

MARCOS CHAVES. ARBOLABOR

MARCOS CHAVES. ARBOLABOR



**CENTRO DE ARTE
CAJA DE BURGOS**

TRAMPAS VISUALES

El brasileño Marcos Chaves reinterpreta la realidad cotidiana asignando nuevos significados a objetos de uso diario

El trabajo del brasileño Marcos Chaves (Río de Janeiro, 1961) se centra principalmente en una descontextualización de objetos banales y de uso diario, que manipula de manera que pasan a obtener un nuevo significado. A través de sus esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías, Chaves revela valores inmersos en cosas corrientes, disimulados en las convenciones, y transforma las situaciones cotidianas extrayendo escenas inverosímiles de momentos banales.

Los objetos en los que fija su atención proceden siempre de un horizonte cercano, inmersos en las alianzas insospechadas del mundo, y aprovecha lo cotidiano como contrapunto para evitar almidonados discursos sobre la vida y el arte. El artista, que se sirve del humor como catalizador de su obra, se apropia de diferentes registros visuales (el publicitario, el kitsch, el arte contemporáneo) para criticar la ceguera de la tópica mirada contemporánea hacia lo común provocada por las convenciones socioculturales.

Chaves indaga en la resignificación de lo rutinario, de los ámbitos de la costumbre y la normalidad social, jugando con las imágenes, y también con el significado de las palabras, para dislocar la posición visual del espectador y obligarle a crear nuestras propias narrativas.

El creador brasileño no está interesado en el producto formal, en el objeto "artístico", en la mera estética. La construcción de la obra de arte puede ser, para él, extraer un objeto común de su entorno funcional, combinarlo con otros, cambiar su contexto lógico, añadir palabras y otros medios ajenos a su campo visual, jugando con las asociaciones mentales, con el humor y con el azar. Pero esos nexos irónicos, el tono en ocasiones paródico, del artista, la vocación juguetona de su obra, no oculta un trabajo profundamente crítico, que permanece abierto a la interpretación, a pesar de su coherencia. "Creo que el artista hace política cuando le muestra a la gente que las cosas pueden verse de una forma diferente", explica el propio creador.

No es la primera colaboración de Marcos Chaves con el CAB, puesto que participó recientemente en el proyecto titulado Agenda Santiago en 2013. El brasileño ha exhibido su obra en gran medida en su país natal, así como internacionalmente en exposiciones como Manifesta 7 en la ciudad italiana de Bolzano (2008) y la 54ª Bienal de Venecia (2011). Recientemente ha expuesto individualmente en el Museu do Arte do Río (MAR).

FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS

VISUAL TRAPS

The Brazilian artist Marcos Chaves reinterprets everyday reality by giving new meanings to common objects

Marcos Chaves' work (Rio de Janeiro, 1961) is based on the decontextualization of trivial everyday objects that he manipulates so as to add new meaning. With his sculptures, installations, videos and photos, Chaves reveals new values that are hidden within ordinary things, concealed in conventions, and he transforms common situations by bringing out extraordinary scenes from very ordinary moments.

The objects that attract him always belong to the familiar, concealed in unusual alliances, and he uses the everyday world as a counterpoint to the usual trite discourses about life and art. The artist, who employs humour as a catalyst for his work, uses a variety of visual registers (that of advertising, kitsch and contemporary art) to criticise the blindness with which ordinary things are seen these days due to the influence of sociocultural conventions.

Chaves shows us a new understanding of ordinary objects, the area of customs and social normality, by playing with images and with the meaning of words, in order to twist the viewer's point of view and lead him or her to create a narrative of his/her own.

The Brazilian artist is not interested in the final outcome, the "artistic" object or sheer aesthetics. For him, the process of creating a work of art may be to take a common object out of its functional environment, combine it with others, change its logical context, and add some words and other elements different to the ones that usually appear next to it, always playing with mental associations, humour and chance.

However, the ironic links he creates, his sometimes satirical mood, and the playful essence of his pieces, don't conceal the deeply critical work that it is. Chaves' proposals are open to interpretation in spite of being very coherent. "I think the artist 'does' politics when he shows viewers that things can be seen in a different way" he himself explains.

This is not the first time Marcos Chaves has collaborated with the CAB, since he has recently taken part in the project "Agenda Santiago" (2013). The Brazilian artist has mainly exhibited in his homeland, but has also appeared at international fairs such as Manifesta 7 in Bolzano, Italy (2008) and in the 54th Venice Biennale (2011). Recently has a solo exhibition at the Museu do arte do Rio (MAR).

FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS



Archipiélago. 2010

MEMORIA, LUGAR , ACCIÓN.

Emilio Navarro

Son muchos los artistas que, buscando en su interior, encuentran sin dificultad el germen, el motivo de lo que más tarde adquirirá una determinada forma plástica.

Pero también hay otros que necesitan mirar, observar en su entorno para hallar ese hecho, ese objeto que pone en marcha su máquina creativa. Marcos Chaves pertenece a ese amplio grupo de artistas al que podríamos llamar con bastantes posibilidades de acierto “observadores”.

Profundizando en su trabajo no es difícil descubrir en él una admirable habilidad para imaginar lo que bien pudiéramos llamar “la otra cara” de determinados objetos (oculta ante nuestra incapacidad para advertirla) y para aprehender la relación recíproca que existe entre estos y las personas.

Esta interrelación entre objeto y ser humano que, como señalamos, parece invisible a los ojos de todos salvo a los del artista, es el resultado, asegura Marcos Chaves, del volcado que de nuestra forma de actuar y de entender el mundo realizamos en esos objetos.

Buena parte de sus creaciones, allá por los años 90, responden a esta facultad de transformar el significado de los objetos, de una manera un tanto juguetona, a veces con el simple ejercicio de situarlos en otro contexto diferente al suyo habitual.

Pero en los últimos años sus continuos paseos por las ciudades, como buen flâneur, han ido acaparando pedazos de la atención de Chaves y proporcionándole ricas experiencias que han sido semillas de fructíferas obras de arte, muchas de ellas plasmadas con la ayuda del medio fotográfico.

Río de Janeiro es una ciudad muy ‘arborada’ –en palabras del propio Marcos–, y este es un hecho que queda reflejado en piezas como “Todos nos”, una composición de 12 fotografías llevada a cabo en el 2015, precedida por otra de similar concepción, “Archipelago”, obra de 2010. No resulta sorprendente, por tanto, que hayan sido los árboles quienes hayan llamado de nuevo a la puerta de la sensibilidad del artista en sus primeros paseos por la ciudad de Burgos. Y es que la raíz de la favorable experiencia de su participación en el proyecto “Agenda Santiago” en Chile, en

noviembre 2012, invitamos a Marcos Chaves a residir en nuestra ciudad por unos días, dejándose llevar y observando el devenir de la apacible vida burgalesa.

En esta ocasión, las sombras de las ramas unidas de los árboles del Paseo del Espolón hicieron descubrir a Marcos esa relación oculta para nosotros, no para él, que glosa el inicio de estas palabras. De las similitudes estéticas entre los emblemáticos árboles del paseo y el árbol de Jesé con el que Gil de Siloé arma el retablo de la capilla de Santa Ana de la Catedral de Burgos, metáfora de la capacidad de crear vidas infinitas que nacen de un tronco común, surge el polen de este proyecto expositivo.

Del trabajo manual del hombre que propicia las ramas se unan, colige Marcos que, aunque sea metafórica, también hay una intención en el pueblo burgalés para tejer una línea de vida.

Una intención que, a su vez, remite a Marcos Chaves a su querida Lygia Clark –destacada artista Brasileña conceptual y un referente en su trabajo– quien en los años 60 comenzaba a sumergirse en el mundo de las tres dimensiones y la lógica matemática en una performance llamada “Caminando” en la que invitaba a los espectadores a cortar la cinta de Moebius y dejarse llevar por los sorprendentes resultados que la manipulación de esta producía. Todo estatus cambiaba tras la manipulación.

Pero Marcos Chaves volvió a la ciudad, al día a día, de nuevo abrió los ojos y dejó de recordar. El artista tenía ya dos líneas de vida recopiladas en sus días de paseante. Una, la que se refiere a la memoria colectiva se representa en una fotografía convencional, si así la podemos llamar, que ocupa la pared central de las salas del nivel -1 del CAB, con una solemnidad posicional similar a la que mantiene en su ubicación original en la Catedral; la segunda, la presente, la local, la línea de vida que Burgos y sus habitantes llevan a cabo día a día, traza la gran pieza de la exposición. Una espectacular obra fotográfica que inunda todo el espacio central y que proyecta en el suelo un gran entramado de sombras que un vídeo, filmado por Chaves con el sol como protagonista absoluto, hace posibles.

A estas dos líneas de vida, la histórica y la vital, sólo había que añadir una más, la personal, la que exclusivamente nace de la manipulación del artista, un alumbramiento nuevo que deviene de su particular método de recortar fotografías y volver a ensamblarlas dando a luz a una nueva imagen, una nueva y personal línea de vida, que, junto a las anteriores, da forma a este soberbio conjunto: ARBOLABOR.

