

RGЯ

**MARCELO
CIDADE**

**O VENTO
EXPERIMENTA
O QUE
IRÁ FAZER
COM
SUA
LIBERDADE**

19 DE SEPTIEMBRE - 9 DE NOVIEMBRE

MARCELO CIDADE:

O vento experimenta o que irá fazer com sua liberdade... (Modalidades del viento en tiempos de libertad...)

Marcelo Cidade (São Paulo, 1979) adquirió una amplia reputación internacional gracias a su diálogo crítico con los legados de las vanguardias brasileñas del siglo pasado. Su aproximación distópica a las ideas utópicas difundidas en São Paulo y Río de Janeiro por diferentes grupos artísticos y tendencias arquitectónicas entre las décadas de 1940 y 1970, ha producido una serie de icónicas obras contemporáneas en las que, mediante el uso de nuevos materiales, Cidade trae al presente problemáticas no resueltas. La materialidad es central en la práctica de este artista, tal y como se expresa en la incorporación en su obra de tipologías de diseño que representan un determinado tejido urbano, sus zonas grises y sus tensiones. Tal vez la obra que mejor logra describir la relación de Cidade con el pasado y el contexto sea su escultura *Tempo suspenso de un estado provisorio* (2011), un panel de vidrio perforado por un agujero de bala y montado sobre un caballete creado por Lina Bo Bardi para el Museu de Arte de São Paulo. El gesto de Cidade, que se propuso desestetizar la célebre museografía de esta arquitecta radical, reposicionó al arte como una ventana política a la realidad. La obra —que ahora pertenece a la colección del MASP—, propone un vínculo mordaz entre el museo y el contexto político social de São Paulo.

Lo que hoy suele entenderse como una ciudad o pueblo no es otra cosa que la suma de las partes de la vida (y la muerte) que habita y reverbera entre sus calles, edificios y espacios públicos. Cidade identifica acertadamente las brechas que existen entre las aspiraciones colectivas rotas, la cultura material local y los restos de la esfera pública, tanto en su ciudad natal (São Paulo), como en la Ciudad de México. Su aproximación a estos temas recuerda la máxima de Le Corbusier, quien afirmaba que los arquitectos no eran diseñadores sino organizadores de la producción y el consumo, con lo cual se anticipaba a las futuras contradicciones de una disciplina que depende precisamente de los ciclos de vida, de los desarrollos tecnológicos y, por supuesto, del capital. Desde esta perspectiva, Marcelo Cidade ha desarrollado —en sus esculturas, instalaciones, y obras bidimensionales—, un tipo de abstracción disfuncional que profundiza en los conflictos entre las políticas públicas y el comportamiento humano, uno de los problemas más difíciles a los que se enfrenta la arquitectura y el urbanismo. ¿Qué tipo de escaparates se utilizan habitualmente en México? ¿Cuáles son los colores que definen a la cultura mexicana? O ¿qué tan amigable resulta el diseño del espacio construido en relación con la creación de espacios para las interacciones espontáneas?

RGR se enorgullece de presentar en esta exposición un conjunto completo de obras de Marcelo Cidade, entre ellas *Ansiosa Ansiedade* (2024), una nueva escultura experimental creada especialmente para la exposición, que se basa en un mecanismo que funciona como una tira de Moebius. En ella, el artista se ha apropiado de un típico escaparate mexicano para crear un movimiento continuo —un elemento cinético—, que contrasta con la delicadeza del tono rosa con el que pinta su superficie. También agrega dos colores distintivos con los que cubre las paredes adyacentes de la galería, para crear así un ambiente Barraganes- co que enmarca y contiene la pieza. La obra incorpora matices, imágenes fragmentarias y sonidos procedentes de la Ciudad de México que sintetizan las preocupaciones poético-políticas del artista acerca de la abstracción como fuerza universal, y como espacio para que soplen los vientos de la libertad.

Gabriela Rangel

Projet(re) contrutivo

Tomo prestadas formas simbólicas del movimiento concretista brasileño, en este caso dos obras del artista Hermelindo Fiaminghi, *Triangulos com Movimento Diagonal*, 1956 y *Triangulos com Movimento Spiral*, 1956 y reproduzco estas formas utilizando como soporte mantas hechas de aglomerado textil, que son comúnmente utilizadas como frazadas para cubrirse del frío que siente la creciente población sin hogar.

De esta manera, el trabajo cuestiona el concepto mismo de construcción social y el fracaso de la utopía constructivista brasileña.

MARCELO CIDADE

*Projeto (re)construtivo (triangulo
com movimento em diagonal,
H.F.), 2024*

Pintura em spray sobre manta de
aglomerado textil

210 x 165 cm

82 3/4 x 65 in

(MCI020)

MARCELO CIDADE

*Projeto (re)construtivo (triangulo
com movimento espiral H.F.),
2024*

Pintura en spray sobre manta de
aglomerado textil

218 x 167 cm

85 3/4 x 65 3/4 in

(MCI021)

Realidad placebo

En *Realidad placebo* reproduzco papeletas de LSD con escenas de enfrentamientos entre manifestantes y policías. Las papeletas no provocan delirio, ya que los paquetes empleados son placebos sin ninguna carga real de la droga. En lugar de "viajar" con la acción que se ve en las imágenes, nos enfrentamos a la realidad de los hechos.

MARCELO CIDADE

UCD - Occupy - Pepper - Spray,

Series: Realidade placebo, 2014

Inyección de tinta sobre papel

fotográfico

Enmarcado:

