

ECO – LÓGICAS LATINA, A CRITICAL REVIEW

Prof. Doctor Sandra Daise Antunes Correa Hitner –AICA / ABCA

A thought is only beautiful when it is true and the infallible effect of the truth, when well enunciated, impresses men.

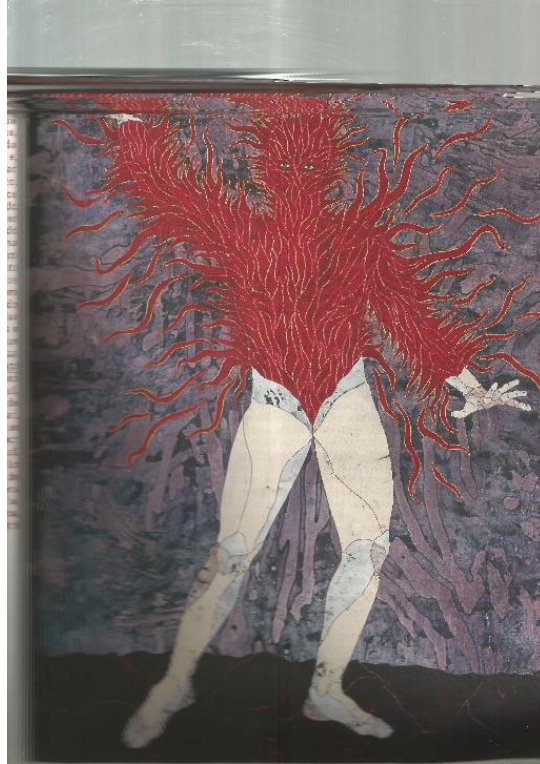
Boileau

The inventory of artistic creations and cultural projects that generated the book ECO-LÓGICAS LATINAS, by coordinators Fernando Ticoulat and João Paulo Siqueira, surpasses the imagination of the common observer. Rescuing the dignity of Nature is the publication's solemn proposal, in a metalanguage where there is no doubt that the viability of the future depends on an Ecosophy of principles.

The complete edition displays works of art organized throughout Latin America and is intended to show the holism of the intrinsic relationships between the environmental and organic world, where all living beings are interconnected and transformed.

The publication's Glossary presents, before the Catalog of artistic images, a repertoire with entries related to the environment/space that encompasses the entire Planet. It begins, systematically, with the definition of the word Ecology, moving on to the definition of Gaia, the Earth, and then listing the name Abya Yala, which designates the territory occupied by the original peoples before the invasion of Columbus and the Europeans, in 1492. The meaning of the expression Abya Yala considers a permanent space for linking and exchange of primitive brother peoples who enjoy the heritage of Mother Earth to live well. Abya Yala bravely resists time in the fight against decolonization and the consequent occupation of indigenous territory. Then, the Glossary lists the name of Kawsak Sacha, literally “living forest”, a term that came to represent the struggle to preserve the forest and the survival of the primitive generations of the Amazonian and Ecuadorian territories and extensions.

In its index, the same Glossary points to the significant terms of cause/consequence that contribute to the weakening of the ecological balance. It initially shows the definition of the Anthropocene, a new Geological Era led by humanity that intervenes in the territory. It then moves on to the entry (Climate In)justice, Ecocide, Ecoanxiety, and, finally, Solastalgia, that is, disconnection and consequences suffered by primitive peoples due to predatory evolution. Environmental Sustainability is the last entry in the Glossary: this measure depends on hope for the future.

The Catalog follows, with images offered by **independent artists**, selected as references in the “Vitalidades” Exhibition, defenders of this theme. Also included are images worked on and provided by Museological and Laboratory Institutions. There is a certain plurality of particular worlds in each of these artworks. It can therefore be judged that the variations seen in these images are not thought of as possible illustrations away from pre-established concepts as the norm: they become the norm itself, with a very large diversity of individual styles.

