

16 JUL – 30 SET

KARAOKE EXISTENCIAL

SOFIA CAETANO

Comissariado por / Commissioned by
Walk&Talk - Festival de Artes

EXISTENCIALISMO E EXISTÊNCIA

O existencialismo, enquanto metodologia filosófica, parte da experiência individual para reflectir sobre o sentido do mundo. Numa aproximação concreta à vida humana, que precede formações abstractas e essencialistas, os autores identificados com esta linhagem de pensamento, no século XX, centravam-se no ser individual (individualista?) para estabelecer uma ontologia da (sua) longevidade. Associado a uma angústia inicial e subjectiva sobre o papel de cada um no rastro histórico, este existencialismo não pode deixar de ser anacrónico.

Hoje, mais do que uma postura de pendor existencialista, insurge-se a necessidade de pensar a existência e continuidade do planeta. E o processo convoca uma agência colectiva que se debruce sobre o que é comum a todos, através de estratégias holísticas de comunalidade. Já não é possível pensar a humanidade como única entidade válida para a vivência e a sobrevivência. Existir em colectivo, à escala global, obriga à atenção e cuidado de todos os seres vivos, os seus sistemas e ecossistemas.

É a partir destas reflexões que Sofia Caetano apresenta um campo plástico sinestésico em que examina a correlação entre o natural, o artificial e o cultural. Esta tríade é orientadora de uma investigação em torno de convergências e divergências de uma pegada contínua do capital, do patriarcado e do consumismo. Interessa-lhe o impacto do humano sobre a natureza e o modo como todos os seres-vivos se constituem mutuamente e permanecem, na e para além da sua longevidade, em inter-relação. O respeito pelo futuro pluri-ecológico deveria ter ocorrido no passado, sendo por isso obrigatório perseguí-lo, em contra-relógio, no presente. Nesta corrida, a visualidade desempenha um papel crucial.

Se nos últimos anos, a obra da artista se tem concentrado na imagem-movimento e nas suas possibilidades de encenação, em *Karaoke Existencial* a pintura assume-se enquanto médium principal para discutir a acção e a resolução da toxicidade presente no mundo contemporâneo. Essa toxicidade difunde-se a partir de localizações axiológicas variadas e impede uma diversidade de largo espectro que permita e promova a existência (neste momento, a subsistência) da Terra e dos seus habitantes. As imagens produzidas por Sofia Caetano mostram, assim, a dualidade do momento contemporâneo, do benigno e do maligno, que coexistem em desequilíbrio, com clara vantagem para o segundo.

Todavia, a exposição não se encerra sob um véu maniqueísta, pois é a partir de uma preocupação com ecologias múltiplas que é apresentada uma especulação sobre a modificação artificial da natureza, o impacto das acções e dos objetos produzidos pela espécie humana e a ambivalência de uma tecnologia que tanto beneficia quanto prejudica diversos contextos e amplitudes. As imagens ensinam a ver quando o intervalo cronológico do existir já foi ultrapassado. Esta observação é tanto mais necessária quando se parece (des)conhecer o rumo a tomar. Por isso, a exposição de Sofia Caetano faz-se em caminho, literal e metafórico, orientado por uma instalação pictórica que convida o espectador a envolver-se num karaoke existencial. Cantar para ser é o lema.

EXISTENTIALISM AND EXISTENCE

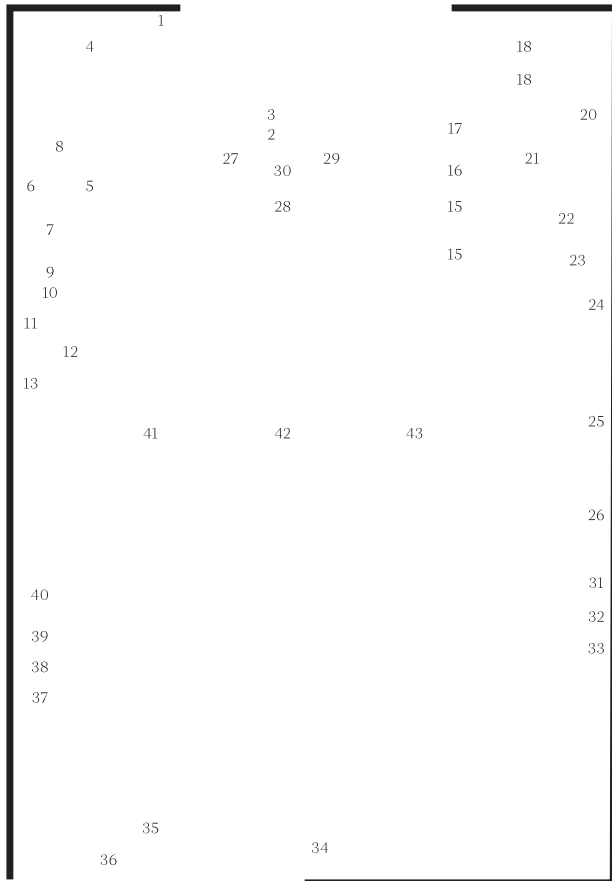
Existentialism, as a philosophical methodology, starts from individual experience to reflect about the meaning of the world. In a concrete approach to life, which precedes abstract and essentialist formations, the authors identified with this lineage of thought, in the 20th century, focused on the individual being (individualist?) to establish an ontology of (their) longevity. Associated with an initial, subjective anguish about one's role in the historical track, this existentialism cannot but be anachronistic.

Today, more than an existentialist stance, the need to think about the existence and continuity of the planet is emerging. And the process calls for a collective agency that focuses on what is common to all, through holistic strategies of communality. It is no longer possible to think of humanity as the only valid entity for living and surviving. To exist collectively, at a global scale, requires attention and care for all living beings, their systems and ecosystems.