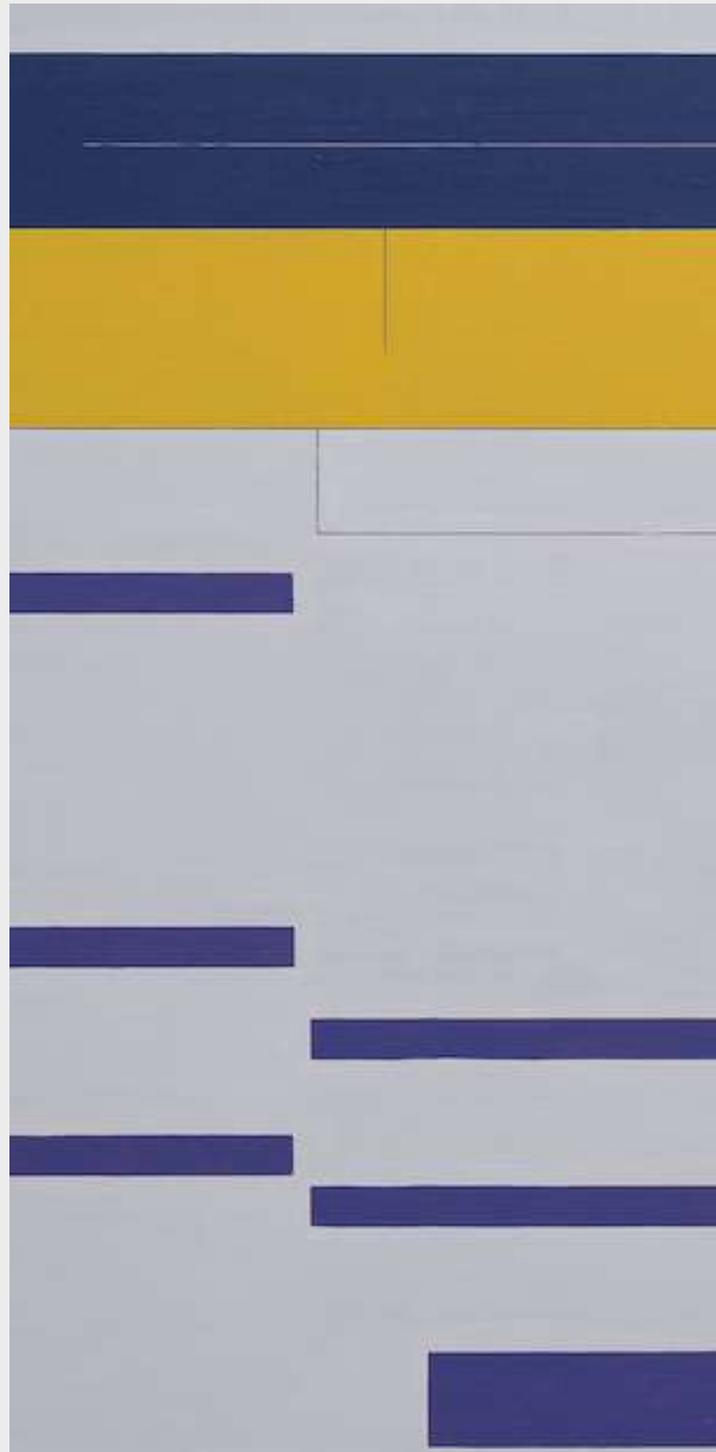
30.5 x 38.5 cm

12 x 15 1/4 in

(MCI003)

Tentativa de borrar lo cotidiano

En mi práctica diaria, pinto sobre el periódico local, borrando las palabras e imágenes que aparecen en él. A través de este proceso, destaco los patrones gráficos que emergen, transformando lo cotidiano en una exploración visual de formas y significados ocultos.

MARCELO CIDADE

Tentativa de apagar o cotidiano

05,, 2018 - 2023

Acrílico papel de periódico
montado en placa de aluminio y
barra de aluminio

57 x 68 cm c/u

22 1/2 x 26 3/4 in c/u

(MCI002)

RGЯ

Projecto concreto brasileiro

Esta obra es una escultura de hormigón en forma de libro, cuyo modelo está basado en un libro de arte concreto referencial escrito por la historiadora de arte brasileira Aracy Amaral.

MARCELO CIDADE

Projeto concreto brasileiro, 2024

Cemento, guante de papel
procedente del libro: «Proyecto
de construcción brasileña en el
arte, edición facsímil, Aracy
Amaral»

23 x 16 x 2.5 cm

9 x 6 1/4 x 1 in

(MCI018)

Ansiosa ansiedad

Se caracteriza por una estructura mecánica que sostiene una cortina de metal, similar a las que vemos en la ciudad protegiendo mercados, tiendas y talleres, simbolizando así una especie de frontera doméstica entre el espacio público y privado. Subvierte su función original cuando propongo un movimiento cíclico, distorsionando la comprensión del interior y del exterior. Su movimiento continuo propone un estado de hipnosis en conflicto con el estado de ansiedad que la inseguridad económica nos hace manifestar con relación al arte cinético y el abstraccionismo.

