

Sem Medo da Vertigem Rafael França

Sem Medo da Vertigem Rafael França

Organização editorial Helouise Costa

Prefácio Regina Silveira

Exposição Retrospectiva de Rafael França

O Paço das Artes, um centro dinâmico de difusão da arte contemporânea, apresenta hoje uma nova proposta de atuação voltada à continuidade de suas exposições. Permeia a pesquisa e prioriza a documentação com o fim de recuperar e abrir, para estudos, processos de trabalho ainda pouco conhecidos.

Com a exposição individual de Rafael França faz o resgate não só da obra, mas também do pensamento de um artista que desenvolveu diferentes trabalhos em vários segmentos das artes plásticas e visuais.

Através de minuciosa pesquisa documenta-se a obra deste artista, reunindo-a num livro enriquecido com textos e ensaios críticos sobre sua produção.

Resgatando o momento contemporâneo, o Paço das Artes vincula a arte do presente aos pesquisadores de arte do futuro.

Marcos Mendonça
Secretário de Estado da Cultura

Retrospective Exhibition: Rafael França

Paço das Artes, a dynamic center for the dissemination of contemporary art, presents a new working proposal for the exhibitions to be presented from now on. The proposal emphasizes research and gives priority to documentation with a view to redeeming and opening up for investigation, work processes hardly known by the public.

This individual exhibition featuring Rafael França redeems not only the work, but the school of thought of an artist who developed diverse works in various segments of the plastic and visual arts.

Careful research made it possible to document the work of this artist, gathering it in a book enhanced by texts and critical essays on his production.

By redeeming the contemporary moment, Paço das Artes links the art of the present with art researchers of the future.

Marcos Mendonça
State Secretary of Culture

Rafael França no Paço das Artes

O Paço das Artes, dentro do seu projeto de “mostrar e pensar” a arte contemporânea, abriga a exposição individual de Rafael França no momento em que a instituição mergulha na reflexão sobre a vertente tecnológica da arte.

Interessado nas novas mídias desde o início da sua trajetória artística, acreditamos que o artista, falecido precocemente, legou-nos uma obra considerável, daí a razão de reunirmos a sua produção através de um livro, bem como retomarmos através da exposição retrospectiva a sua obra.

Esse projeto foi possível graças à parceria com o Museu de Arte Contemporânea da USP, que participou com a pesquisa sobre a obra de Rafael França e com a curadoria. Acreditamos estar oferecendo ao público o melhor da produção desse artista, tanto através de uma publicação abrangente sobre sua obra, como através da própria obra.

Vitória Daniela Bousso

Paço das Artes
Diretora

Rafael França at Paço das Artes

Within its “show and think” contemporary art project, Paço das Artes is holding an individual exhibition of Rafael França’s work at the moment when the institution delves into reflection on the technological trend of art.

Since the beginning of his artistic career, Rafael França was always interested in the new media and when he died, at an early age, he left us a substantial legacy of works. We have thus gathered texts on his production to be published in book form, and organized this retrospective show of his work.

This project was made possible thanks to partnership with the Contemporary Art Museum of the University of São Paulo which participated in research on the works of Rafael França, as well as co-curating the exhibition.

It is our belief that we are offering the public a chance to become acquainted with the best of this artist’s production by means of a publication that covers virtually the whole of his work, and by showing the works themselves.

Vitória Daniela Bousso

Paço das Artes
Director

**Rafael França:
Obra gráfica, 1979/1981**

O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo tem a satisfação de apresentar, no programa de exposições de obras de artistas de seu acervo, o trabalho gráfico de Rafael França. A doação de sua coleção ao MAC em 1991 veio enriquecer o acervo do Museu, atualizando-o em seu desafio de pensar a arte contemporânea em suas várias implicações.

A curadoria, realizada por Helouise Costa, fundamenta-se numa pesquisa de quatro anos que ganha agora a merecida e necessária visibilidade. A pesquisa coloca-se como centro das atividades desenvolvidas pelo MAC e define o seu papel de museu universitário. Aí reside a especificidade desse trabalho, cujo interesse deve-se, sobretudo, ao seu ineditismo.

Por fim, cabe ressaltar ainda a importância da parceria estabelecida entre o MAC e o Paço das Artes que viabilizou a realização deste evento. Essa reunião de esforços vem contemplar o público de São Paulo com o resgate da obra de Rafael França, um dos artistas mais representativos dos anos 80 no Brasil.

