations in relation with geography, meteorology, etc.

The artist duo presents an ensemble of recent works (between 2010 and 2011)—with the exception of «Pilha», a reactivated work initiated in 2003, and Braille Ligado (2006)—in which graphics are taken on by modernist modes of representation. «Onda» (2010)—in an interesting relation with Gustave Courbet's homonymous work—and the video «Wave Horizon (triangle)» (2010) build an abstract connection with nature and its representational codes. The latter fo-cuses on two elements of seascapes, the horizon and the wave, which both come from sound notation. On one hand, their shapes are taken out of context and organized in order to recreate a landscape.

The sound, on the other, is determined by four «sub-aquatic» tones, whose duration is affected by the flow of waves. It also creates the image's modulating protocol: «a synesthetic process operates between two dimensions, proposing an experience of the shape in the screen that is both physical and sound-based» (Herbert Arnaud, 2010).

Thus, Detanico & Lain's shaping of a work is the result of a process that involves two (or more) «writings» affected by a protocol with pre-established premises. In the same way, «Windspelling (Odyssey Winds)» (2011) applies their usual process of indexation of a set of codes to each letter of the alphabet. Here, each one embodies a sort of wind phoneme. The different puffs of wind are, in fact, the wind «speaking», «saying» its own name.

In the work of Detanico & Lain, the notation system is broadened into sound, image and representation codes in general. If I may reformulate Marshall McLuhan's quote, the medium is another medium's message. And the endless dynamics of matter are expressed in these dialectics of language, like a keyboard with infinite possibilities.

Afinal de contas (pilha), 2011

Azulejos Viúva Lamego, aprox 224 x 14 x 14,5 cm (14 x 14 cm cada)

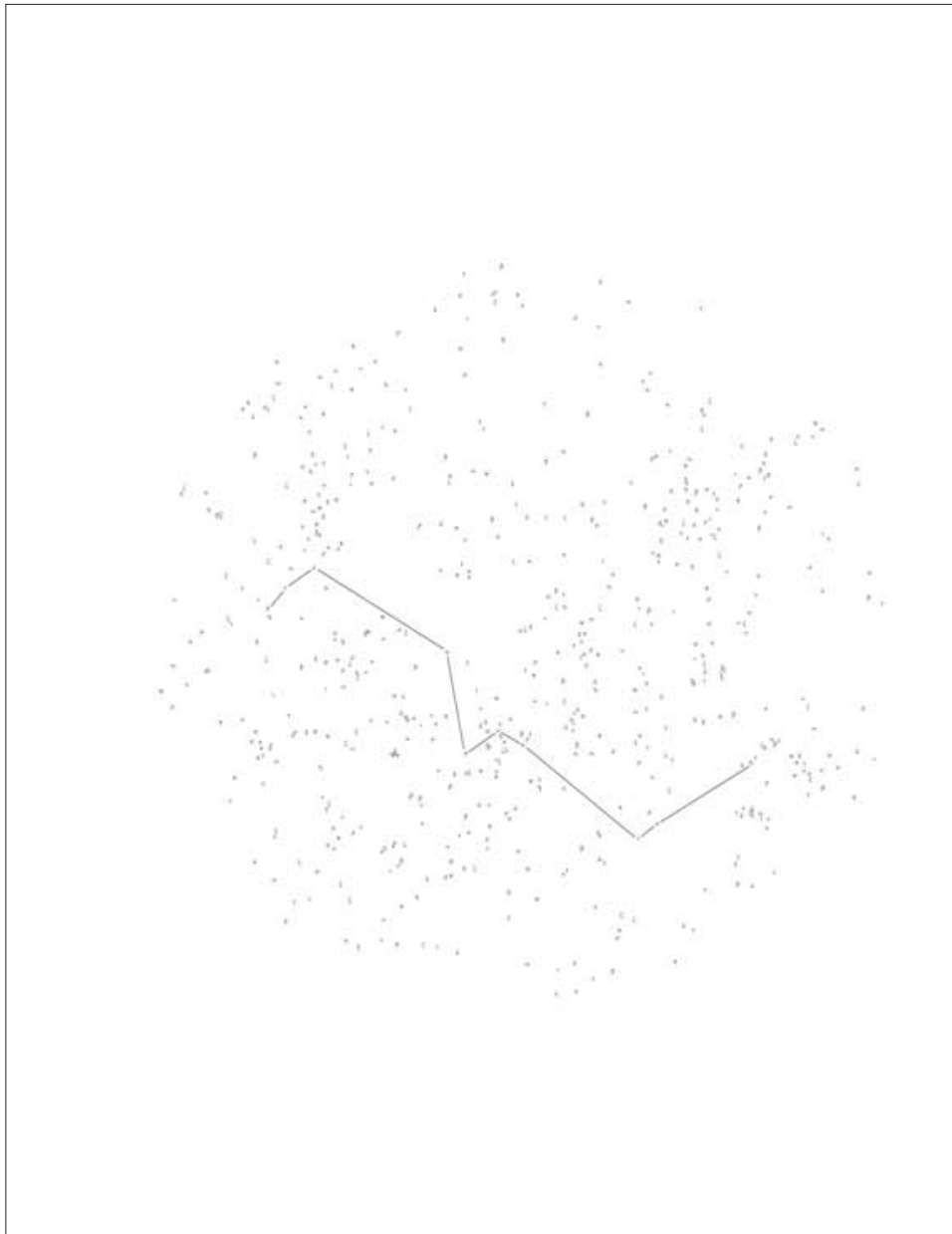
Afinal de Contas (Pile), 2011

Writing system with tiles "Viúva Lamego", aprox 224 x 14 x 14,5 cm
(14 x 14 cm each tile)