MARCELO CIDADE

Ansiosa ansiedade, 2024

Puerta, estructura y motor de hierro

350 x 300 cm

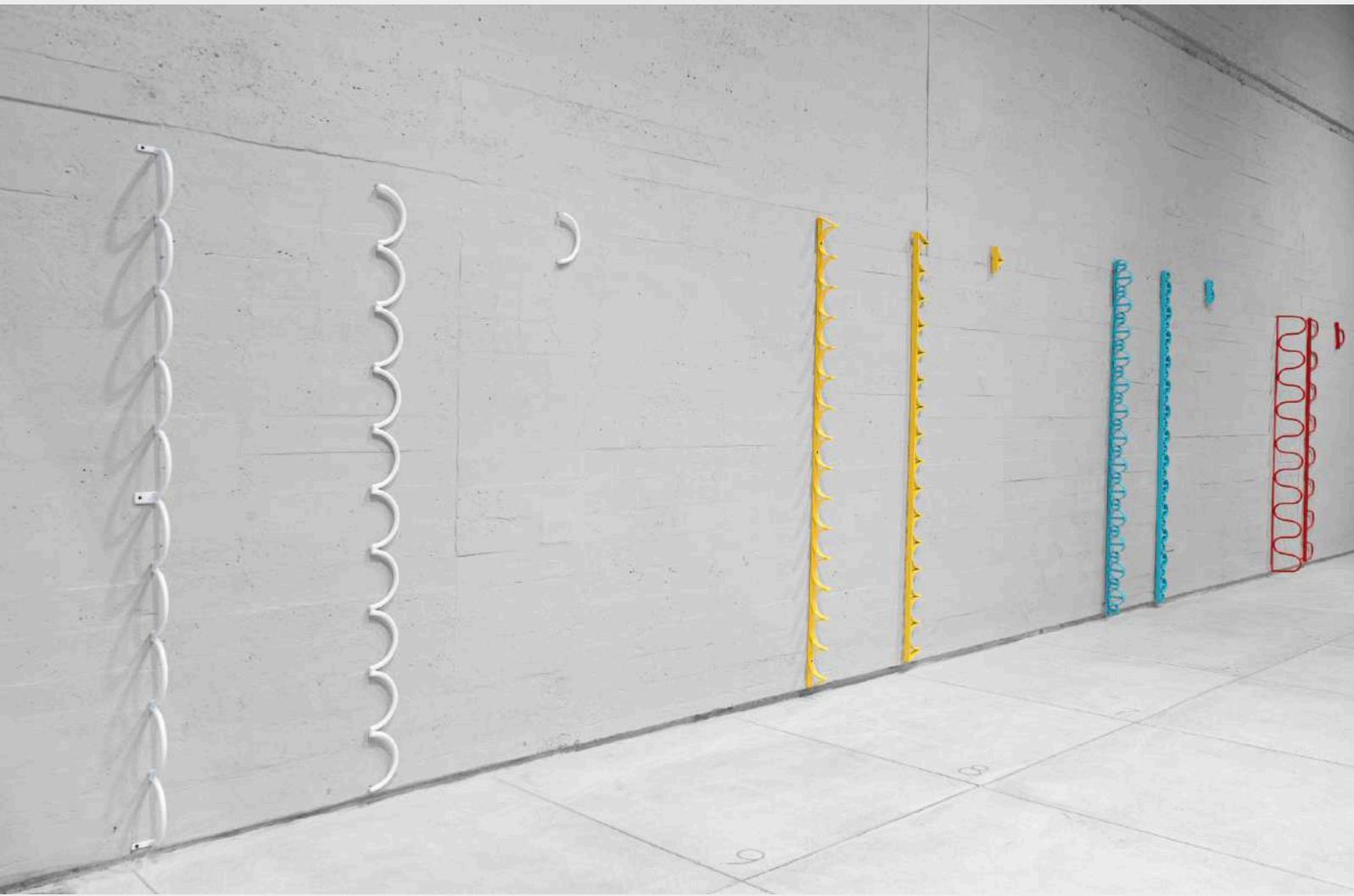
137 3/4 x 118 in

(MCI017)

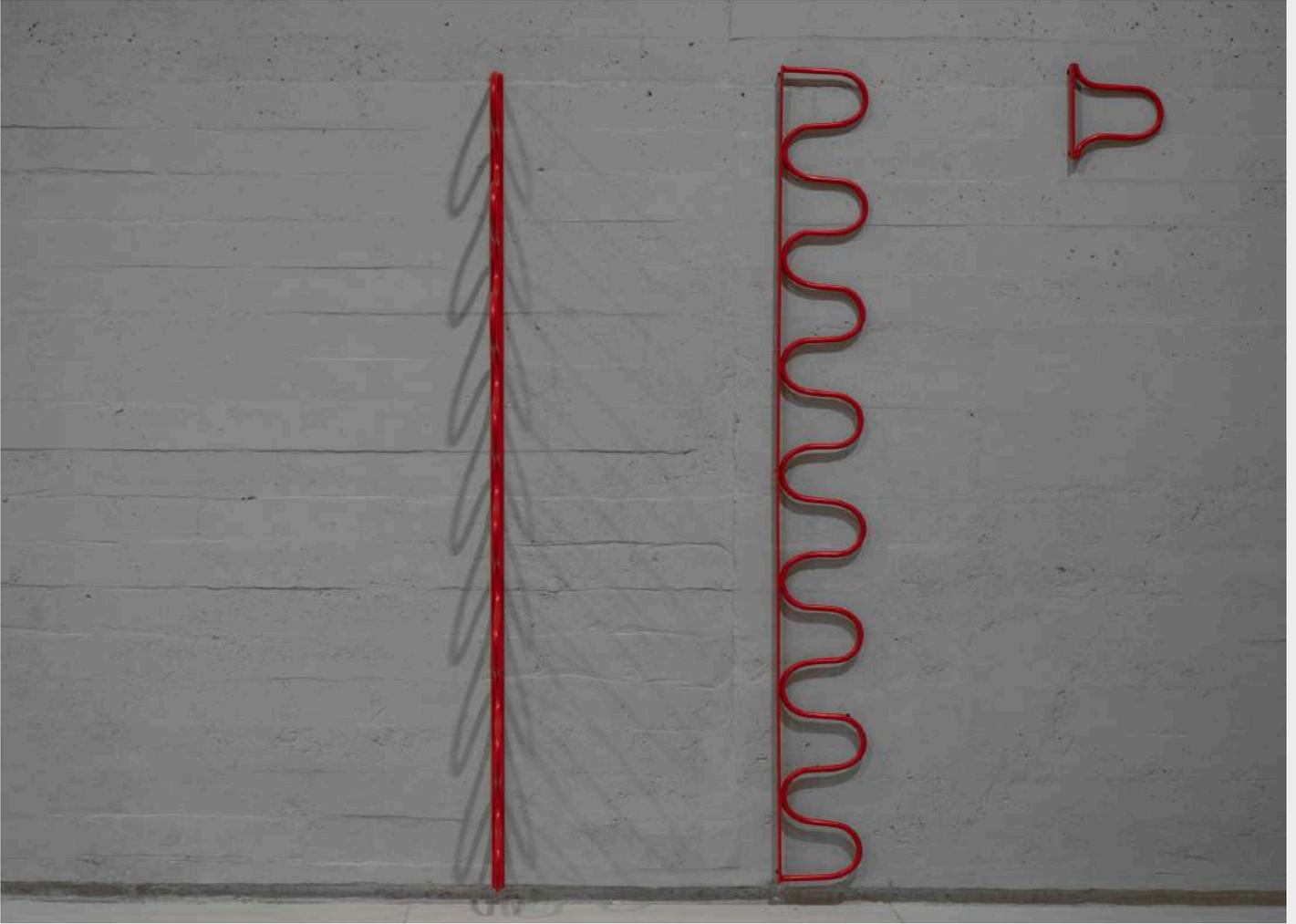
Escala disciplinar

La serie de trabajos titulada *Escala disciplinaria* se enmarca en una investigación tipológica sobre los métodos y formas utilizados en las grandes ciudades para controlar el uso y acceso de los transeúntes a las zonas y espacios públicos. Más concretamente, este método está destinado a la exclusión y no a la utilización del espacio urbano, y se le conoce como elementos arquitectónicos hostiles. He notado el uso de estos elementos en diferentes ciudades y cada vez me intriga más esta dualidad entre función y disfunción en el propósito principal de la arquitectura, generando la exclusión del cuerpo humano con relación al llamado espacio público.

En *Escala disciplinaria* me apropio de estas formas de exclusión y hago una asociación con la estatura promedio de la población brasileña, para darle singularidad a cada pieza y trazar una relación directa con la idea de organismo público. Presento estas piezas como si fueran cortes arquitectónicos: una vista frontal, una vista lateral y un detalle, enfatizando el carácter antropológico de esta investigación.