Lisbeth Rebollo Gonçalves
Museu de Arte Contemporânea - USP
Diretora

**Rafael França:
Graphic Work, 1979/1981**

Within its program featuring exhibition of art works that make up its collection, the Contemporary Art Museum (MAC) of the University of São Paulo (USP) is proud to present the graphic art works of Rafael França. The donation of his collection to MAC in 1991 greatly enriched the museum's collection, and provided new insight into various aspects and trends of contemporary art.

The exhibition was curated by Helouise Costa, and was based on four years of research that now receive its well-deserved and necessary visibility. Research is the main focus of activities carried out by MAC and defines its role as a university museum. And therein lies the specificity of this work, interest in which is due, above all, to its first-hand nature.

Also worthy of highlighting is the importance of the partnership established between MAC and Paço das Artes, which made it possible to hold this event. The joint endeavor constitutes a tribute to the São Paulo public by redeeming the work of Rafael França, one of the major representatives of Brazilian art of the '80s.

Lisbeth Rebollo Gonçalves
Contemporary Art Museum - USP
Director

Sumário

- Prefácio
Uma Resposta no Tempo
11 **Regina Silveira**
- Introdução
Confrontando a Vertigem:
um Percurso Através do Arquivo
Pessoal de Rafael França.
14 **Helouise Costa**
- Gravuras no Limite: a Obra
Gráfica de Rafael França
18 **Regina Silveira**
- As Xerografias de Rafael França: o
Renascimento das Linhas de Força
32 **Mario Ramiro**
- Pretexto para uma Intervenção
43 **Annateresa Fabris**
- Experiências em Tempos
e Espaços Descontínuos
53 **Helouise Costa**
- 65 Sinopses das Videoinstalações
- Uma Experiência Radical em Vídeo
75 **Arlindo Machado**
- 82 Sinopses dos Vídeos
- Videoinstalação
88 **Rafael França**
- Videoarte
97 **Rafael França**
- 104 Cronologia 3NÓS3
- 106 Cronologia Rafael França
- 114 Bibliografia Seleccionada

Contents

- Preface
An answer in Time
11 **Regina Silveira**
- Introdução
Facing Vertigo: a Route Through
the Personal Files
of Rafael França
14 **Helouise Costa**
- Borderline Engravings: the Graphic
Work of Rafael França
18 **Regina Silveira**
- The Xerography of Rafael França:
The Renaissance of Strong Lines
32 **Mario Ramiro**
- Pretext for an Intervention
43 **Annateresa Fabris**
- Experiments in Non-Continuous
Times and Spaces
53 **Helouise Costa**
- 65 Synopses: Video-Installations
- A Radical Experience in Video
75 **Arlindo Machado**
- 82 Synopses: Videos
- Video-Installation
88 **Rafael França**
- Video-Arte
97 **Rafael França**
- 104 3NÓS3 Chronology
- 106 Rafael França Chronology
- 114 Selected Bibliography

**I - Textos de Rafael França/
texts by Rafael França**

**Artigos em Jornais e Revistas/
Articles in Newspapers and Magazines**

As novas imagens do xerox. Iris Foto, nº 325, São Paulo, 1980.

Visão estreitíssima. O Globo, Rio de Janeiro, 30 ago. 1987.

Insônia. O Estado de São Paulo, São Paulo, 16 maio 1990.

Video Brazil'91. University Art Museum, Berkeley, California, jan/ fev. 1991.

Aesthetics of Poverty. High Performance, v. 14, nº 2, Chicago, jun/ jul. 1991.

**Catálogos/
Catalogs**

Rafael França - depoimento. Daisy V. M. Peccinini do Alvarado (org.). Novos Meios / Multimeios - Brasil 70/80. São Paulo, Fundação Armando Álvares Penteado, 1985.

Independent Video in São Paulo. 1987 American Film Institute Video Festival. USA, outubro, 1987.

Vídeo - Arte. XIX Bienal Internacional de São Paulo. São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo, 1987.

A influência e a utilização da fotografia em outras formas de expressão artística. Ângela Magalhães e Nadja Peregrino (orgs.). VI Semana Nacional da Fotografia. Ouro Preto, FUNARTE - Ministério da Cultura, 1987.