ENGLISH TEXT.

Emilio Navarro

"But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure?"

"On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot foresee the pain and trouble that are bound to ensue; and equal blame belongs to those who fail in their duty through weakness of will, which is the same as saying through shrinking from toil and pain.

These cases are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our power of choice is untrammelled and when nothing prevents our being able to do what we like best, every pleasure is to be welcomed and every pain avoided. But in certain circumstances and owing to the claims of duty or the obligations of business it will frequently occur that pleasures have to be repudiated and annoyances accepted. The wise man therefore always holds in these matters to this principle of selection: he rejects pleasures to secure other greater pleasures, or else he endures pains to avoid worse pains.

No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure?"



Todos nos. 2015

No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure.

To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure?

“On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot foresee the pain and trouble that are bound to ensue; and equal blame belongs to those who fail in their duty through weakness of will, which is the same as saying through shrinking from toil and pain.

These cases are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our power of choice is untrammelled and when nothing prevents our being able to do what we like best, every pleasure is to be welcomed and every pain avoided.

But in certain circumstances and owing to the claims of duty or the obligations of business it will frequently occur that pleasures have to be repudiated and annoyances accepted. The wise man therefore always holds in these matters to this principle of selection: he rejects pleasures to secure other greater pleasures, or else he endures pains to avoid worse pains.

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness.

No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, pleasure?”