RGЯ

MARCELO CIDADE

Escala Disciplinar 15, 2019 - 2024

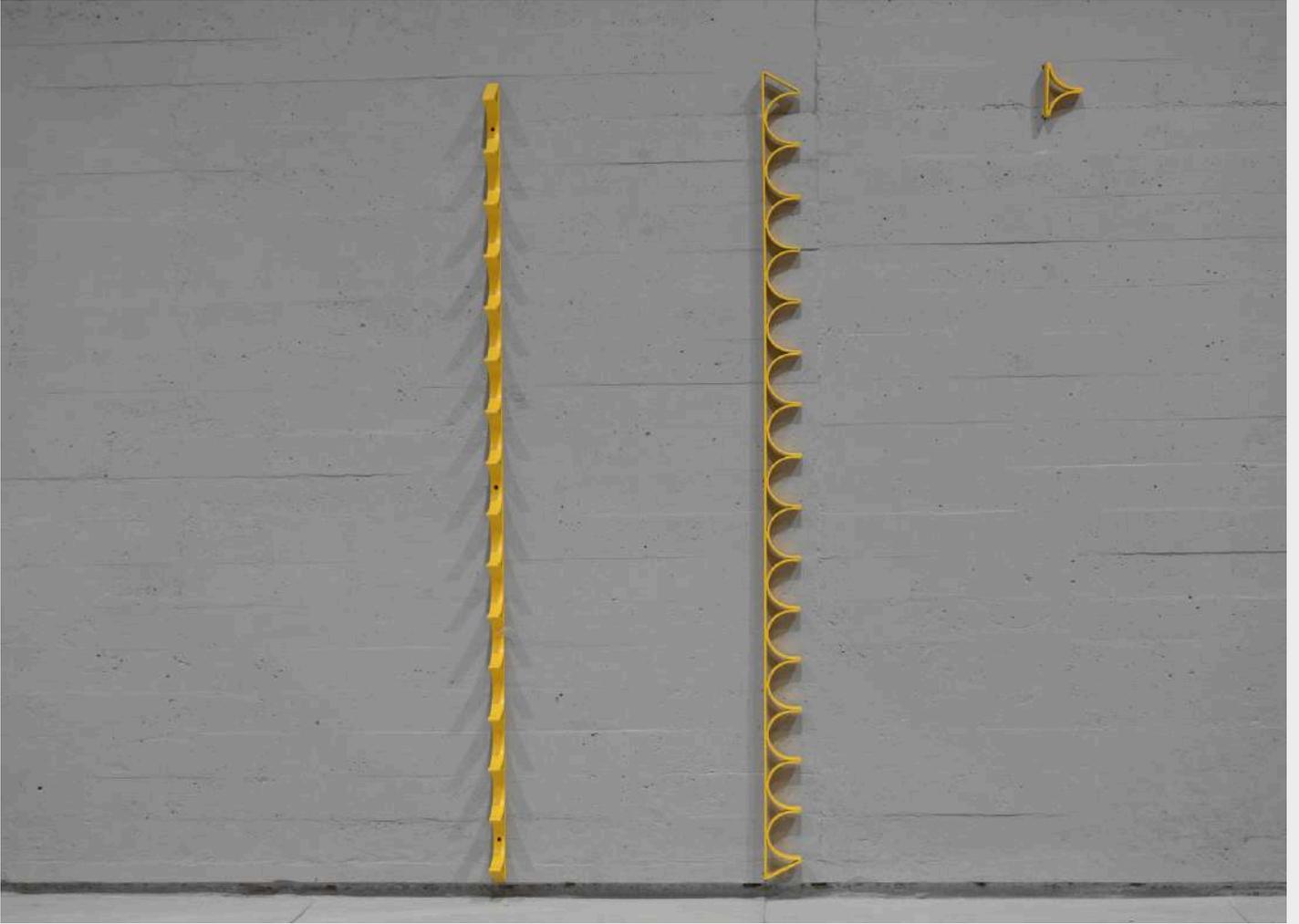
Hierro pintado, esmalte sintético
al agua

171.5 x 140 x 17.5 cm

67 1/2 x 55 x 7 in

(MCI012)