Blank

Metaphisica N da série *Léxico*, 2011

Nanquim e impressão a jacto de tinta sobre papel, 65 × 50 cm

Metaphisics N from the series *Lexicon*, 2011

Ink jet printing and India ink on paper, 65 × 50 cm,

PÁGINA ANTERIOR / PREVIOUS PAGE

Série *Léxico* (*Analogia N*, *Tautologia N*, *Metaphisica N* e *Lógica N & S*), 2011

Nanquim e impressão a jacto de tinta sobre papel, 65 × 50 cm

Lexicon series (*Analogy N*, *Tautology N*, *Metaphisics N* and *Logic N & S*), 2011

Ink jet printing and India ink on paper, 65 × 50 cm, 65 × 50 cm

Onda (detalhe), 2010

Texto composto em wave form, sal, 193 × 400 cm

Wave (detail), 2010

Text composed in wave form, salt, 193 × 400 cm

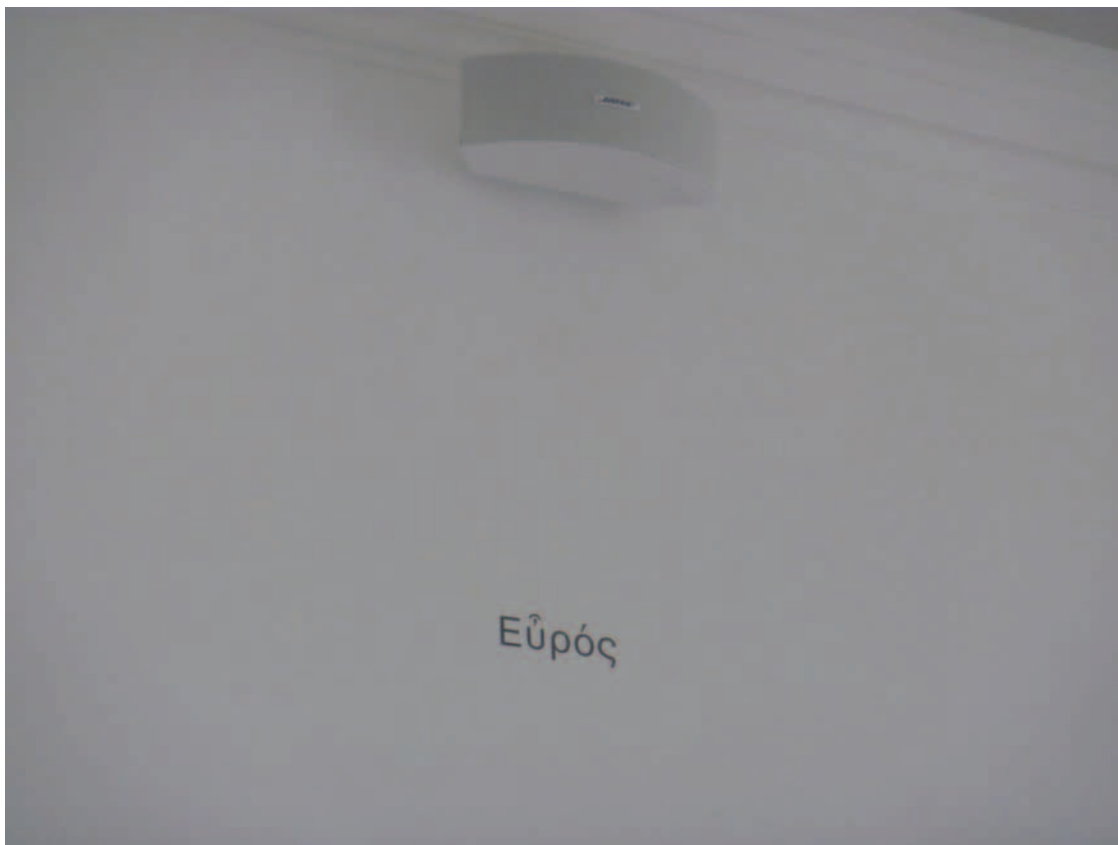
Onda (detalhe), 2010

Texto composto em wave form, sal, 193 × 400 cm

Wave (detail), 2010

Text composed in wave form, salt, 193 × 400 cm

Wind Spelling (Odyssey Winds), 2011
Som em 4 canais, vinil adesivo
Wind Spelling (Odyssey Winds), 2011
Sound on four channels, adhesive vinyl

