

CASSINA PROJECTS

Press Release

Gustavo Nazareno
Notas pessoais de fé

curated by Deri Andrade

March 15th – April 30th, 2022

Cassina Projects is pleased to announce *Notas pessoais de fé*, the Italian debut and first solo show at the gallery by Brazilian artist **Gustavo Nazareno** (Minas Gerais *1994, lives and works in Sao Paulo, BR), curated by Deri Andrade.

Presenting a new body of oil paintings and charcoals on paper, Nazareno expands on his spiritual and visual exploration of the Orishas, deities venerated by the syncretic Brazilian Umbanda cult and other religions of the African diaspora related to the Yoruba who found their way to most of the world as an emanation of the Atlantic slave trade.

Hybrid forces, ancestral spirits and mythological negotiators between human and divine world – prophets of wisdom and incarnation of historical legacies –, in Nazareno's poetic universe the Orishas are glorious figures of a poignant pantheon where African traditions, Brazilian rituals, Spiritism and Catholicism coalesce.

Through the enigmatic light-and-shadow play and the depiction of divine entities and landscape alike as allegorical, universal manifestation of beauty, Nazareno ponders on the heterogenous attributes of identity and on the nebulous contours of our earthly experience as he confronts the persistence of colonialist narration.

Gustavo Nazareno (b. 1994) was raised in Minas Gerais, Brazil, and is now living and practicing in São Paulo. Self-taught, his artistic practice is guided by oil painting and charcoal drawing, with references ranging from Renaissance and Baroque iconography to the history of fashion and its contemporary developments. His work is based on a detailed study of human anatomy and nature, in addition to carrying a personal spirituality influenced by the Afro-Brazilian Yoruba pantheon, which manifests itself with all its mythical force in the pictorial field.

***Notas pessoais de fé* - Gustavo Nazareno**

curatorial essay by Deri Andrade

A mythical energy radiates from a waterfall, enveloping the symbolism which imbues this work by Gustavo Nazareno. The central element of *Lamento as aguas* bears upon the spiritual power that the pictorial landscape conveys in the Afro-Brazilian artist's most recent works. Depicting the intensity of the myths of the orixas, his work reveals the ties between image, beauty and faith. Fairy tales he has invented serve as groundwork and inspiration for these paintings that evoke the desire to honour the Yoruba entities in a perpetual experience with the sacred.

In *Notas Pessoais de fé*, Nazareno's technical ability to give shape and unveil the faces of the orishas seems to stem from a certain intimacy with these gods of the African pantheon. As the intention of enacting them drives the action, the technical rigor gains further artifice imbued of an equally important significance. Here, it is essential to emphasize the incorporation of the landscape in his new paintings. Much like in the work mentioned above, in the other works on show the landscape is also looked at from a point of view which evokes mystery and reveals its ancestral mythological essence.

This intimacy with the orishas is one of the precepts on which Nazareno's production builds upon. When it comes to the themes he addresses, his artistic action comes in first place in written form,

CASSINA PROJECTS

as an initial gesture of narrative sophistication. In the process, the search for the unspoken is affirmed in an enigmatic way, rooted in aesthetic constructions that draw from the canons of the Renaissance. His studies are mainly based on the human body, on anatomy as process of exploration and experimentation with the image. By revealing it, what is not presented in a mythological key is also revealed, since the expression conferred to the orishas marks the point of confluence between terrestrial and spiritual planes, personified with human features. These works are created in an almost trance-like state.

Going back to the work I was discussing above, the new element assimilated into its context lives up to its title. Although the figures resting in the foreground are distinctive of the artist's production, the poetic narrative that envelops the image is hidden in the flow of its waters. In the mythology of the orishas, Oxum dominates fresh waters with wisdom and beauty and protects rivers and waterfalls. In this canvas, the orisha is not exactly represented, but fills the space symbolically, in the imminence of a movement that is about to occur in the gurgling of the waters. This tale is governed by its own unique force. As the drawing to an end of a cycle gives way to the beginning of another, this element plays out in other works of the exhibition. The intrinsic relationship which each work is bound to manifests itself as the conjuring up of something greater. It is not only the image that matters. Although the artist is in fact a creator of powerful images, his visual narrative is steeped in mysteries and intricate meanings. The layers of paint, frames of a ritualistic composition of ideas, forge a figurative language that distances itself from usual references. Figuration is a path, not a harbour.

From this relation, in which the search for what hides within springs out during the process, the images reflect the most intimate moment of creation. Human incompleteness in the presence of divine entities, leaves us with nothing but belief. It is here that Gustavo Nazareno's work finds its essence. In religions of African origin, the orishas guide us along the path, sometimes disclosing it. Within the artist's practice, this path uncovers new possibilities for interpreting and contemplating the work of art. On the threshold of these frontiers, new worlds take shape from the cosmogonies that orient them. At the crossroads of these passages, the artist asks the orishas for their blessing to continue.