RGЯ

MARCELO CIDADE

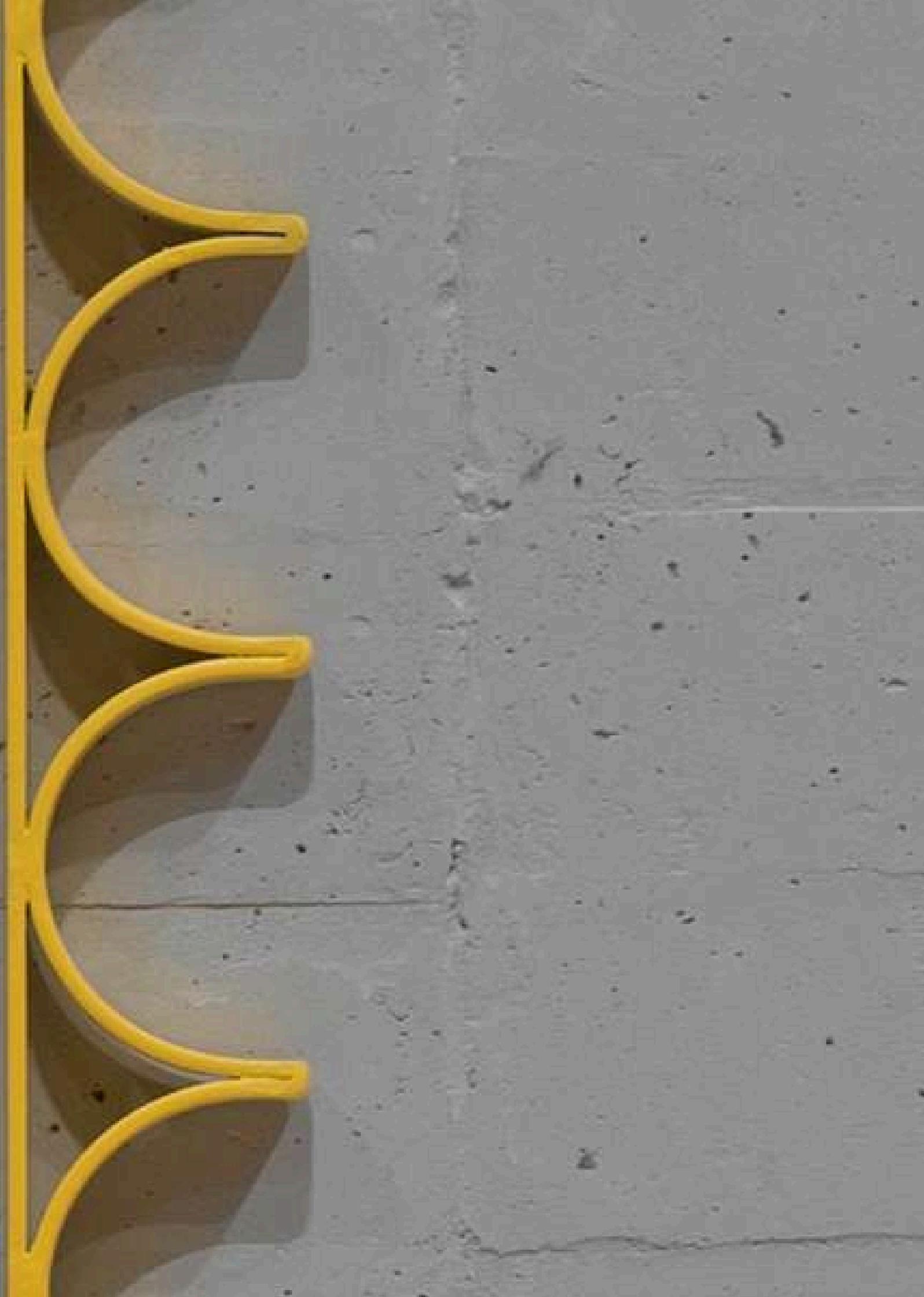
Escala Disciplinar 13, 2019 - 2024

Hierro pintado, esmalte sintético
al agua

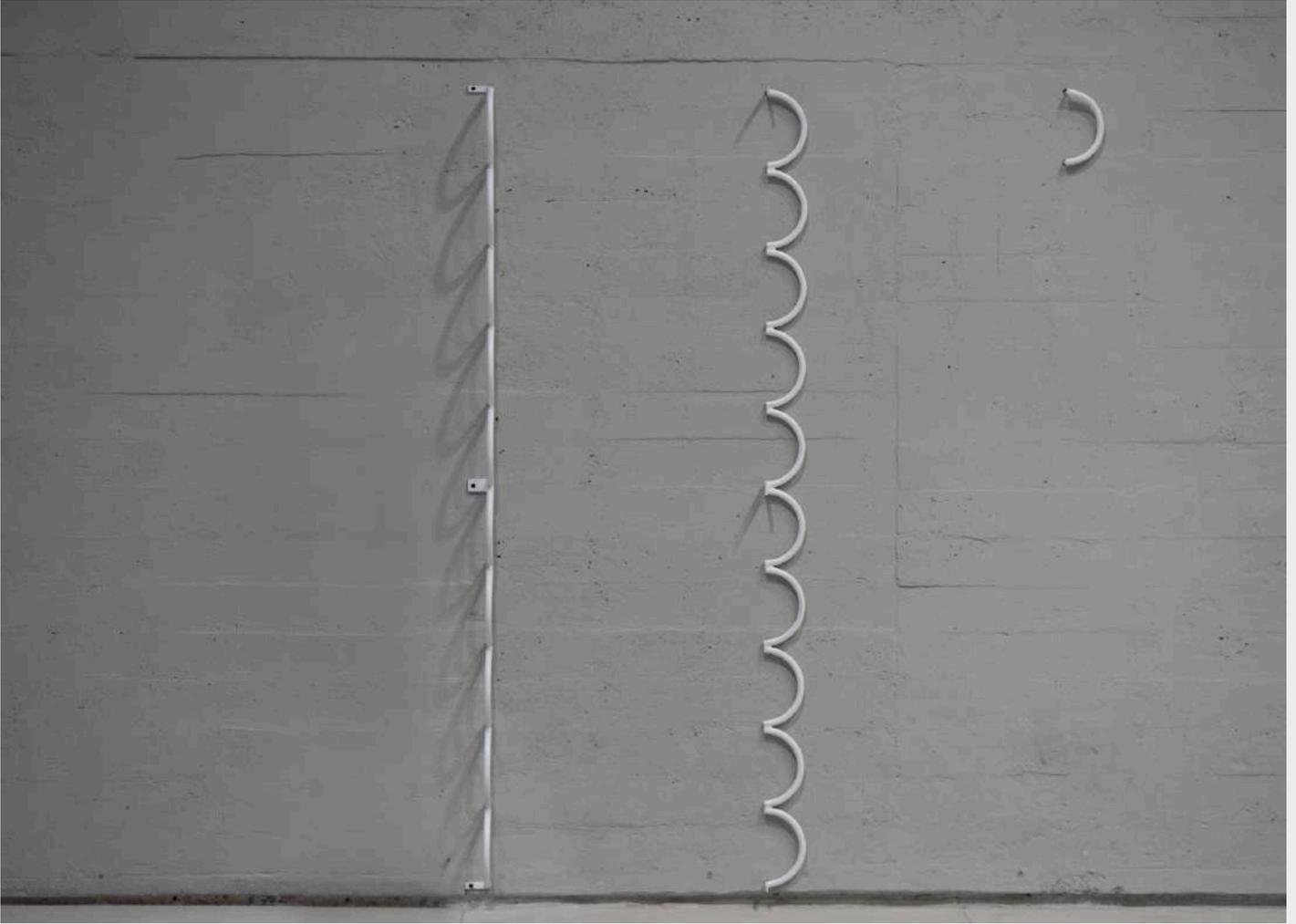
177 x 127.5 x 8.5 cm

69 3/4 x 50 1/4 x 3 1/4 in

(MCI010)

RGЯ

MARCELO CIDADE

Escala Disciplinar 16, 2019 - 2024

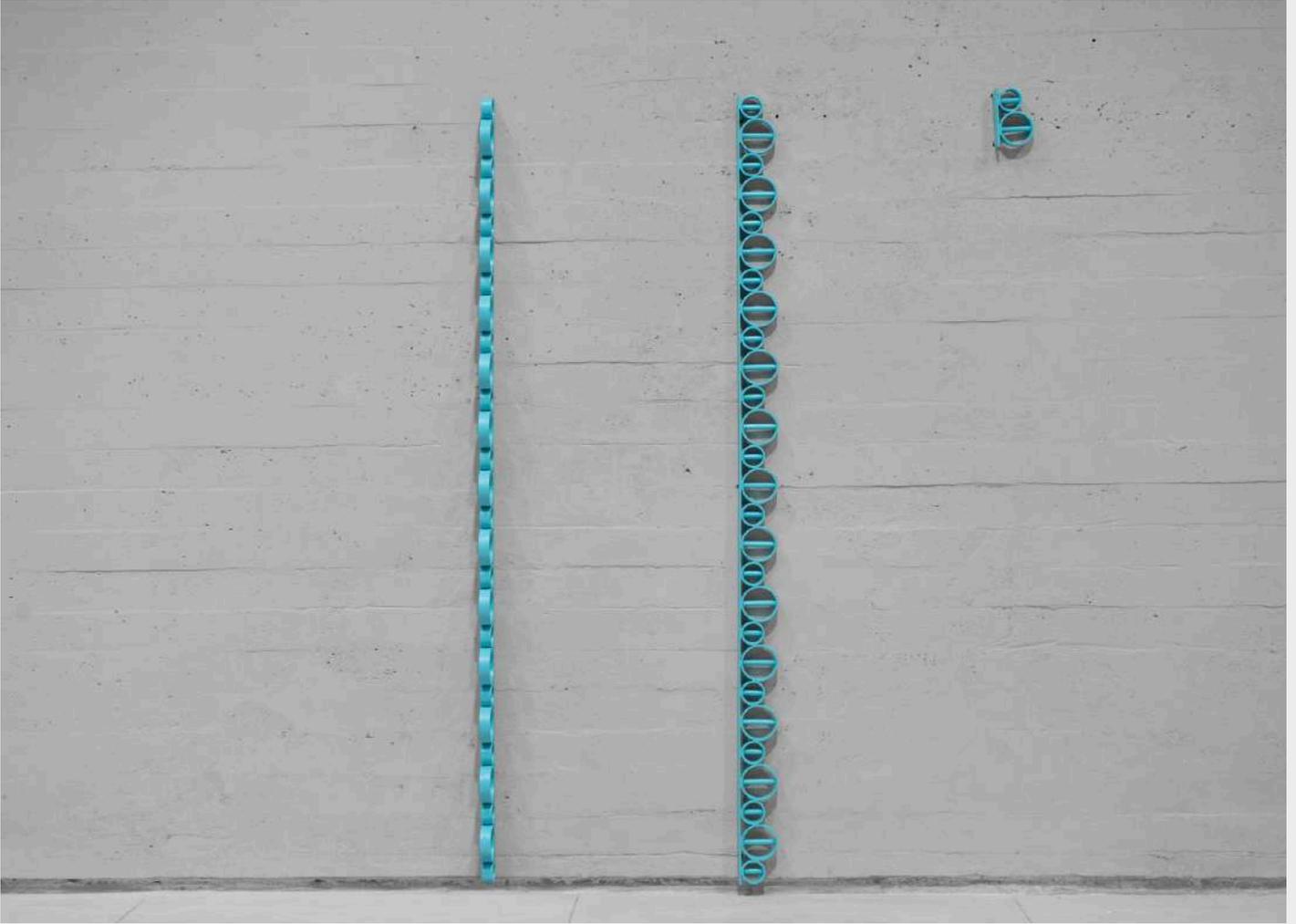
Hierro pintado, esmalte sintético
al agua