PRÓXIMA PÁGINA / NEXT PAGE

Onda, 2010
Texto composto em wave form, sal, 193 × 400 cm
Wave, 2010
Text composed in wave form, salt, 193 × 400 cm

Braille Ligado, 2011
Sistema de escritura, lâmpadas fluorescentes
Braille Ligado (Braille lightened), 2011
Writing system with fluorescent lights

Euphō

Braille Ligado, 2011
Sistema de escritura, lâmpadas fluorescentes
Braille Ligado (Braille lightened), 2011
Writing system with fluorescent lights

Sete da série *Braille Ligado*, 2011
Sistema de escritura, lâmpadas fluorescentes
Sete (Seven) from the series *Braille Ligado (Braille lightened)*, 2011
Writing system with fluorescent lights

Wave horizon (Sine), 2010
Animação, preto e branco, som, loop
Wave Horizon (Sine), 2010
B/w animation, sound, loop

Falling Stars (S), 2010

Animação, preto e branco, som, loop

Falling Stars (S), 2010

B/w animation, sound, loop

Detanico Lain CV (En)

Angela Detanico (1974)
Rafael Lain (1973)
Born in Caxias do Sul, Brazil
Live and work in Paris, France

Selected Solo Shows (*publication)

2010

- 179 Canal 179 Canal Façade – Univers, New York, USA*
- Galerie Martine Aboucaya Horizon Vague, Paris, France
- Galeria Vermelho Léxico, São Paulo, Brazil

2008

- Jeu de Paume 25/24, Paris, France*
- Museu de Arte da Pampulha Um dado tempo, um dado lugar, Belo Horizonte, Brazil*
- Les églises centre d'art contemporain Mean Sun, Chelles, France*

2007

- 52. Biennale di Venezia – Padiglione Brasile Venice, Italy*
- Musée Zadkine Inverse Times, Paris, France*
- MAMAM - Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães Novas Utopias, Recife, Brazil*
- Optica Detanico, Lain, Montreal, Canada
- Camberwell College of Arts Detanico, Lain, London, England

2006

- Pharos Centre for Contemporary Art After Utopia, Nicosia, Cyprus

2005

- Galerie Martine Aboucaya About to say, Paris, France

Selected Group Shows (*catalogue)

2010

- CCS Bard Hessel Museum of Art Living under the same roof, Annandale-on-Hudson, USA*
- Museu de Arte de Zapopan Epílogo, Zapopan, Mexico
- Espace de l'Art Concret Le temps des manifestes, Mouans-Sartoux, France*
- Instituto Tomie Ohtake Ponto de Equilíbrio, São Paulo, Brazil

2009

- Décima Bienal de la Havana La Havana, Cuba*
- PAN Palazzo delle Arti Napoli Los Impoliticos, Naples, Italy*
- Centro Galego de Arte Contemporánea A sombra da Historia/Os contextos que veñen, Santiago de Compostela, Spain
- Artspace Mash Up, Auckland, New Zeland

2008

- 28ª Bienal de São Paulo São Paulo, Brazil*
- Moscow Museum of Modern Art Translation, Moscow, Russia*

2007

- Namura Art Meeting Weightless Days, Osaka, Japan
- Centro de Formación de la Cooperación Española Cart(ajena), Cartagena, Colombia
- Encuentro Internacional Medellín 07 Medellín, Colombia
- Luz ao Sul – São Paulo/Valencia Biennial Valencia, Spain
- Oboro Traveling Without Moving, Montreal, Canada

2006

- Echigo-Tsumari Art Triennial Echigo-Tsumari, Japan*
- 27ª Bienal de São Paulo São Paulo, Brazil*
- Le plateau/Frac Ile-de-France Sudden Impact, Paris, France
- Frac Lorraine Antipodes, Metz, France*
- PhotoEspaña Madrid, Spain*
- Henry Moore Institute Espaço Aberto/Espaço Fechado: sites for sculpture in modern Brazil, Leeds, England*

2005

- ICC Open Nature, Tokyo, Japan*
- De Appel Radiodays, Amsterdam, Netherlands*
- Württembergischer Kunstverein On Difference #1, Stuttgart, Germany
- Malba – Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Subversiones diarias, Buenos Aires, Argentina

2004

- Seoul Museum of Art 3rd Media_City_Seoul, Seoul, South Korea*
- 9ª Mostra Internazionale di Architettura/Padiglione Brasile Venice, Italy*
- Nam June Paik Award Dortmund, Germany*

- 26ª Bienal de São Paulo São Paulo, Brazil*

2003

- 14º Festival Internacional de Arte Eletrônica Videobrasil Dobra, São Paulo, Brazil*
- Printemps de Septembre Toulouse, France
- Palais de Tokyo Incomprehension, Paris, France
- Solar da Baronesa Imagética, Curitiba, Brazil
- Galeria Vermelho Modos de Usar, São Paulo, Brazil

Awards

- Nam June Paik Award 2004

Other Projects

2010

- Permanent installation at IPGP building La Ceinture de feu Paris, France