Vista de la exposición en el CAB

MARCOS CHAVES. ARBOLABOR

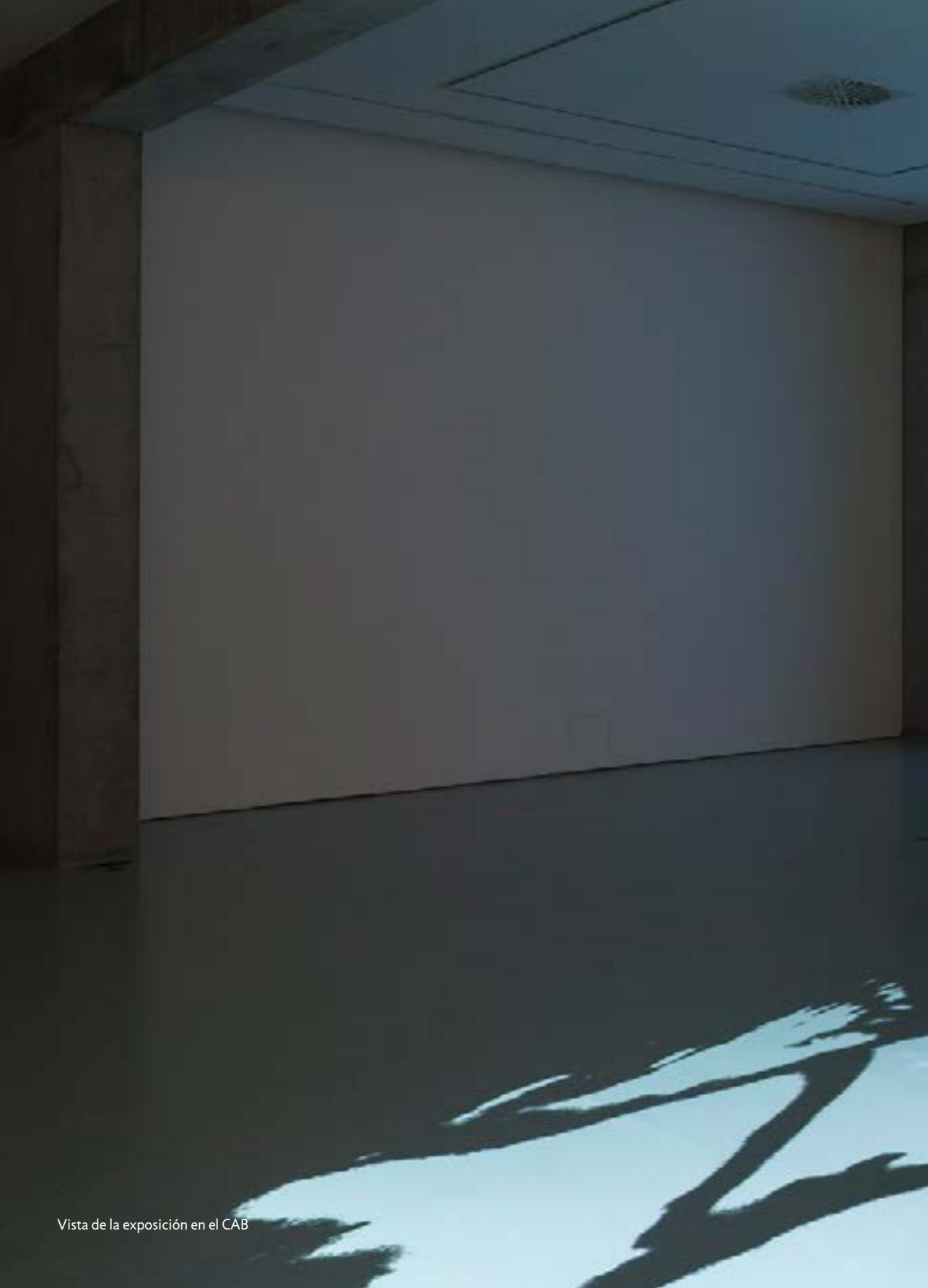












Vista de la exposición en el CAB













Vista de la exposición en el CAB









Vista de la exposición en el CAB





















Vista de la exposición en el CAB























MARCOS CHAVES

Río de Janeiro 1961

SOLO EXHIBITIONS

2015

ARBOLABOR, CAB – Caja de Burgos, Spain.

2014

- Academia, Galeria Nara Roesler, Rio de Janeiro, Brazil.
- Los Perros de Adentro com Paulo Vivacqua, Los Nuevos Sensibles, Valparaiso, Chile.
- Evento, G. Graça Brandão, Lisboa, Portugal.

2013

- I only have eyes for you, Fundação Eva Klabin, Rio de Janeiro, Brasil.
- Narciso, Oi Futuro- Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil.
- Horizonte Refletido. Bienal de Cerveira, Portugal.

2011

- Pieces, Galeria Nara Roesler, São Paulo, Brazil
- Alucinação à Beira-mar, Galeria Laura Alvim, Rio de Janeiro, Brazil.

2010

- Evento (Projeto Ocupas), Palácio da Aclamação, Salvador, Brazil.

2009

- Portraits, Galeria Artur Fidalgo, Rio de Janeiro, Brazil.
- Figures, Galeria Bolsa de Arte de Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil.
- Laughing Container, Zeppelin University, Friedrichshafen, Germany.
- Frequências, Museu da Imagem e do Som (MIS), Sao Paulo, Brazil.
- ROMARIO with Giancarlo Neri, Galeria Progetti, Rio de Janeiro, Brazil.

2008

- Laughing Mask, Butcher's, London, UK.
- É da sua natureza, Oi Futuro, Rio de Janeiro, Brazil.
- Logradouro, Blanca Soto Arte, Madrid, Spain.

2007

- Galeria Nara Roesler, Sao Paulo, Brazil.

2006

- Eclético, Galeria Sopro, Lisbon, Portugal.

2005

- Laura Marsiaj Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brazil.

2004

- Logradouro, MariAntonia, Centro Universitário da USP, Sao Paulo, Brazil.
- Funceb, Buenos Aires, Argentina.

2003

- Loop, Espaço Capacete, Rio de Janeiro, Brazil.

2002

- Galeria Nara Roesler, Sao Paulo, Brazil.
- Museu Vale do Rio Doce, Vitoria, Brazil.
- Galeria Arte Futura, Brasília, Brazil.
- Logradouro, Laura Marsiaj Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brazil.

2001

- Laura Marsiaj Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brazil.
- Paço das Artes, Sao Paulo, Brazil.

2000

- Galeria Sergio Milliet, Funarte, Rio de Janeiro, Brazil.
- Eclético, site-specific installation at Castelinho do Flamengo, Rio de Janeiro, Brazil.

1995

- Paço Imperial, Rio de Janeiro, Brazil.

1994

- Galeria Sérgio Porto, Rio de Janeiro, Brazil.

1992

- Centro Cultural São Paulo, Sao Paulo, Brazil.

1990

- Galeria Sérgio Porto, Rio de Janeiro, Brazil.

GROUP EXHIBITIONS (SELECTION UNTIL 2009)

2015

- TRio – Tridimensional Intern'l Rio Biennial 2015 CCBB, Rio de Janeiro, Brazil.
- Ficções, curated by Daniela Name, Caixa Cultural, Rio de Janeiro, Brazil.
- Imaterialidade, curated by Adon Peres e Ligia Canongia, SESC Belenzinho, São Paulo.
- Encruzilhada, curated by Bernardo Mosqueira, EAV Parque Lage, Rio de Janeiro Brazil.
- Retratos, The Last Headline, curated by Ricardo Sardemberg, Galeria Bergamin, São Paulo, Brazil.
- Universo, curated by Fábio Faisal, Galeria Carbono, São Paulo, Brazil.