162 x 127.5 x 8.5 cm

63 3/4 x 50 1/4 x 3 1/4 in

(MCI026)

RGЯ

MARCELO CIDADE

Escala Disciplinar 14, 2019 - 2024

Hierro pintado, esmalte sintético
al agua

185 x 127.5 x 9.5 cm

72 3/4 x 50 1/4 x 3 3/4 in

(MCI011)

Sin título (mochila) 4

Una mochila de reparto de comida, utilizada por trabajadores del ramo, está llena de cemento para aludir al peso de la exposición de este tipo de trabajos por parte de las aplicaciones de reparto a domicilio. El cemento anula el uso y función de esta mochila para hacernos reflexionar sobre la relación entre el espacio público y el sistema neoliberal de explotación de la fuerza laboral.

MARCELO CIDADE

Untitled (mochila) 4, 2024

Cemento, poliestireno, mochila
de reparto de alimentos

50 x 50 x 80 cm

19 3/4 x 19 3/4 x 31 1/2 in

(MCI013)

Papel Moneda (billetes de pesos mexicanos borrados por Marcelo Cidade)

Esta obra aborda cuestiones relacionadas con la explotación del tiempo de trabajo en la sociedad neoliberal, y la consecuente pérdida de derechos humanos que involucra esta problemática. He notado el aumento de una situación recurrente en las calles de São Paulo, que consiste en la utilización de botellas de plástico para orinar en espacios públicos por parte de los repartidores y conductores que trabajan en aplicaciones, debido a la falta de baños públicos y a la dificultad de interrumpir su jornada de trabajo para realizar sus necesidades vitales. Aprovecho esta situación para materializar mi propia relación laboral, por lo que la obra consiste en presentar una botella de Coca-Cola de 600ml que contiene mi orina, equivalente a un día de trabajo.