Deri Andrade (b. 1987) is a Brazilian art researcher, curator, and journalist. He is currently Assistant Curator at Instituto Inhotim. He is currently pursuing a master's degree in Aesthetics and Art History at the University of São Paulo (USP). He is specializing in Culture, Education and Ethnic-Racial Relations at the Center for Latin American Studies on Culture and Communication (CELACC-USP), where he has expanded his research on Afro-Brazilian art, investigating the correlation between content and form in the narratives of black artists. Developed the Projeto Afro platform, the result of a nation-wide mapping effort of black artists, as he understands art as an important field of reach, and also a catalyst in the anti-racist struggle. He has worked at major Brazilian cultural institutions, including the Museum of Modern Art of São Paulo, Unibes Cultural, and Brincante Institute.

Opening Hours
Tuesday — Saturday | 11 am — 7 pm

Via Mecenate 76/45
20138 Milano, Italy
+39 02 3928 4131

info@cassinaprojects.com
www.cassinaprojects.com

Press Office
Silvia Macchetto
PR&communications
silvia@silviamacchetto.com
Ph. + 39 3383429581

Follow us

WeChat ID: Cassina Projects

CASSINA PROJECTS

Comunicato Stampa

Gustavo Nazareno
Notas pessoais de fé

a cura di Deri Andrade

15 Marzo – 30 Aprile, 2022

Cassina Projects è lieta di presentare *Notas pessoais de fé*, debutto italiano nonché prima mostra personale dedicata dalla galleria all'artista brasiliano Gustavo Nazareno (Minas Gerais *1994, vive e lavora a Sao Paulo, BR), curata da Deri Andrade.

Nel suo nuovo corpo di opere, composto da dipinti a olio e opere su carta, Nazareno prosegue il suo rapporto spirituale e visivo con gli Orishas, divinità venerate dal culto sincretico brasiliano Umbanda e da altre religioni della diaspora africana connesse al popolo Yoruba, le quali hanno trovato spazio nel resto del mondo come diretta conseguenza della tratta atlantica.

Forze ibride, spiriti ancestrali, intermediari mitologici tra umano e divino - portartici di saggezza nonché incarnazioni di specifiche eredità storiche - nell'universo poetico di Nazareno gli Orishas sono i gloriosi abitanti di un solenne consesso divino in cui tradizioni africane e riti brasiliani si fondono come spiritismo e cattolicesimo.

L'enigmatico gioco di luci ed ombre, la rappresentazione di entità divine e paesaggi caricati di senso allegorico, manifestazione universale della bellezza, permettono a Nazareno di riflettere sull'eterogeneità dell'identità e sull'effettiva nebulosità che caratterizza i contorni della nostra esperienza terrena, senza mancare di confrontarsi con la narrazione colonialista tutt'ora persistente.

Gustavo Nazareno (b. 1994), cresciuto a Minas Gerais, Brasile, vive e lavora a San Paolo. Artista autodidatta, la sua pratica si incentra sulla produzione di dipinti ad olio e disegni a carboncino, in un gioco di riferimenti che spaziano dall'iconografia rinascimentale e barocca alla storia della moda e ai suoi sviluppi contemporanei. Il suo lavoro prende vita da uno studio dettagliato dell'anatomia umana e della natura, oltre a caricarsi di una spiritualità privata influenzata dal pantheon Yoruba afro-brasiliano, che nella pittura si manifesta in tutta la sua forza mitica.

***Notas pessoais de fé* - Gustavo Nazareno**

saggio curatoriale di Deri Andrade

Da una cascata si sprigiona una carica mitica, che fa da cornice alla simbologia presente in questo lavoro di Gustavo Nazareno. L'elemento centrale di *Lamento as aguas* fa riferimento al potere spirituale che il paesaggio pittorico esprime nelle nuove opere dell'artista afro-brasiliano. Attraverso la forza dei miti degli Orixás, la sua opera rivela la perfetta unione tra immagine, bellezza e fede. Fiabe da lui inventate fungono da ispirazione per queste pitture che evocano il desiderio di onorare le entità Yoruba in una continua esperienza con il sacro.

In *Notas Pessoais de fé*, l'abilità tecnica di Nazareno nel dare forma a tratti e volti degli orisha risulta mossa da una certa intimità nei confronti di queste divinità del pantheon africano. Quando la sua intenzione è quella di rappresentarle, il rigore tecnico che lo guida acquisisce un ulteriore artificio impregnato di valenza altrettanto significativa. Così, diventa imprescindibile mettere in risalto l'inserimento del paesaggio nelle sue ultime tele. Come nel lavoro che apre questo componimento, anche negli altri dipinti in mostra il paesaggio è osservato da un punto di vista che ora invoca un mistero e ora ne rivela l'essenza mitologica ed ancestrale.