2014

- Prática Portátil, Galeria Nara Roesler, São Paulo.
- Mostra Carioca, MAM-RJ, Rio de Janeiro, Brazil.
- Cães sem plumas, Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, Recife, Brazil.
- Duplo Olhar: Um Recorte na Coleção de Sérgio Carvalho, Paço das Artes, São Paulo, Brazil.
- Art Design: Diálogo entre dos épocas, Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid, Spain.

2013

- Rio de imagens, MAR - Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro, Brazil.
- 20 Bordallianos do Brasil - Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon, Portugal.
- Cães sem plumas [prólogo] – curated by Moacir dos Anjos, Galeria Nara Roesler, SP, Brasil.
- Dark paradise - curadoria Tim Goossens, Galeria Nara Roesler, São Paulo, Brasil.
- Coleção Itaú de fotografia brasileira - Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, Brasil; Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard - Palácio das Artes, Belo Horizonte, Brasil.
- Bola na rede. Fundação Nacional de Arte, Brasília, Brasil.
- Agenda Santiago - Centro de Arte Caja de Burgos, Burgos, Espanha.
- Brasil vívido. Sotheby's S|2, Nova Iorque, EUA.
- Travessias 2. Galpão Bela Maré, Rio de Janeiro.

2012

- Agenda Santiago, Museu da Arte Contemporâneo, Quinta Normal, Santiago, Chile.
- BUZZ, Galeria Nara Roesler, São Paulo.

- 2nd World Creativity Biennial, Rio de Janeiro, Brazil.
- From the Margin to the Edge, Somerset House, London, UK.
- Humour, Seriously, Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg, Denmark.
- Turbolenze, Museo Pecci Milano, Milan, Italy.
- This is Brazil!, Palacio de Exposiciones Kiosco Alfonso y del PALEXCO, A Coruña, Spain.
- Destricted-BR, Screen from Barcelona, Spain.
- Espelho Refletido, Centro de Arte Hélio Oiticica, Rio de Janeiro, Brazil.
- Mostra Carioca, M. de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brazil.
- Coleção Itaú de Fotografia Brasileira, Paço Imperial, Rio de Janeiro, Brazil.

2011

- Gigante por la propia naturaleza, IVAM, Spain.
- Commercial Break, Garage Projects, 54ª Biennale di Venezia, Italy.
- Travessias, Complexo da Maré, Rio de Janeiro.

2010

- Law of the Jungle, Lehman Maupin Gallery, New York, USA.
- Crédito ou Débito, SESC, Sao Paulo, Brazil.
- Ponto de Equilíbrio, Instituto Tomie Ohtake, Sao Paulo, Brazil.
- Converging Trajectories: Crossing Border, Building Bridges, Modified Arts, Phoenix, USA.
- Paralela 2010 // A contemplação do mundo, Liceu de Artes e Ofícios, Sao Paulo.
- The Tropics - view from the middle of the globe, The Jim Thompson Art Center, Bangkok, Thailand.
- Jogos de Guerra, Memorial da América Latina, Sao Paulo, Brazil.
- Projetos (in)Provados, Caixa Cultural, Rio de Janeiro, Brazil.

2009

- After Utopia, Centro per l'Arte Contemporânea Luigi Pecci, Prato, Italy.
- Die Tropen. Iziko South African National Art Gallery, Cape Town, South Africa.
- The Fool, Northern Gallery for Contemporary Art, Sunderland, UK.
- Obranome II, Cavalariças do Parque Lage, Rio de Janeiro, Brazil.

DEL 5 DE JUNIO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2015

CRÉDITOS

FUNDACIÓN
CAJA DE BURGOS

Presidente
José M^a Leal Villalba

Director General
Rafael Barbero Martín

Directora del Área Social
Rosa María Pérez Antón

Actividad Social y Cultural
Óscar M. Martínez Sánchez

CENTRO DE ARTE
CAJA DE BURGOS

Director
Emilio Navarro

EXPOSICIÓN

Concepto
Emilio Navarro
Marcos Chaves

Coordinación
Cristina García

Gestión
Isabel Redondo

Montaje
Equipo técnico del CAB

Seguros
AON

CATÁLOGO

Edita
Fundación Caja de Burgos

Diseño Gráfico
Entreascuas

Fotografía
Jorge Martín

Fotomecánica
Pulmen

Impresión y encuadernación
Pulmen

DEPÓSITO LEGAL:
ISBN:

