

RAFAEL FRANÇA: ENTRE MÍDIAS

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
da Universidade de São Paulo

Tadeu Chiarelli • Diretor

A partir de um grande conjunto de obras de Rafael França e de seu arquivo pessoal doado ao MAC USP em 1993, o Museu vem trabalhando na conservação, documentação e catalogação de sua obra, assim como na organização do arquivo do artista, aberto a estudantes e pesquisadores.

Rafael França, com formação junto ao Departamento de Artes Plásticas da ECA USP durante os anos 1970, desde o início manteve laços fortes com esta Universidade, destacando-se como um então jovem artista comprometido, tanto com as novas tecnologias como canais de expressão, quanto com intervenções urbanas. Este seu último interesse o fará associar-se a outros dois artistas, Mario Ramiro e Hudinilson Junior, para a criação

de um dos grupos mais ativos no campo da arte, durante o final dos anos 1970 e início da década seguinte: o 3NÓS3.

Rafael França: Entre Mídias, com curadoria de Helouise Costa – que, desde 1993, dedica-se ao estudo do acervo de Rafael França – apresenta um recorte inédito da obra do artista, centrado na experiência que ele realizou com a imagem fotográfica e nas relações desta com o vídeo.

O MAC USP está certo de que, com esta mostra de França, não apenas volta a destacar a obra de um dos mais importantes artistas ligados às novas tecnologias no país nas últimas décadas, como também “presta contas” ao público do meticuloso trabalho de conservação e pesquisa que fornece as bases e justifica o papel importante de um museu público e universitário voltado para a arte contemporânea no Brasil.

Helouise Costa • Curadora

A trajetória artística de Rafael França foi breve, porém, produtiva e diversificada. Em pouco mais de dez anos, do seu período de iniciação em Porto Alegre até sua derradeira atuação no Instituto de Arte de Chicago, o artista transitou entre o desenho, a gravura, o xerox, o vídeo, as intervenções urbanas, as montagens fotográficas e as videoinstalações. De toda a sua produção as incursões no universo da fotografia permanecem ainda hoje pouco conhecidas, especialmente se comparadas com os seus vídeos e videoinstalações que nos últimos anos têm sido objeto de diversas mostras, publicações e pesquisas acadêmicas.

Esta exposição busca lançar foco sobre as experimentações realizadas por Rafael França no campo do fotográfico e sobre as possíveis relações destas com o restante de sua produção. Para

tanto foram reunidas, além de montagens fotográficas, obras em gravura, xerox e vídeo, evidenciando-se que a imagem fotográfica não tinha existência autônoma para o artista e colocava-se, sobretudo, como elemento de ligação e/ou passagem entre as diferentes mídias com as quais ele trabalhou.

O fotográfico é utilizado por Rafael França para explorar o potencial dos espaços entre mídias: é a fotografia que pode servir de base à gravura, o xerox que por vezes almeja ser fotografia e a imagem fotográfica que se origina do vídeo e reinventa as narrativas. Ao incorporar a imagem fotográfica em sua poética, França aponta para a inevitabilidade da contaminação entre mídias na contemporaneidade e, mais do que isso, evidencia o fotográfico não apenas como uma forma de produzir imagens, mas como um modo peculiar de refletir sobre o próprio trabalho no universo mais amplo das imagens híbridas e seus desdobramentos.