CASSINA PROJECTS

L'intimo rapporto con gli orisha è uno dei precetti su cui la produzione di Nazareno si incentra. Con riferimento ai temi che affronta, la sua azione artistica avviene in primis in forma scritta, come un gesto iniziale impregnato di sofisticazione narrativa. Nel processo, la ricerca del non detto si rivela nel quadro in modo enigmatico, radicata in costruzioni estetiche che rimandano ai canoni del Rinascimento. I suoi studi sono principalmente basati sulla forma del corpo umano, sull'anatomia come procedimento di esplorazione e sperimentazione con l'immagine. Quando quest'ultima viene rivelata, viene a rivelarsi anche ciò che non è presentato in chiave mitologica, dal momento che l'espressione conferita agli orisha è il punto di confluenza tra il piano terrestre e quello spirituale, personificato con fattezze umane. Questi lavori sono creati in uno stato di semi-trance.

Prendiamo come esempio, ancora una volta, l'opera sulla quale discorrevo sopra. Il nuovo elemento inserito nel suo contesto è all'altezza del suo titolo. Sebbene le figure che riposano in primo piano siano caratteristiche della produzione dell'artista, la narrativa poetica che avvolge l'immagine si nasconde nel fluire delle sue acque. Nella mitologia degli orisha, Oxum domina le acque dolci con saggezza e bellezza, protegge fiumi e cascate. In questa tela, l'orisha non è rappresentato direttamente, ma riempie lo spazio simbolicamente, nell'imminenza di un movimento che sta per verificarsi nel gorgoglio delle acque.

Questa favola è governata da una forza propria e unica. Come all'avvicinarsi della fine di un ciclo che prelude all'inizio di un altro, ciò viene ripetuto in altri lavori della mostra. La relazione intrinseca che lega ogni lavoro si manifesta nella creazione di qualcosa di più grande. Non è solo l'immagine a contare. Per quanto l'artista sia di fatto creatore di immagini forti, la sua narrazione visiva è imbevuta di misteri e significati complessi. Gli strati di pittura, tasselli di una composizione ritualistica di idee, forgianno un linguaggio figurativo che prende le distanze da riferimenti consolidati. La figurazione è un cammino, non un porto sicuro.

Da questa relazione, in cui la ricerca di ciò che è dentro emerge durante il processo, le immagini riflettono il momento più intimo della creazione. Stante l'incompiutezza umana al cospetto delle entità divine, non ci rimane altro che il credo. È qui che il lavoro di Gustavo Nazareno trova la sua essenza. Nelle religioni di origine africana gli orisha ci guidano attraverso il cammino, a volte aprendolo. Nella pratica dell'artista questa strada svela nuove possibilità tramite cui interpretare e contemplare l'opera d'arte. Sulla soglia di queste frontiere, nuovi mondi prendono forma a partire dalle cosmogonie che li orientano. Dal punto d'incontro di questi passaggi, l'artista chiede agli orisha la benedizione per proseguire.

Deri Andrade (b. 1987) è un ricercatore, curatore e giornalista brasiliano. Oltre a ricoprire il ruolo di Assistant Curator all'Istituto Inhotim, attualmente è impegnato nel conseguimento della laurea specialistica in Estetica e Storia dell'arte presso l'University of São Paulo (USP). Specializzando in Cultura, Educazione e Relazioni Etnico Razziali al Center for Latin American Studies on Culture and Communication (CELACC-USP), ha approfondito la sua ricerca sull'arte afro-brasiliana, investigando la correlazione tra contenuto e forma nella narrazione degli artisti afrodiscendenti. Ritenendo l'arte come un fondamentale campo di studio, nonché un catalizzatore nella lotta al razzismo, Andrade ha inoltre contribuito allo sviluppo della piattaforma Projeto Afro, risultato di una mappatura nazionale del lavoro degli artisti di colore. Ha lavorato presso importanti istituzioni culturali brasiliane, tra cui il Museum of Modern Art di San Paolo, Unibes Cultural, e il Brincante Institute.

Orari di apertura:
Martedì – Sabato | 11 – 19

Via Mecenate 76/45
20138 Milano, Italia
+39 02 3928 4131

info@cassinaprojects.com
www.cassinaprojects.com

Press Office
Silvia Macchetto
PR&communications
silvia@silviamacchetto.com
Ph. + 39 3383429581

WeChat ID: Cassina Projects