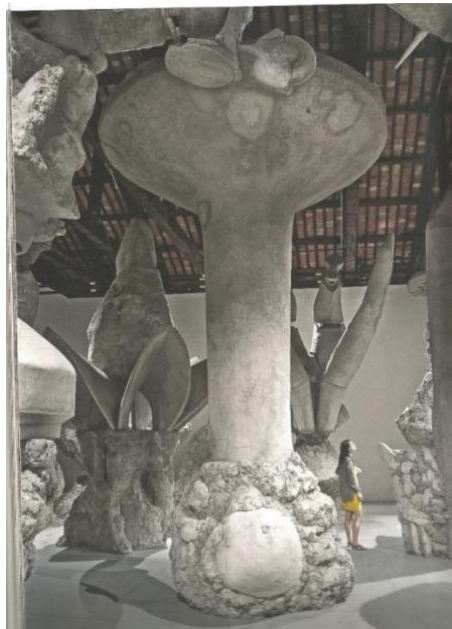
The Chilean project *Justicia al Reino Fungi* by Fundación Fungi and Museo del Hongo, for example, explores the theme of fungi and focuses on all its metabolic development. *The fungi modus operandi*, due to its physiological transforming networks, ended up generating multiple forms of beauty, the result of the relationship and interweaving of these misshapen and unusual anatomies. In Art, from the moment the form appears, it can be “read” in many ways. In this type of (eco) plastics, there is a collapse of traditions conceived by History, as this aesthetics was born from the demands made by the imperatives of life.

Other images in the book were obtained through **artificial and even digital resources**, and are composed with them, to provide the necessary impact and sensitivity to validate the idea of natural preservation. This is what Kant meant when he referred to Art, which can be interesting for its purpose.

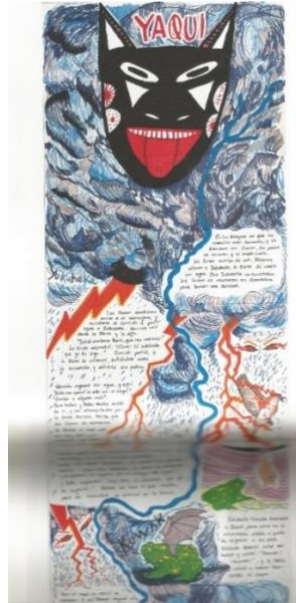
Artistic installations are present in the publication *ECO – LÓGICAS LATINAS*, protesting against anthropogeny and the desecration of nature. Such productions are not always created by artists who live in indigenous communities but by other people interested in revealing the metamorphoses of the Latin American Biosystem.

Another type of art present in the book, **the Performances**, warn of the imbalance caused by the growing insensitivity of the market eager for profit, and constantly denounce, as a cursed pleonasm, the continuous and uncomfortable interventions made to communities, forests, and primitive forests. Nature must be conceptualized as a space of rights, as described in the 2008

Constitution of Ecuador, a reading reference often disregarded by commercial activities and political lobbies.

Graphic representations of the Original Narratives and Primitive Fables are also part of the illustration context of the work, as a way of maintaining the past, creating the so-called “anti-epistemicidal resistance”. It is known that Iconography, is born from a change and prepares for another. For this reason, the publication *ECO – LÓGICAS LATINAS* shows the evolution of Nature as an inspiring model, while at the same time protesting against the plundering invasion of our natural resources. It is a true journey and a dramatic appeal to the Aesthetics of Feeling. Graphic representations of the Original Narratives and Primitive Fables are also part of the illustration context of the work, as a way of maintaining.

Bio:

Prof. Sandra Daige Antunes Corrêa Hitner, PhD, art historian, expert, specialist in authenticity and dating analysis of artwork by means of technical examinations (naked eye and lab). Academic (USP, UNICAMP) and professional background credentialed abroad (Brussels and Berlin). Expertise in authenticity and dating ancient and contemporary artwork providing technical reports. Accredited member of ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CRITIQUES D'ART – AICA and ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRÍTICOS DE ARTE - ABCA. Teaches courses and gives lectures on Art History in Art Museums, Galleries and Schools. The courses may be free or academic for undergraduation and graduation programs in the fields of Visual Arts; Architecture and Urbanism; Design and Style. Organizes and executes collective or individual art curatorship projects for Institutions, Museums and by invitation of visual artists. Permanent participation in Congresses, Colloquiums, Symposiums, Boards, Meetings, Seminars and Courses for specialists, professors/teachers and students. Academic record constantly updated with the publication of texts. Vice-President of the Museu de Arte Moderna de Campinas (MAM – Museum of Modern Art of Campinas). Has written two expert catalogs: on the engravings of German artist Albrecht Dürer, part of the Brazilian collection of Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (National Library Foundation of Rio de Janeiro), and one expert catalog on the oil painting of Flemish Primitive Hieronymus Bosch,

part of the collection of Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP – São Paulo Museum of Art). The expert catalogs on the engravings of German artist Albrecht Dürer may be found at Dürers Haus, in Nuremberg, Germany, and the expert catalog on the painting of Hieronymus Bosch may be found at Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA) of Centre National de la Recherche “Primitifs Flamands”, in Brussels, Belgium. The catalogs haven’t been edited in Brazil yet.