MARCELO CIDADE

*Resíduo privado de um corpo
laboral explorado, 2024*

Orina, botella de plástico de
600ml de Coca Cola

25 x 7 x 7 cm

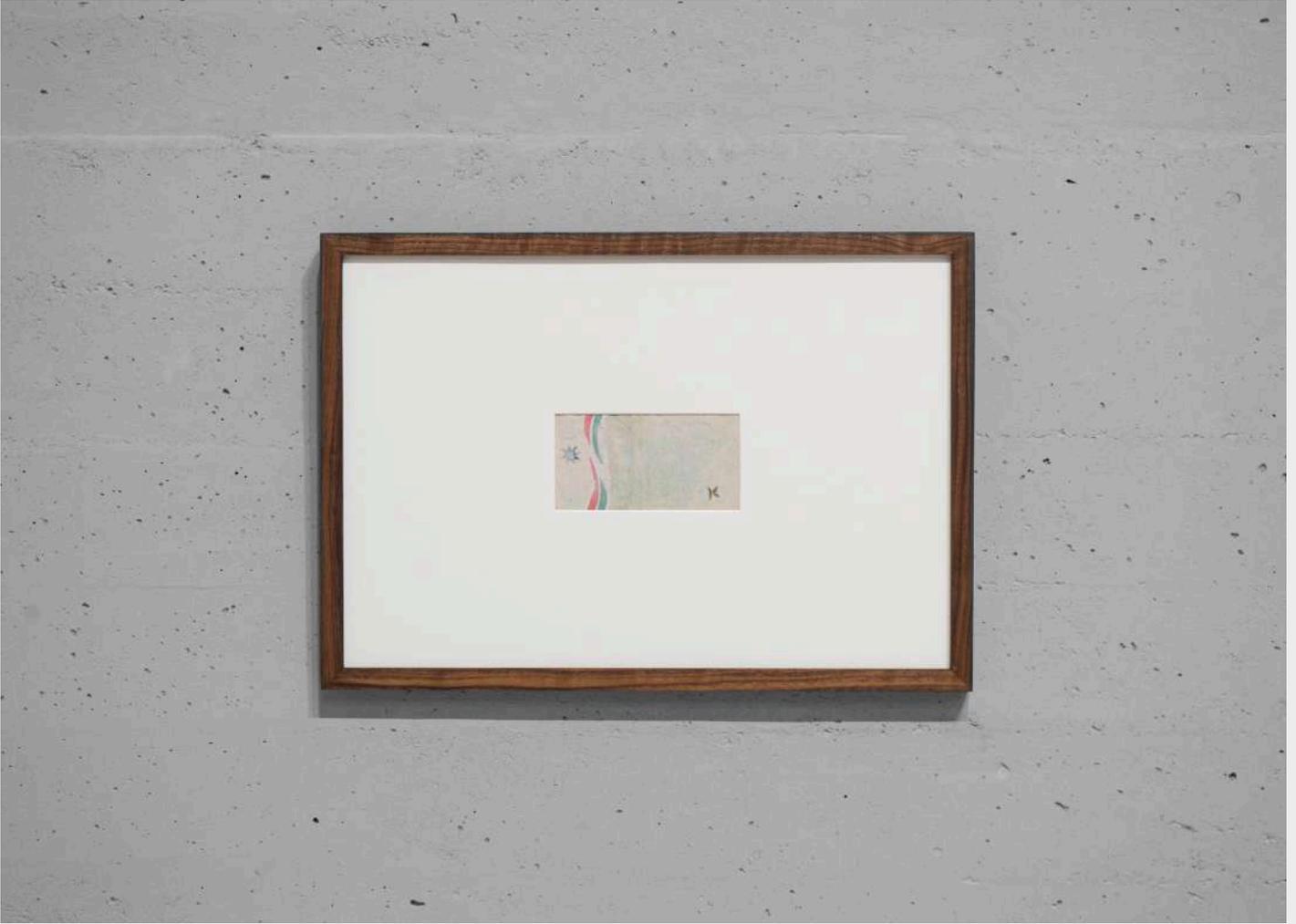
9 3/4 x 2 3/4 x 2 3/4 in

(MCI014)

PAPEL MONEDA (billetes de pesos mexicanos borrados por Marcelo Cidade)

Seis billetes de pesos mexicanos fueron borrados con cloro. La acción del borrado del valor original de este billete, le devuelve al papel su característica primaria, criticando el sistema económico monetario, sus relaciones materiales y de valor.

MARCELO CIDADE

Papel moeda (Billete de 20 pesos mexicanos borrado por Marcelo Cidade), 2024

Papel moneda

Sin enmarcar:

6.5 x 12.2 cm

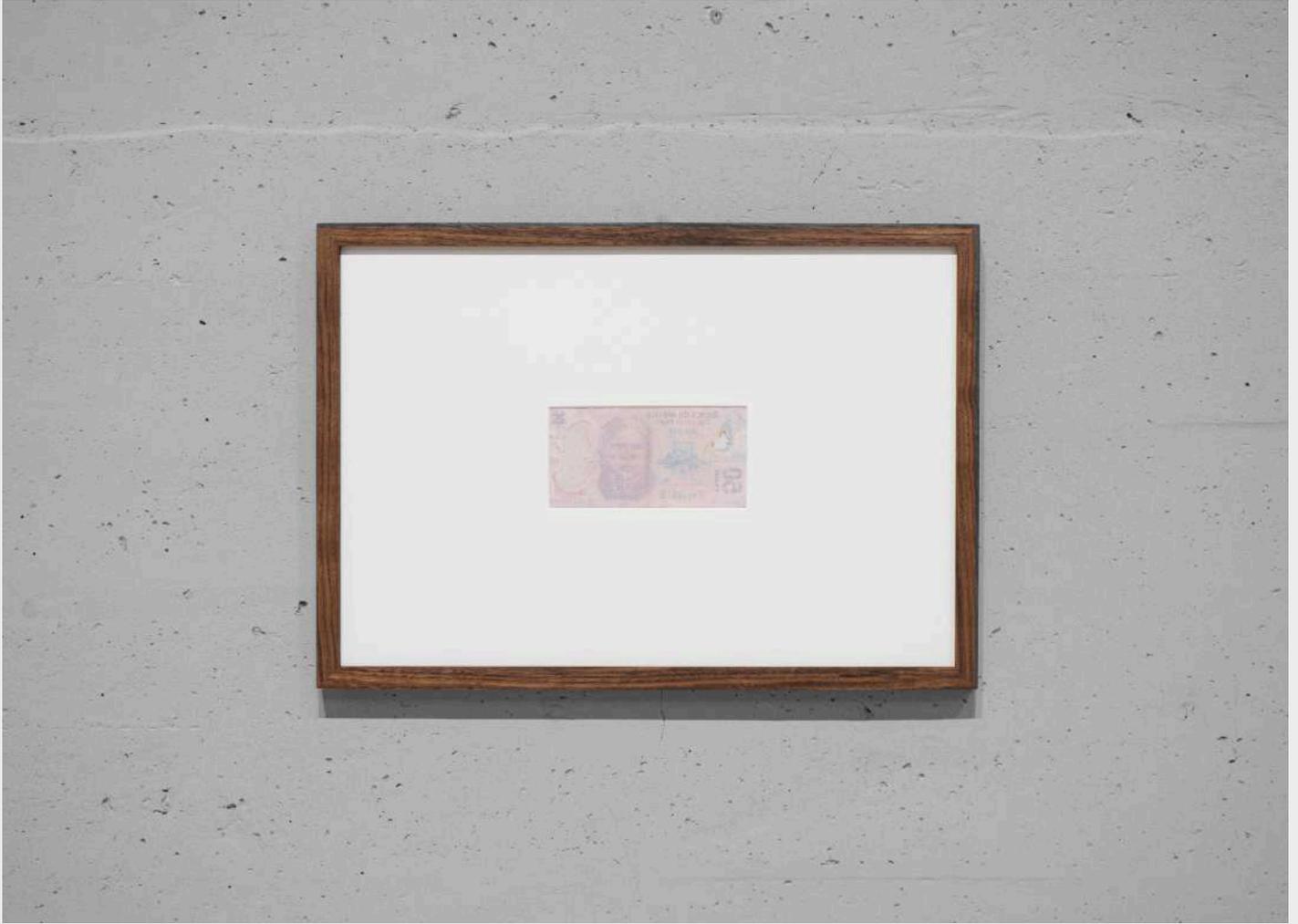
2 1/2 x 4 3/4 in

Enmarcado:

42 x 30 cm

16 1/2 x 11 3/4 in

(MCI022)

MARCELO CIDADE

Papel moeda (Billete de 50 pesos mexicanos borrado por Marcelo Cidade), 2024

Papel moneda

Sin enmarcar:

6.5 x 12.5 cm

2 1/2 x 5 in

Enmarcado:

42 x 30 cm

16 1/2 x 11 3/4 in

(MCI024)

MARCELO CIDADE

Papel moeda (Billete de 100 pesos mexicanos borrado por Marcelo Cidade), 2024

Papel moneda

Sin enmarcar:

6.5 x 13.2 cm

2 1/2 x 5 1/4 in

Enmarcado:

42 x 30 cm

16 1/2 x 11 3/4 in

(MCI015)

MARCELO CIDADE

Papel moeda (Billete de 200 pesos mexicanos borrado por Marcelo Cidade), 2024

Papel moneda

Sin enmarcar:

6.5 x 14 cm

2 1/2 x 5 1/2 in

Enmarcado:

42 x 30 cm

16 1/2 x 11 3/4 in

(MCI023)

MARCELO CIDADE

Papel moeda (Billete de 500 pesos mexicanos borrado por Marcelo Cidade), 2024

Papel moneda

Sin enmarcar:

6.5 x 14.5 cm

2 1/2 x 5 3/4 in

Enmarcado:

42 x 30 cm

16 1/2 x 11 3/4 in

(MCI016)

MARCELO CIDADE

Papel moeda, 2024

Papel moneda

Sin enmarcado:

6.5 x 15.4 cm

2 1/2 x 6 in

Enmarcado:

42 x 30 cm

16 1/2 x 11 3/4 in

(MCI025)

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

MARCELO CIDADE

(São Paulo, Brasil, 1979)

A través de una práctica a menudo subversiva e informal, Marcelo Cidade cuestiona los ideales de la arquitectura modernista, se apropia de los espacios urbanos y, mediante diversas operaciones estéticas, inventa nuevos lenguajes, construyendo espacios frescos y sorprendentes.

