

Verbetes femininos

Artistas participantes da exposição *Enciclopédia Negra*, em cartaz na Pinacoteca do Estado de São Paulo, abrem as portas de seus **ateliês** e falam sobre suas **rotinas, inspirações e perspectivas**

POR MARINA DIAS TEIXEIRA PRODUÇÃO LUCAS FREITAS FOTOS WESLEY DIEGO EMES

Lidia Lisboa

Natural do Paraná, Lidia Lisboa chama São Paulo de lar há quase quatro décadas. Desde sua primeira experiência profissional, aos 19 anos, no ateliê-casa de alta-costura de Demi Queiroz, as fronteiras entre espaço de trabalho e de moradia se sobrepõem em seu universo. Não dá para discernir onde um termina e o outro começa no iluminado apartamento de 100 m² no segundo andar de um prédio na Bela Vista, que divide há 11 anos com o companheiro. “A cozinha, o quarto, a sala... cada canto é meu ateliê”, revela a artista de 50 anos, “com energia para viver mais 100”, assegura a própria. Inúmeros copos, bonecas, tecidos, linhas e contas conferem cor e forma tanto ao ambiente quanto às peças que dali transbordam: cerâmicas, instalações têxteis, esculturas e colares. Aos olhos das visitas, os itens parecem não seguir uma ordem lógica, “mas está tudo organizadinho na minha cabeça”, garante Lidia. Além da vasta coleção de materiais, o entorno também informa seu processo criativo: moradores de rua e suas roupas, um ônibus passando, as árvores, o ritmo frenético do centro paulistano, tudo é fonte de inspiração. O fazer artístico segue a mesma cadência acelerada da cidade. “Trabalho todos os dias, compulsivamente. Minha obra é a extensão do meu corpo, desde criança”, afirma a artista plástica, ceramista e *performer* autodidata. Referindo-se a nomes como Frida Kahlo, Rosana Paulino e Pina Bausch, ela aborda questões delicadas (como aborto, violência contra a mulher e sua condição no mundo) de maneira surpreendentemente poética e lúdica, como se pode comprovar nas exposições coletivas em cartaz na Galeria Almeida e Dale e no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Lidia enxerga vida nos objetos e a devolve a eles. Foi o caso da obra comissionada para a *Enciclopédia Negra* – uma boneca preta, encontrada na rua sob chuva, resgatada, acolhida e vestida para habitar seu novo lar: a Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Beleza: Angel Moraes (Helioisa Hariadne), Brenno Melo/Capa Mgmt (Pamela Castro) e Rômulo Rosa (Juliana Dos Santos e Lidia Lisboa). Styling: Juliana Araujo/Jfrigo Mgmt (Pamela Castro) e Naylah Campos (Helioisa Hariadne, Juliana Dos Santos e Lidia Lisboa)

Acima, esculturas penduradas da série *Cicatrizes*, e, à frente delas, chapa de vidro azul de Cleber Machado e prato de Iberê Camargo (à dir.). Na pág. anterior, Lidia veste uma criação sua e é rodeada por vários objetos: “Eles me protegem”, fala – entre suas mãos, escultura da série *Cupinzeiros*, e, na parede, em meio a mais obras de sua autoria, trabalhos de Totonho Laprovitera, de Alice Brueggemann e artefato indígena

Acima, em primeiro plano, detalhe do processo de pigmentação com a *Clitoria ternatea*, cuja cor conversa com o azul da cianotíпия ao fundo, que também leva o nome da planta. Na página seguinte, atrás de Juliana, no painel de madeira instalado por ela, estudo para *Sobre o Que Fica Depois Que o Azul se Vai*, pintura com flor de *Clitoria ternatea* sobre papel algodão, realizada para a exposição no Museu de Arte do Rio – na bancada, pétalas da flor, tintas de aquarela e alguns trabalhos em andamento, e, no piso, almofada e tapete de Eliana De Oliveira, mãe e primeira referência da artista