Portuguese Version

ECO – LÓGICAS LATINAS, UMA RESENHA CRÍTICA

Prof. Dr. Sandra Daige Antunes Correa Hitner –AICA / ABCA

Um pensamento só é belo quando é verdadeiro e o efeito infalível da verdade, quando bem enunciada, impressiona os homens.

Boileau¹

O inventário de criações artísticas e projetos culturais que geraram o livro ECO-LÓGICAS LATINAS, dos coordenadores Fernando Ticoulat e João Paulo Siqueira², ultrapassa a imaginação do observador comum. O resgate à dignidade da Natureza é a proposta solene da publicação, numa metalinguagem onde não há dúvidas de que a viabilização do futuro depende de uma Ecosofia de princípios.

A edição completa exhibe trabalhos de arte organizados ao longo da América Latina e tem, sobretudo, a intenção de mostrar o holismo das relações intrínsecas entre o mundo ambiental e orgânico, onde todos os seres vivos se interligam e se transformam.

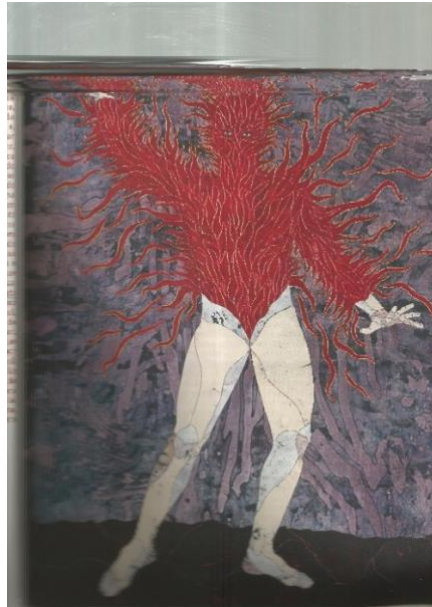
O Glossário da publicação apresenta, antes do Catálogo das imagens artísticas, um repertório com verbetes de teor relativo ao **ambiente / espaço** que acolhe todo o Planeta. Inicia-se, sistematicamente, pela definição da palavra Ecologia, passando à definição de Gaia, a Terra, para, em seguida, elencar o nome *Abya Yala*, que designa o território ocupado pelos povos originários antes da invasão de Colombo e dos europeus, em 1492. O significado da expressão *Abya Yala* considera um espaço permanente de enlace e intercâmbio dos povos primitivos irmãos que usufruem do patrimônio da Mãe Terra para bem viver. *Abya Yala* resiste bravamente ao tempo na luta contra a decolonização e consequente ocupação do território indígena. Em seguida, o Glossário elenca o nome de *Kawsak Sacha*, literalmente “floresta viva”, termo que passou a representar a luta para preservação da floresta e a sobrevivência das gerações primitivas do território amazônico, equatoriano e extensões.

Na sequência, em seu índice, o mesmo Glossário aponta para os termos significativos de **causa / consequência** que contribuem para o enfraquecimento do equilíbrio ecológico.

¹ Nicolas Boileau – Despréaux, *Les Satires*, 1701, préface. Trad.livre.

² Eco-Lógicas Latinas / Fernando Ticoulat, João Paulo Siqueira Lopes (coord) - São Paulo: Art Consulting Tool (Act – www.artctool.com), 2022. 232 p.: il. Color; 31 cm. Trilíngue: Português / Inglês / Espanhol.

Mostra inicialmente a definição de Antropoceno, nova Era Geológica liderada pela humanidade que intervém no território. Segue, então, para o verbete (In)justiça Climática, Ecocídio, depois Ecoansiedade, e, finalmente, Solastalgia, ou seja, desconexão e consequências sofridas pelos povos primitivos por conta da evolução predatória. Sustentabilidade Ambiental é o último verbete do Glossário: esta providência depende da esperança no futuro.