Third Commentary. Harumi Yamagishi (org.). Foto/ Idéia. São Paulo, Museu de Arte Contemporânea - Universidade de São Paulo, 1987.

20 anos de Produção Independente. Rejane L. Cintão (org.). Espaço Vídeo MAC/ Panasonic. São Paulo, Museu de Arte Contemporânea - Universidade de São Paulo, 1988.

Projeto BHZ de Vídeo. Projeto BHZ de Vídeo, Belo Horizonte, 1988.

**II - Sobre Rafael França/
About Rafael França**

**Artigos em Jornais e Revistas/
Articles in Newspapers and Magazines**

Pinacoteca. Arte Hoje, nº 27, São Paulo, set. 1979.

Videoarte: as formas dos polígonos regulares". O Estado de São Paulo, São Paulo, 8 out. 1981.

Quadrados Progressivos. Folha de São Paulo, São Paulo, 26 out. 1981.

Polígonos Regulares. Pinacoteca do Estado, Boletim de Atividades, nº 8, São Paulo, out. 1981.

Rafael França - A criação em circuito fechado de TV. Complemento das Artes, nº 4, Brasília, Ed. Planarte, dez. 1981.

Nota sobre Rafael França. Olney Krüse. O Estado de São Paulo, São Paulo, 18 nov. 1982.

Artemovimento. Revista Módulo, nº 75, Rio de Janeiro, 1983.

Videoarte no museu. ZH Guia, Porto Alegre, 18 ago. 1984.

Integrating the circuits of art and science: The art and technology area. Hedy Weiss. Visions SAIC, Chicago, vol. 6, nº 1, jun/ jul. 1985.

Os gaúchos e a Bienal. Tina Presser. ZH Cultura, Porto Alegre, 14 out. 1985.

Você vai ficar pasmo com a videoarte. Tudo bem, é normal. Arlene Colluci. City News, São Paulo, 20 out. 1985.

Getting Away - Rafael França. Kathryn Hixson. Reader, Chicago, 27 fev. 1987

Bienal criará arquivo de videoarte. Folha de São Paulo, São Paulo, 19 ago. 1987.

Vídeo - em salas especiais com todo respeito. Cristina Maiello. O Estado de São Paulo, São Paulo, 02 out. 1987.

Brasília expõe visão de artistas sobre as missões. Antônio Gonçalves Filho. Folha de São Paulo, São Paulo, 26 nov. 1987.

O lado plástico do vídeo. Cristina Maiello. Vídeo Business, nº 5, São Paulo, dez. 1987.

O resgate da utopia - a múltipla leitura artística da República dos Guaranis. Angélica de Moraes. Afinal, nº 172, dez. 1987.

Projeto BHZ traz videoarte a Belo Horizonte. DM, Belo Horizonte, 9 mar. 1988.

Mostra de Videoarte da Bienal de São Paulo vai ser aberta hoje. Estado de Minas, Belo Horizonte, 9 mar.1988.

Em BH a vanguarda da produção contemporânea. Tribuna de Minas, Belo Horizonte, 10 mar. 1988.

Brazilian Video Art. Reader's Guide to the SilverScreen, Chicago, 22 abr. 1988.

Video News: back to the story. Kathryn Hixson. Reader, Chicago, 22 abr. 1988.

Uma mostra sofisticada pelo computador. Jornal da Tarde, São Paulo, 14 set.1988.

Video wall chega às galerias. O Estado de São Paulo, São Paulo, 14 set.1988.

França mostra seu muro de vídeo. Antônio G. Filho, Folha de São Paulo, São Paulo, 15 set. 1988.

Vídeo Arte Chicago traz 27 experimentais. Jornal da Tarde, São Paulo, 11 abr.1989.

MAC mostra vídeos experimentais produzidos nos anos 80 em Chicago. Folha de São Paulo, São Paulo, 11 abr.1989

Vídeos de ponta com a marca norte-americana. O Estado de São Paulo, São Paulo, 11 abr.1989.

MAC mostra hoje vencedor da Concorrência Fiat. Marco H. Veloso. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 maio1990.

Morre aos 33 anos Rafael França, um precursor da vídeo arte no Brasil. Folha de São Paulo, São Paulo, 10 maio1991.