- 1957** Nasce Rafael Luiz Zacher França em Porto Alegre/RS
- 1973-1977** Faz cursos de desenho, pintura e litografia no Atelier Livre da Prefeitura, Porto Alegre/RS
- 1978** Muda-se para São Paulo para cursar a graduação em Artes Plásticas na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde tem como professores Regina Silveira, Julio Plaza, Carmela Gross, Evandro Carlos Jardim, Donato Ferrari, Annateresa Fabris, Jorge Carvajal e Walter Zanini, entre outros.
- 1979** Faz curso de offset no Centro de Estudos Aster, sob orientação de Regina Silveira, para o qual presta serviço de monitoria, o que lhe confere acesso facilitado ao atelier de gravura para realização de seus trabalhos; funda, juntamente com Hudinilson Junior e Mário Ramiro, o grupo 3NÓS3 voltado para a realização de intervenções urbanas; inicia experimentações com xerox.
- 1981** O fechamento do Aster acarreta o fim das pesquisas do artista com técnicas de gravura. Participa das exposições coletivas Gravura Jovem e Foto/Ideia no MAC USP.
- 1982** Obtém licenciatura em Artes Plásticas pela ECA USP; recebe bolsa de estudo da Fullbright para realizar mestrado nos EUA; fixa residência em Chicago; sua mudança para os EUA acarreta a dissolução do grupo 3NÓS3.
- 1984** Finaliza o mestrado em Artes na School of the Art Institute of Chicago, EUA, (Master of Fine Arts) e passa a transitar entre Chicago e São Paulo com intensa atividade em palestras, cursos, exposições, curadoria e participação em mostras individuais e coletivas; produz os vídeos *Reencontro* e *Getting Out*.
- 1985** Inicia atividade docente na School of the Art Institute of Chicago, EUA; participa da XVIII Bienal Internacional de São Paulo com a videoinstalação *Tempo-Espaço Descontínuo*.
- 1986** Finaliza seu segundo mestrado em Artes na School of the Art Institute of Chicago, EUA, (Master of Art History). Produz o vídeo *As if Exiled in Paradise*. Ministra a palestra *Fotografia um Apanhado Histórico-Crítico* no MAC USP.
- 1987** Ministra a palestra *Arte e Tecnologia: Expressões, Confrontos e Desdobramentos* e o curso de difusão cultural *Bienais: Percursos e Percalços* no MAC USP.
- 1988** Realiza a curadoria da Mostra de Videoarte da XIX Bienal Internacional de São Paulo; apresenta a videoinstalação Videowall na Galeria Paulo Figueiredo em São Paulo. Apresenta toda sua produção em vídeo no Espaço Vídeo MAC - Panasonic (MAC USP) e publica o texto *20 Anos de Produção Independente* no catálogo da mostra.
- 1989** Realiza a curadoria da mostra *Vídeo Arte-Chicago* apresentada no MAC USP.
- 1990** Exposição *Photomontagens* na Galeria Paulo Figueiredo em São Paulo. Lança o seu vídeo *Insônia* no MAC USP.
- 1991** Manifesta por escrito a vontade de doar seus livros para a Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes ECA USP, bem como sua coleção de vídeos, para o Museu de Arte Contemporânea MAC USP; morre em Chicago, vítima de complicações de saúde decorrentes da AIDS; logo após sua morte as suas obras em papel, a sua coleção de vídeos e o seu arquivo pessoal são doados ao MAC USP por Regina Silveira, Geraldo Rivello e Marcelo Araújo e sua biblioteca encaminhada para a ECA USP.

RAFAEL FRANÇA

Porto Alegre, RS, Brasil, 1957

Chicago, Illinois, E.U.A., 1991

Van Gogh, 1979

off set em cores sobre papel,
34,8 x 147,5 cm

Espólio Rafael França

Sem título, 1979

serigrafia sobre papel e fotocópia
sobre papel colado sobre papel,
25 x 40,8 x 0,2 cm

Espólio Rafael França

Television Sets, 1980

off set sobre papel,
50 x 65,1 cm (28,8 x 41 cm)

Espólio Rafael França

Television Sets, 1980

off set sobre papel,
50,2 x 65,1 cm (28,8 x 41 cm)

Espólio Rafael França

Television Sets, 1980

off set sobre papel,
50,2 x 65,1 cm (28,8 x 41 cm)

Espólio Rafael França

Television Sets, 1980

off set sobre papel,
50,3 x 65,1 cm (28,8 x 41 cm)

Espólio Rafael França

Ingravata, 1979

off set sobre papel,
65,3 x 272,3 cm

Espólio Rafael França

Sem título, c.1990

Série Photomontagem
fotografia em cores sobre papel
colado sobre pvc, 37,5 x 86 cm

Espólio Rafael França

Sem título, c.1990

Série Photomontagem
fotografia em cores sobre papel
colado sobre pvc, 37 x 90,5 cm