Segue-se o Catálogo, com imagens oferecidas por **artistas autônomos**, selecionados como referências na Exposição “Vitalidades”, defensores desta temática. Também estão incluídas imagens trabalhadas e cedidas por Instituições Museológicas e Laboratoriais. Há certa pluralidade de mundos particulares em cada um destes trabalhos artísticos. Pode-se então julgar que as variações, vistas nestas imagens, não são pensadas como possíveis ilustrações afastadas dos conceitos pré-estabelecidos como norma: elas se tornam a própria norma, com uma diversidade muito grande de estilos individuais.

O Projeto chileno *Justicia al Reino Fungi* da Fundación Fungi e Museo del Hongo, por exemplo, explora a temática dos fungos e se atem a todo seu desenvolvimento metabólico. O *modus operandi fungi*, por conta de suas redes transformadoras fisiológicas, acabou por gerar múltiplas formas de beleza, resultado do relacionamento e entrelaçamento dessas anatomias disformes e incomuns. Em Arte, desde o momento em que a forma aparece, pode ser “lida” de várias maneiras. Neste tipo de (eco)plástica, há um desmoronamento de tradições concebidas pela História, pois esta estética nasceu da exigência ocorrida pelos imperativos da vida.

³ *Id.*, Felipe Baeza, *Wayward*, 2021, tinta, papel cortado, grafite, barbante e acrílica sobre papel, 167.64 x 121.92cm, Prefácio (Fernando Ticoulat), p. 9.

4

Outras imagens do livro foram obtidas através de **recursos artificiais e até mesmo digitais**, e compõem-se com eles, a fim de proporcionar impacto e sensibilidade necessários à validação da ideia de preservação natural. É o que Kant quis dizer quando se referiu a Arte, que pode ser interessante por sua finalidade⁵.

6

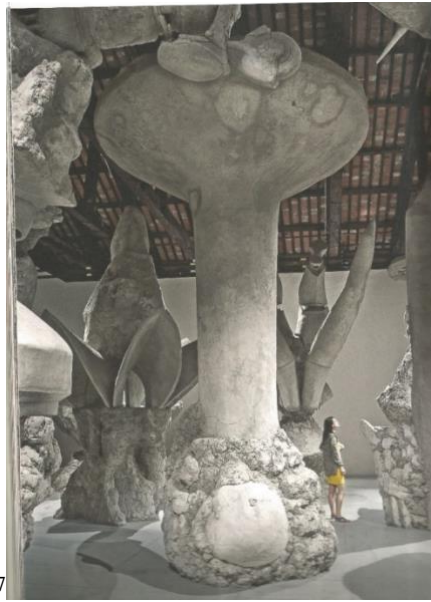
Instalações artísticas estão presentes na publicação ECO – LÓGICAS LATINAS, protestando contra a Antropogenia e profanação da Natureza. Tais produções nem

⁴ *Ib.*, Série [Series] *Biophilia cerâmica*, 2021. Cerâmicas esmaltadas inspiradas pelas espécies *Diabaeis baomyces* e *Psora pseudorusselii*. Museo del Hongo, Chile, p.35.

⁵ In F. Luc, *Homo Aestheticus*- São Paulo: Ensaio, 1994, p. 178.

⁶ *Ib.*, Ana Teresa Barboza, Peru, *Laguna de Humantay*, 2019. Série [Series] *Detrás del têtil*. Fotografia digital em papel de algodão e tecido com fio de algodão, ovelha e alpaca, p.94.

sempre são criadas por artistas que vivem nas comunidades indígenas, mas por outras pessoas interessadas em revelar as metamorfoses do Bio-sistema latino americano.