Galeria exhibe último vídeo de Rafael França. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 ago. 1991.

Catálogos/

Catalogs

Television Sets - Video Installation. São Paulo, 1980. (Edição do autor).

Fundação Bienal de São Paulo. Arte Postal - XVI Bienal de São Paulo. Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo, 1981.

Paço das Artes, Áreas e Comentários. São Paulo, 1982.

Galeria Campus. Xerografias - Amostragem Brasileira. Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo - Galeria Campus, 1983.

Costa, Cacilda Teixeira da & Fabris, Annateresa. Tendências do Livro de Artista no Brasil. São Paulo, Centro Cultural São Paulo, 1985.

Museu de Arte Contemporânea José Pancetti. 13º Salão de Arte Contemporânea de Campinas - Simbologias e Alternâncias: Momentos ocupacionais da expressão plástica. Campinas, Museu de Arte Contemporânea - Campinas, 1988.

N.A.M.E. Gallery. Afterhours. Chicago, 1988.

Mesquita, Ivo. Panorama da Arte Brasileira. São Paulo, Museu de Arte Moderna, 1995.

Four Installations by Rafael França. São Paulo, s.d. (Edição do autor).

Livros/

Books

Machado, Arlindo. A Arte do Vídeo no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1988.

Sobre o Grupo 3Nós3/ Texts About 3Nós3 Group

Artigos em Jornais e Revistas/ Articles in Newspapers and Magazines

Voando para novos horizontes. Paulo Klein. Folha de São Paulo, São Paulo, 18 mar.1979.

Artistas alteram a cidade. O Estado de São Paulo, São Paulo, 15 jul.1980.

Embrulharam a cidade na madrugada. Folha de São Paulo, São Paulo, 16 jul.1980.

Arte 'Plástica' em vermelho. Folha de São Paulo, São Paulo, 20 jul. 1980.

Vanguardas com plástico e fome. Íris Foto, n° 331, São Paulo, out. 1980.

Em São Paulo, debate sobre a arte incómoda. Frederico Moraes. O Globo, Rio de Janeiro, 19 out.1981.

3NÓS3. 3NÓS3. Jornal de Domingo, João Pessoa, 13 set. 1981.

A intervenção urbana do 3NÓS3. Amélia Pereira. Revista Módulo, Rio de Janeiro, maio/ junho, 1981.

O 3NÓS3 acabou. O Estado de São Paulo, São Paulo, 5 out.1982.

3NÓS3. A cidade como suporte. Revista Módulo, n° 71, Rio de Janeiro, 1982.

Catálogos/

Catalogs

VI Intervenção - 3NÓS3. São Paulo, Ed. Fundação Padre Anchieta, 1981.

Livros/

Books

Zanini, Walter. - História Geral da Arte no Brasil. São Paulo, Instituto Moreira Salles, 1983, v. II.

Entrevista/

Interview

3NÓS3 - Conexão. Entrevista concedida a Clarissa Amaral. São Paulo, Rádio Mulher, 11 maio 1981.

Governo do Estado de São Paulo
Governador Mário Covas

Secretaria de Estado da Cultura
Secretário Marcos Ribeiro de Mendonça

Departamento de Artes e Ciências Humanas
Diretor Fernando de Oliveira Calvozo

PAÇO DAS ARTES

Vitória Daniela Bousso
Diretora Técnica

Vitória Daniela Bousso
Curadoria

Márcia Mazzucchelli
Coordenação Geral e Marketing

Simona Misan Libermann
Coordenação de Curadoria

João Mário Gomes Pego
Neli Amorim Schutt
Assessoria Administrativa

Tereza Mattos
Assessoria de Imprensa

Rui Moreira de Oliveira
Assessoria de Informática

Maria Inez Waack
Secretária de Diretoria

Heloisa Gregori Sandoval
Sandra Regina Causin
Atividades Integradas e Projetos

Doris Hefti
Isabel Burbridge
Tradução

Maria Gonçalves da Silva
Espaço Expositivo

Titulo Promoção e Eventos
Coordenação de Produção

Cristiana Mazzucchelli
Assessoria de Produção

Carlos Borges da Fonseca
Dirceu da Silva Fidelis
Édisom Gâmbaro
João da Silva Lourenço
Marcio de Souza
Marcelo de Souza
Produção e Montagem