It's from these reflections that Sofia Caetano presents a synesthetic plastic field in which she examines the correlation between the natural, the artificial and the cultural. This triad guides in an investigation around convergences and divergences of a continuous footprint of capital, patriarchy and consumerism. It is interested in the impact of the human on nature and how all living beings constitute each other and remain, in and beyond their longevity, in interrelation. Respect for the multi-ecological future should have occurred in the past, so it is mandatory to pursue it, against the clock, in the present. In this race, visuality plays a crucial role.

If in recent years, the artist's work has focused on the moving-image and its possibilities for staging, *Existential Karaoke* painting takes over as the main medium for discussing the action and resolution of the toxicity present in the contemporary world. This toxicity spreads from various axiological locations and prevents a broad spectrum diversity that allows and promotes the existence (in this moment, the subsistence) of the Earth and its inhabitants. The images produced by Sofia Caetano show, thus, the duality of the contemporary moment, the benign and the malignant, that coexist in unbalance, with a clear advantage for the second.

However, the exhibition does not close under a Manichean veil, once is through the concerned with multiple ecologies that a speculation about the artificial modification of nature, the impact of actions and objects produced by the human species, and the ambivalence of a technology that both benefits and harms diverse contexts and amplitudes is presented. The images teach us to see when the chronological interval of existence has already been exceeded. This observation is all the more necessary when one seems to (un)know the direction to take. Therefore, Sofia Caetano's exhibition is a literal and metaphorical path, guided by a pictorial installation that invites the spectator to get involved in an existential karaoke. Singing to be is the motto.

1
Most Googled Tablet
Caneta s/ mylar
Pen w/o mylar
32 × 22 cm

2
Existential Flag (Performance)
Moscas mortas, cascalho e acrílico s/ mylar, criptoméria, óleo de linhaça e vidro
Dead flies, gravel and acrylic without mylar, cryptomeria, linseed oil and glass
30 × 30 cm

3
There is a secret culprit
Acrílico s/ mylar
Pen w/o mylar
120 × 100 cm

4
Switching to green power
Acrílico s/ mylar, lâmpada
Acrylic w/o mylar, lamp
125 × 100 cm

5
Avoiding meat and dairy products
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
64 × 90 cm

6
Fast furniture
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
72 × 36 cm

7
Water-Repellant
Acrílico s/ mylar
Acrylic w/o mylar
43 × 34 cm

8
Stain-Repellant
Acrílico s/ mylar
Acrylic w/o mylar
27 × 20 cm

9
She recommends asking lots of questions
Acrílico s/ mylar
Acrylic w/o mylar
90 × 172 cm

10
Demand chemical-free couches
Acrílico s/ mylar
Acrylic w/o mylar
90 × 165 cm

11
Warm water and soap often will do the trick
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
120 × 34 cm

12
Detergents affect fauna and flora
Acrílico s/ mylar
Acrylic w/o mylar
54 × 44 cm

13
Throwaway culture
Acrílico s/ mylar
Acrylic w/o mylar
33 × 38 cm

14
Finding a seeded watermelon
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
92 × 66 cm

15
Rainbow papaya
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
92 × 66 cm

16
corn borer
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
65 × 60 cm

17
Bees are essential
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
50 × 50 cm

18
90% corn
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
75 × 65 cm

19
90% soy
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
75 × 65 cm

20
engineered by biotech company
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
50 × 85 cm

21
Black Monukka
Acrílico s/ mylar
Acrylic w/o mylar
28 × 15 cm

22
Venus
Acrílico s/ mylar
Acrylic w/o mylar
28 × 15 cm

23
Vanessa
Acrílico s/ mylar
Acrylic w/o mylar
28 × 15 cm

24
Canadice
Acrílico s/ mylar
Acrylic w/o mylar
28 × 15 cm

25
most spectacular nocturnal sights
Acrílico s/ mylar, fool's gold (pyrite)
Acrylic w/o mylar, fool's gold (pyrite)
76 × 140 cm

26
these so-called superweeds
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
120 × 40 + 45 × 40 cm

27
Do I belong?
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
110 × 150 cm

28
What is reality?
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
105 × 85 cm

29
Where do I go after life?
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
105 × 90 cm

30
Fool's A
Negativo de vidro, fool's gold (pyrite)
Glass Negative, fool's gold (pyrite)
10 × 12,5 cm

31
Who am I?
Negativo de vidro, fool's gold (pyrite)
Glass Negative, fool's gold (pyrite)
145 × 130 cm

32
What is death?
Negativo de vidro, fool's gold (pyrite)
Glass Negative, fool's gold (pyrite)
145 × 143 cm

33
Is there a God?
Negativo de vidro, fool's gold (pyrite)
Glass Negative, fool's gold (pyrite)
145 × 115 cm

34
Can we have it all?
Negativo de vidro, fool's gold (pyrite)
Glass Negative, fool's gold (pyrite)
225 × 95 cm

35
Why do we dream?
Negativo de vidro, fool's gold (pyrite)
Glass Negative, fool's gold (pyrite)
160 × 47 cm

36
Are we a simulation?
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
144 × 193 cm

37
What is love?
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
148 × 135 cm

38
Can I alter my destiny?
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
148 × 108 cm

39
What is the meaning of life?
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
148 × 105 cm

40
What is my greater purpose?
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
148 × 109 cm

41
Are we alone in the universe?
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
260 × 80 cm

42
How should I live my life?
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
70 × 200 cm

43
Where do I come from?
Criptoméria, óleo de linhaça, acrílico s/ mylar
Cryptomeria, linseed oil, acrylic w/o mylar
134 × 115 cm