Espólio Rafael França

Sem título, c.1990

Série Photomontagem
fotografia em cores sobre papel
colado sobre pvc, 37 x 95 cm

Espólio Rafael França

Sem título, 1988/90

Série Photomontagem
fotografia polaroide colada
sobre pvc, 50,5 x 90,5 cm

Espólio Rafael França

Sem título, 1988/90

Série Photomontagem
fotografia polaroide colada
sobre pvc, 55 x 90,5 cm

Espólio Rafael França

Sem título, c.1990

Série Photomontagem
fotografia pb sobre papel,
20,8 x 35,4 cm

Espólio Rafael França

Sem título, c.1990

Série Photomontagem
fotografia em cores sobre
papel, 19,1 x 23,1 cm

Espólio Rafael França

Sem título, c.1990

Série Photomontagem
fotografia em cores sobre
papel, 17,2 x 22,5 cm

Espólio Rafael França

Sem título, c.1990

Série Photomontagem
fotografia pb sobre papel colada
sobre fotografia pb sobre papel,
18,4 x 23,6 cm

Espólio Rafael França

Sem título, c.1990

Série Photomontagem
fotografia em cores sobre papel
colada sobre fotografia em cores
sobre papel, 18,2 x 23,6 cm

Espólio Rafael França

Sem título, c.1990

Série Photomontagem
fotografia pb sobre papel,
17,9 x 14,3 cm

Espólio Rafael França

Sem título, c.1979

fotocópia sobre papel colado
sobre papel, 25 x 40,8 x 0,2 cm

Espólio Rafael França

Reencontro, 1984

vídeo 1", som, cor, 07'45"

Espólio Rafael França

Getting out, 1985

vídeo 1", som, cor, 04'39"

Espólio Rafael França

As if Exiled in

Paradise, 1986

vídeo 1", som, cor, 08'49"

Espólio Rafael França

Tadeu Chiarelli • Director

A large collection of work by Rafael França has been bequeathed to MAC USP, which has been active in the conservation, documentation and cataloguing of the artwork, as well as in the organisation of the artist's archive, open to students and researchers.

Rafael França, graduated in the 1970's at the Fine Art Department of ECA USP, maintained from the beginning strong links with this university, standing out as a then young artist committed to both new technologies as expressive channels and urban interventions. This latter interest would lead him to associate with two other artists, Mario Ramiro and Hudinilson Júnior, creating of one of the most active groups in the field of art at the end of the 1970's and beginning of the 1980's: 3NÓS3.

Rafael França: Between Media, is curated by Helouise Costa. She has, from 1993, dedicated herself to the study of Rafael França's collection, now presenting a never seen before profile of his work, centred on the artist's experience with the photographic image and its relation to video.

MAC USP is confident that, with França's exhibition, the museum not only again highlights the work by one of this country's most important artists linked to new technologies of the last few decades, but it also "settles accounts" with the public in the form of meticulous work of conservation and research, thus justifying its important role as a public and university museum geared towards contemporary art in Brazil.

Helouise Costa • Curator

Rafael França's artistic trajectory was short, but also productive and diversified. In little more than 10 years, from his beginnings in Porto Alegre to his last period at the Art Institute of Chicago, the artist moved between drawing, printmaking, photocopying, video, urban interventions, photomontages and video installations. Amidst all of his production, incursions into the universe of photography have remained unknown to the public to this day, especially when compared to his videos and video installations, which have been the object of many shows, publications and academic research in the last few years.

This exhibition seeks to focus on Rafael França's experimentations in the field of photography and on their possible relations with the rest of his production. To this end, work was gathered in addition to the photomontages, such as printmaking pieces, photocopies and videos, rendering evident that, for the artist, the photographic image did not stand autonomous and that it was placed, above all, as an element of link and/or of passage between the different media with which he was working.

The photographic is deployed by Rafael França in order to explore the potential of the spaces between media: photography can serve as a basis to printmaking, photocopying sometimes longs to be photography and the photographic image that originates in video reinvents narratives. As he incorporates the photographic image in his poetics, França points to the inevitability of the contamination between media in contemporaneity, and, more than that, he renders evident the photographic not only as a form of producing images, but as a peculiar way of reflecting about his own work in the wider universe of hybrid images and their developments.