El vínculo íntimo que, para Cidade, une el arte y la vida autoriza al artista a explorar el flujo continuo y oscilante entre la esfera social y la personal. Comparando relaciones y valores sociales establecidos, Cidade crea obras que expresan conflictos sociales complejos y lleva señales y situaciones de la calle a espacios artísticos. La obra del artista enfatiza el encuentro entre arte y sociedad, sin dejar de lado la discusión sobre el lenguaje.

Uno de los intereses de Cidade es el espacio público generado en el flujo urbano y tecnológico de la sociedad de vigilancia. La ciudad es el lugar privilegiado de los acontecimientos, y es aquí donde el artista busca sus materiales de trabajo. Calles, muros, pasos elevados, plazas, y contraventanas son un desafío para su mirada.

Actualmente vive y trabaja en São Paulo, Brasil.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)

- 2024 “O vento experimenta o que irá fazer com sua liberdade”, Galería RGR, CDMX, México
- 2023 “O espaço entre eu e você”, Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil
- 2022 “Irregular”, Galleria Continua, São Paulo, Brasil
- 2021 “A retórica do poder”, Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil
- 2020 “Equivalência e desequilíbrio”, Galeria Bruno Múrias, Lisboa, Portugal
- 2019 “Ministry of All”, Storefront for Art and Architecture, Nueva York, EUA
- 2017 “Marcelo Cidade: Subtotal”, Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, São Paulo, Brasil
- 2016 “Quando acidentes se tornam formas”, Múrias Centeno, Lisboa, Portugal
“Nulo ou em Branco”, Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil
- 2015 “(Un)Monument for V. Tatlin”, Galleria Continua, San Gimignano, Italia
- 2014 “Somewhere, Elsewhere, Anywhere, Nowhere”, Kadist, San Francisco, EUA
“Marcelo Cidade,” Galleria Continua, San Gimignano, Italia
- 2013 “Quase Nada”, Casa França, Rio de Janeiro, Brasil
- 2012 “Quase Nada”, Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil
- 2011 “3 morros blancos ou El mito Del progreso [projeto vitrina]”, Lugar a Dudas, Cali, Colombia
- 2010 “Roads not taken”, Galleria Furini Arte Contemporanea, Roma, Italia
“Avant, Gard is not dead”, Galeria Vermelho, São Paul, Brasil
- 2009 “Vamos falar senhor fantasma”, Fundação Serralves, Oporto, Portugal
“Norms Patterns Systems”, Galerie Motte et Rouart, París, Francia
- 2008 “A Ordem dos tratores não altera o viaduto”, Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil
“Demonstrador de segurança”, Centro Cultural São Paulo , São Paulo, Brasil
“Brasileños: Intervenciones de Lucia Koch y Marcelo Cidade”, La Casa Encendida, Madrid, España
- 2007 “Acidentes não acontecem”, Fundação Ascensão, Vale do Anhangabaú, São Paulo, Brasil

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)

- 2024 “Jugar con los ojos cerrados, 100 años de surrealismo”, Galería RGR, Ciudad de México, México
- 2021 “Janelas para dentro”, Casa Millan, São Paulo, Brasil
“L’arte e la città”, Centro Pecci, Prato, Italia
- 2020 “Acervo, Pina-Luz”, Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, Brasil
“Vaivém”, Centro Cultural Banco do Brasil, Belo Horizonte, Brasil
- 2021 “No habrá nunca una puerta. Estás a dentro”. Obras de la coleção Teixeira de Freitas, Santander Art Gallery, Madrid, España
“Vaivém”, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Brasil
“Oslo Biennalen”, Oslo, Noruega
“Bienal do Barro”, Sesc Caruaru, Caruaru, Brasil
“Mesa dos sonhos: duas coleções de arte contemporânea”, Museu de arte contemporânea Nadir Afonso Chaves, Oporto, Portugal
- 2018 “AlterEgo”, Macau Biennale, Macau, Brasil
“Mesa dos sonhos: Duas coleções de arte contemporânea”, Fundação de Serralves, Oporto, Portugal
“Do Disturb”, Palais de Tokyo, París, Francia
“Latinoamérica: volver al futuro”, MACBA, Buenos Aires, Argentina
- 2017 “Avenida Paulista”, Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, Brasil
“Monumentos, anti-monumentos y nueva escultura pública”, Museo de Arte Zapopan, Zapopan, México
“Sonic Rebellion: Music as Resistance”, Museum of Contemporary Art Detroit, Detroit, EUA
“Monumento, anti-monumentos y nueva escultura pública”, Museo Universitario el Chopo, Ciudad de México, México
- 2016 “Open Plan” (SP Arte/2016), Pavilhão da Bienal, Parque do Ibirapuera, São Paulo, Brasil
“Acervo em Transformação”, Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, Brasil
“Quando o tempo aperta”, Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
“Quando o tempo aperta, Palácio das Artes, Fundação Clóvis Salgado, Belo Horizonte, Brasil
“Basta!”, The Anya and Andrew Shiva Gallery at John Jay College of Criminal Justice, Nueva York, EUA
“Clube da Gravura: 30 anos”, Museu de Arte Moderna, São Paulo, Brasil

PREMIOS

2007 Prêmio Extra 2007, Escola, São Paulo, Brasil

2005 Le Grand Café Saint Nazaire Centre d'art Contemporain, Saint-Nazaire, Francia

COLECCIONES

Phoenix Art Museum, Phoenix, EU

Fundação Serralves, Porto, Portugal

Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo, Brasil

Tate Modern, London, England

Kadist Art Foundation

Museo Tamayo Arte Contemporaneo, Mexico City, Mexico

Museu de Arte de São Paulo (MASP), São Paulo, Brasil

Bronx Museum, New York, EU

Itaú Cultural, São Paulo, Brasil

RGRЯ

rgrart.com | galeria@rgrart.com

MX+5215584347759MX+5215584347760MX+5215584347762