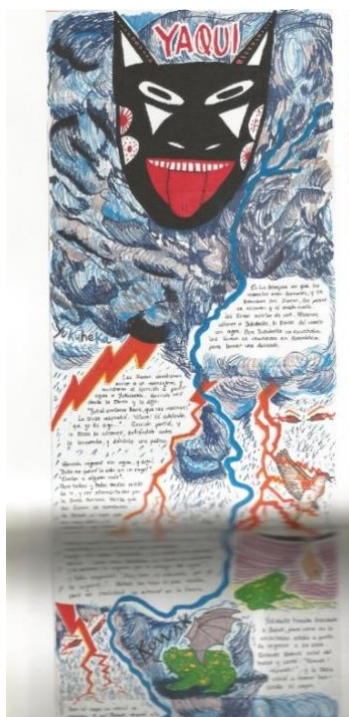

Outra modalidade de arte presente no livro, **as Performances**, estas alertam para o desequilíbrio causado pela insensibilidade crescente do mercado afoito pelo lucro, e denunciam constantemente, como um pleonasma maldito, as intervenções contínuas e incômodas feitas às comunidades, matas e florestas primitivas. A Natureza deve ser conceituada como um espaço de direitos, tal qual descrito na Constituição do Equador de 2008⁸, uma referência de leitura, muitas vezes desconsiderada pelas atividades comerciais e *lobbies* políticos.

Representações gráficas das Narrativas Originárias e Fábulas Primitivas também fazem parte do contexto de ilustração da obra, como forma de dar manutenção ao passado, criando a denominada “resistência antiepistemicida”. Sabe-se que a Iconografia, na realidade, nasce de uma mudança e prepara outra. Por isso, a publicação **ECO – LÓGICAS LATINAS** mostra a evolução da Natureza como um modelo inspirador, ao mesmo tempo em que protesta contra a invasão espoliadora dos nossos recursos naturais. Trata-se de uma verdadeira viagem e um apelo dramático à Estética do Sentimento.

⁷ *Ib.*, Adrián Villar Rojas, Peru, *Ahora estaré con mi hijo, el asino de tu herencia*, 2011, *Unfired local clay and cement. Installtion view at the Argentinian Pavilion, 54th Biennale di Venezia*, 2011, p.70.

⁸ Cf. Excertos da Constituição do Equador, Capítulo Sétimo, - Direitos da Natureza (2008), Prefácio, p.10.

9

Profa Dra Sandra Daige Antunes Corrêa Hitner

- Endereço para acessar o CV: <http://lattes.cnpq.br/4292775895134495>

Profa Dra Sandra Daige Antunes Corrêa Hitner, historiadora de arte, perita, especialista em análise de autenticidade e ancianidade de obras de arte por meio de exames técnicos a olho nu e laboratoriais. Formação acadêmica (USP, UNICAMP) e profissional credenciada no exterior (Bruxelas e Berlim). Perícia em autenticidade e ancianidade de obras de arte antigas e contemporâneas com fornecimento de laudos técnicos. É membro credenciado da *AICA/ABCA- Association Internationale des Critiques d'Art / Associação Brasileira de Críticos de Arte*. Ministra cursos e palestras de História da Arte em Museus, Galerias e Escolas de Arte. Os cursos podem ser livres ou acadêmicos para graduação e pós graduação nas áreas de Artes Plásticas; Arquitetura e Urbanismo; Design e Estilo. Idealiza e executa projetos de curadoria de arte coletiva ou individual para Instituições, Museus, e a convite de artistas plásticos. Atuação teórica permanente em Congressos, Colóquios, Simpósios, Fóruns, Encontros, Seminários e Cursos que têm por objetivo palestras para especialistas, professores e alunos. Memorial Circunstanciado permanentemente atualizado a partir da publicação de textos. É Vice Presidente do Museu de Arte Moderna de Campinas-MAM-Campinas. Redigiu dois catálogos periciais sobre as gravuras do artista alemão Albrecht Dürer presentes no acervo brasileiro da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro – RJ e um catálogo pericial sobre a pintura a óleo do Primitivo Flamengo Hieronymus Bosch do acervo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP. Os catálogos periciais das gravuras do artista alemão Albrecht Dürer do acervo brasileiro podem ser encontrados na Dürers Haus, em Nuremberg, Alemanha, e o catálogo pericial da pintura de Hieronymus Bosch pode ser encontrado no Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA) do Centre National de 9a Recherche “Primitifs Flamands”, em Bruxelas. Bélgica. Os catálogos ainda não foram editados no Brasil.

⁹ *Ib.*, Carolina Caycedo, *Vitalidades, Yaqui*, 2016, Caneta sobre Papel Canson, 45 x 170 cm, p.218,219.