- 1957** Rafael Luiz Zacher França is born in Porto Alegre/RS.
- 1973-1977** He attends drawing, painting and lithography courses at Atelier Livre da Prefeitura, Porto Alegre/RS
- 1978** He moves to São Paulo to graduate in Fine Arts at Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, where he is taught by Regina Silveira, Julio Plaza, Carmela Gross, Evandro Carlos Jardim, Donato Ferrari, Annateresa Fabris, Jorge Carvajal and Walter Zanini, among others.
- 1979** He attends the offset printing course at Centro de Estudos Aster, under the supervision of Regina Silveira, to whom he works as a classroom assistant, which secures privileged access to the printing workshop, allowing him to carry out his own work; he founds, together with Hudinilson Jr. and Mário Ramiro, the 3NÓS3 group, geared towards urban interventions; he starts experimentations with photocopying.
- 1981** The closure of Aster signals the end of the artist's experimentations with printmaking techniques. He participates in the group exhibitions Gravura Jovem and Foto/Ideia at MAC USP.
- 1982** He graduates in Fine Art at ECA USP; receives a Fullbright scholarship to do a Masters degree in the USA; he finds a home in Chicago; his moving to the USA causes the dissolution of the 3NÓS3 group.
- 1984** He finishes the degree in Arts at the School of the Art Institute of Chicago, EUA, (Master of Fine Arts) and works intensively between Chicago and São Paulo, active in delivering lectures, attending courses, exhibiting artwork, doing curatorial work and participating in solo and group shows; produces the videos Reencontro (Meeting Once Again) and Getting Out.
- 1985** He starts teaching at the School of the Art Institute of Chicago, EUA; participates in the XVIII São Paulo Biennale with the video installation Tempo-Espaço Descontínuo (Discontinuous Time-Space).
- 1986** He finishes his second Masters degree in Art at the School of the Art Institute of Chicago, EUA, (Master of Art History). Produces the video As if Exiled in Paradise. Delivers the lecture Fotografia um Apanhado Histórico-Crítico (Photography: a historical-critical brief) at MAC USP.
- 1987** He delivers the lecture Art and Technology: expressions, confrontations and developments (Arte e Tecnologia: Expressões, Confrontos e Desdobramentos) and the course Bienales: paths and obstacles (Bienais: Percursos e Percalços) at MAC USP.
- 1988** He curates the Video Art Show of the São Paulo Biennale; exhibits the video installation Videowall at Galeria Paulo Figueiredo in São Paulo. Presents all of his video production at Espaço Vídeo MAC - Panasonic (MAC USP) and publishes the text 20 Years of Independent Production in the show's catalogue.
- 1989** He curates the show Video Art-Chicago at MAC USP.
- 1990** Photomontagens exhibition at Galeria Paulo Figueiredo in São Paulo. Launches his video Insomnia [Insônia] at MAC USP.
- 1991** He puts down in writing his will to donate his books to the ECA USP Library, as well as his collection of videos to the University of São Paulo Contemporary Art Museum - MAC USP; dies in Chicago as a consequence of AIDS-related health complications; soon after his death his works on paper, his video collection and his personal archive are donated to MAC USP by Regina Silveira, Geraldo Rivello and Marcelo Araújo, and his library are brought into ECA USP.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	Suplente de Chefia: Ana Magalhães	Secretárias: Carla Augusto; Miriã Martins	Tesouraria: Rory Willian Pimentel; Rosineide de Assis	Teixeira; Edson Martins; Elza Alves; Emílio Menezes; Geraldo Ferreira; José de Campos; Laércio Barbosa; Luis C. de Oliveira; Luiz A. Macedo; Marcos Prado; Marcos Aurélio de Montagner; Raimundo de Souza; Renato Ferreira; Renato Firmino; Vicente Pereira; Vitor Paulino	SECRETARIA ACADÊMICA Analista Acadêmico: Ágüida F. V. Mantegna Técnico Acadêmico: Paulo Marquezini Técnico Acadêmico (PGEHA): Joana D'Arc Ramos S. Figueiredo