Maria Alice Gonzales
Produção Gráfica

Alexandra Cristina Rocha Silveira
Rosa Maria Gonçalves
Adriana Gomes de Oliveira
Monitoria

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PAÇO DAS ARTES

Júlio Antonio D'Oliveira Sampaio
Presidente

Eduardo Antonio da Silva Prado
Vice Presidente

Romeu Fagnani Jr.
Diretor Tesoureiro

Arnaldo Spindel
Diretor Secretário

M. Verônica Miranda Silva
Diretora

CONSELHO PAÇO DAS ARTES

Adélia Borges
Agnaldo Farias
Ana Tavares
Annateresa Fabris
Carlos Fajardo
Celso Favareto
Evelyn Ioschpe
Flávia Aídar
Gisele Beiguelman
Helena Katz
José Miguel Wisnik
Júlio Sampaio
Lilian Amaral
Lucas Bambozzi
Margarida Cintra Gordinho
Martin Grossmann
Nelson Brissac Peixoto
Ricardo Ohtake
Tereza Mattos
Zélio Alves Pinto

PAÇO DAS ARTES

Av da Universidade I
Cidade Universitária
São Paulo cep 05508 900
Fones (011) 813 3627 - 211 0682
Fax (011) 211 - 3527

Segunda a sexta 13 às 20hs
sábado 10 às 14hs domingo fechado

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Flávio Fava de Moraes
Reitor

Myriam Krasilchik
Vice-Reitora

Jacques Marcovitch
Pró-Reitor de Cultura e Extensão Universitária

Adolpho José Melfi
Pró-Reitor de Pós-Graduação

Carlos Alberto Barbosa Dantas
Pró-Reitor de Graduação

Hugo Aguirre Armelin
Pró-Reitor de Pesquisa

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA - USP

Lisbeth Rebollo Gonçalves
Diretora

Daisy V. M. Peccinini de Alvarado
Coordenadora da Divisão Científica

Elvira Vernaschi
Coordenadora da Divisão de Dif. Cultural / Exposições
Temporárias

Dilma de Melo Silva
Coordenadora da Divisão de Educação

Paulo Roberto Amaral Barbosa
Coordenador da Divisão de Comunicação Social e
Marketing

Paulo Roberto Arruda Menezes
Coordenador da Divisão de Publicações, C. Visual e
Produção

Francisco Hermógenes de Azevedo Silva Sonnewend
Coordenador da Divisão Administrativa

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA - USP

Rua da Reitoria 160
Cidade Universitária
São Paulo cep 05508 900
Fone (011) 818 3026

Segunda a Sábado: 12h às 18h
Domingo: Fechado

Sem Medo da Vertigem Rafael França

Editora Marca D'Água
Edição

Helouise Costa
Organização editorial

Carolina Papenburg
Taís Helena Pascale Palhares (bolsista FAPESP)
Assistentes de Pesquisa

Germana Monte-Mór
Carlito Carvalhosa
Projeto e produção gráfica

Doris Hefli
Tradução

Maria Aparecida Batista
Helouise Costa
Revisão de texto

Fotografias
Eduardo Castanho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 23
Mario Ramiro 11
Rômulo Faldini 32, 33, 34
Arquivo pessoal de **Rafael França**, sem indicação de autor
(Reproduções **Eduardo Castanho**) 26, 27, 31
Luiz Lippi 2
Alex Flemming 14

EXPOSIÇÕES

"Tempo/Espaço Descontínuo" e "Videowall"
Paço das Artes

Helouise Costa
Curadoria

Hugo França
Produção e montagem

"Rafael França - Obra Gráfica, 1979-1981"
Museu de Arte Contemporânea

Helouise Costa
Curadoria

Taís Helena Pascale Palhares (bolsista FAPESP)
Assistente de Pesquisa

Cristina Cabral e Neusa Narimatsu
Catalogação e Documentação

Lúcia Helena Thomé
Isis Baldini
Conservação e Restauro de Papel

Gabriel Borba
Museografia

Mauro Silveira
Luiz Aires
André Thomás
Montagem da Exposição

Alicia Krakowiak
Produção

AGRADECIMENTOS:

Gabriela Wilder
Hudinilson Jr.
Johanna Smit
Jorge Carvajal
Kate Horsfield
Solange Farkas
Michael Bice
Raquel Arnaud