Reitor: Marco Antonio Zago Vice-Reitor: Vahan Agopyan Vice-Reitor Ex. Adm.: Vahan Agopyan Vice-Reitor Executivo de Relações Internacionais: Raul Machado Neto Pró-Reitor de Graduação: Antonio Carlos Hernandez Pró-Reitora de Pós-Graduação: Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa: Belmira Bueno Pró-Reitora de Cultura e Ext. Univ.: Maria Arminda do N. Arruda Secretário Geral: Ignacio Maria Poveda Velasco	Secretárias: Andréa Pacheco; Sara Vieira Valbon Docentes e Pesquisa: Cristina Freire; Helouise Costa; Ana Magalhães	Educadores: Andréa Amaral Biella; Evandro Nicolau; Maria Angela S. Francoio; Renata Sant'Anna; Sylvio Coutinho	Copa: Regina de Lima Frosino Loja: Liduína do Carmo Áudiovisual: Maurício da Silva Manutenção: André Tomaz; Luiz Antonio Ayres; Ricardo Caetano	IMPRENSA E DIVULGAÇÃO Jornalista: Sergio Miranda Equipe: Beatriz Berto; Carla Carmo	PROJETOS ESPECIAIS E PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES Chefia: Ana Maria Farinha Produtoras Executivas: Alecsandra M. Oliveira; Beatriz Cavalcanti; Claudia Assir Editora de Arte, Projeto Gráfico e Expográfico: Elaine Maziero Editoria Eletrônica: Roseli Guimarães
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA CONSELHO DELIBERATIVO Ana Magalhães; Carmen Aranha; Cristina Freire; Eduardo Morettin; Eugênia Vilhena; Georgia Kyriakakis; Helouise Costa; Katia Canton; Tadeu Chiarelli; Vera Filinto	DIVISÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DE ACERVO Chefia: Paulo Roberto A. Barbosa Suplente de Chefia: Rejane Elias Secretária: Maria Aparecida Bernardo Documentação: Cristina Cabral; Fernando Piola; Marília Bovo Lopes; Michelle Alencar Esp. em Pesquisa de Apoio em Museu: Silvia M. Meira Arquivo: Silvana Karpinski Cons. e Restauro Papel: Rejane Elias; Renata Casatti Apoio: Aparecida Lima Caetano Cons. e Restauro Pintura e Escultura: Ariane Lavezzo; Márcia Barbosa Apoio: Rozinete Silva Técnicos de Museu: Fábio Ramos; Mauro Silveira	SERV. DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO LOURIVAL GOMES MACHADO Chefia: Lauci B. Quintana Documentação Bibliográfica: Anderson Tobita; Josenalda Teles; Vera Filinto ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Chefia: Nilta Miglioli Apoio: Júlio J. Agostinho Secretárias: Regina Pavão, Sueli Dias Apoio: Luciana de Deus Contador Chefe: Francisco I. Ribeiro Filho Contador: Silvio Corado Almoxarifado e Patrimônio: Lucio Benedito da Silva Compras: Eugênia Vilhena; Nair Araújo; Waldireny F. Medeiros Pessoal: Marcelo Ludovici; Nilza Araújo	Transportes: José Eduardo da Silva; Anderson Stevanin Vigilância Chefia: Marcos de Oliveira Vigias: Acácio da Cruz; Affonso Pinheiro; Alcides da Silva; Antoniel da Silva; Antonio C. de Almeida; Antonio Dias; Antonio Marques; Carlos da Silva; Clóvis Bomfim; Custódia	SEÇÃO TÉCNICA DE INFORMÁTICA Chefia: Teodoro Mendes Neto Equipe: Roseli Guimarães; Marilda Giafarov	
DIRETORIA Diretor: Tadeu Chiarelli Vice-diretora: Cristina Freire Assessoras: Helouise Costa; Ana Maria Farinha Secretárias: Ana Lucia Siqueira; Mônica Nave	DIV. TÉCNICO-CIENTÍFICA DE EDUCAÇÃO E ARTE Chefia: Evandro Nicolau Suplente de Chefia: Andréa Amaral Biella Docentes e Pesquisa: Carmen Aranha; Katia Canton	Protocolo, Expediente e Arquivo: Cira Pedra; Maria dos Remédios do Nascimento; Maria Sales; Simone Gomes			
DIV. DE PESQUISA EM ARTE – TEORIA E CRÍTICA Chefia: Helouise Costa					

Realização

RAFAEL FRANÇA: ENTRE MÍDIAS

De 15 de março a 30 de dezembro de 2014

Curadoria: Helouise Costa
Bolsistas Aprender com Cultura e Extensão: Mônica Caroline de Abreu Silva e Natália da Silva Martins

MAC USP IBIRAPUERA • www.mac.usp.br
Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301 • Ibirapuera • São Paulo/SP • CEP: 04094-901 • Tel.: (011) 2648 0254
Terça das 10 às 21 horas, quarta a domingo das 10 às 18 horas
Segunda-feira fechado
Entrada Gratuita

Registro Fotográfico: Flávio Demarchi