Juliana Dos Santos

Na pandemia, Juliana Dos Santos reformou, com as próprias mãos, um quarto de 3,5 x 4 m na casa da mãe a fim de transformá-lo em estúdio. Durante três meses, inspirada no antigo ateliê de Rosana Paulino, também montado na residência materna, ela resgatou os aprendizados do curso técnico em design de interiores e os aplicou no projeto: rebocou, pintou, cortou prateleiras, instalou iluminação e placas de madeira nas paredes. “Foi um momento muito importante de introspecção e de mergulho no meu processo criativo. Consegui construir meu mundo aqui”, conta a artista visual de 34 anos, doutoranda no Instituto de Artes da Unesp e atualmente em cartaz na coletiva *Imagens que Não se Conformam*, no Museu de Arte do Rio. “Há uma disputa no espaço entre biblioteca e ateliê”, brinca. Pudera: referências brotam das articulações de intelectuais e artistas negros como Renata Felinto e João da Cruz e Sousa, cujo poema *O Emparedado* está pendurado ali. O texto levou Juliana (que, no início de sua trajetória, incorporava discussões sobre raça, gênero e classe de forma contundente) a buscar uma “suspensão poética” em sua abordagem. Já o encontro com o azul, foco de uma investigação corrente, se deu em um templo budista. Em meio aos mantras, ela experienciou, sem ser pela retina, a cor do chakra frontal: azul-violeta, o mesmo tom da *Clitoria ternatea*, flor comestível de origem indonésia que hoje tingiu suas aquarelas. A pétala encontrou a vocação política da artista na produção para a *Enciclopédia Negra*: o azul compõe o pano de fundo para fragmentos de fotos de um antigo álbum de família que dão a ver olhos, nariz e boca das personalidades retratadas. A sinestesia atravessa todo o fazer de Juliana, que já foi dançarina de balé folclórico, passou por teatro, corais e blocos de carnaval. “Para mim, não existe separação entre as linguagens artísticas. Às vezes, desenho dançando, às vezes, para montar uma instalação, preciso cantar. O campo do sensível é expandido, não é fragmentado.”

O palco para essa expansão? O ateliê.

Panmela Castro

Alteridade e pertencimento norteiam tanto a arte quanto o espaço onde Panmela Castro vive e produz desde 2016: uma casa de morro que “não é chique, mas, sim, afetiva”, no Catete, Rio de Janeiro. Aos 40 anos, conta que sempre se sentiu ocupando um não lugar. “Nem branca, nem negra retinta, nem gorda, nem magra, da academia e da rua.” A solução? Abrir seu processo criativo autobiográfico. “Quando o outro se identifica com as minhas experiências, o ciclo se completa e eu pertencço a algum lugar”, revela. A magia acontece no seu lar, em particular na varanda, destinada à pintura. Aqui, durante a pandemia, ela desenvolveu a série *Vigília*, ainda em curso. Resultado de noites com namorados ou amigos próximos, as pinturas registram essa verdadeira performance. “Ninguém sabe o que acontece ali! Eu preparo um jantar, bebidas, acendo as luzinhas e a varanda vira uma discoteca. Tem gente que fica até o amanhecer. A vista para o Pão de Açúcar e o mar é de tirar o fôlego.” Antes disso, nos primeiros meses de isolamento, Panmela elaborou as pinturas para a *Enciclopédia Negra*. “Daquela vez, o desafio foi experimentar a partir da imaginação. Fiquei preocupada com o contexto histórico, pesquisei referências, fui fazendo e refazendo.” Tanto que, para chegar às cinco obras comissionadas, realizou 18. Muitas se encontram na galeria paulistana Luisa Strina, que passou a representá-la no início do ano e atualmente mostra seu trabalho na coletiva *O Canto do Bode*, uma parceria com as galerias Fortes D’Aloia & Gabriel e Sé na Casa da Cultura da Comporta, em Portugal. Conhecida pelos retratos, Panmela ganhou fama com performances e grafites, aludindo a nomes como Sophie Calle, Tracey Emin e Louise Bourgeois. O ativismo de sua arte é complementado pela ação na Rede Nami, organização liderada por ela em prol dos direitos da mulher, localizada na mesma rua do antigo sobrado com pastilhas brancas e azuis na fachada: “É aqui que me sinto livre, em casa.”

Acima, detalhe de obra em óleo, tinta acrílica e carvão sobre linho, realizada durante residência em abril de 2021 no vilarejo de Olhos D’água, GO. Na pág. anterior, Panmela diante do óleo sobre tela da série *Vigília* – um retrato de Brenda Valansi, diretora da ArtRio –, ao fundo, desenho em andamento, e, sobre o feltro preto que protege o piso da varanda-ateliê, latinhas de tinta spray, telas antigas enroladas e *Oratório* (no canto, à dir.), trabalho participativo que discute “processo de cura, ritual e autoestima”

Heloisa Hariadne

Aos 23 anos, recém-formada na faculdade Belas Artes, de São Paulo, Heloisa Hariadne está a todo vapor para sua primeira individual. A exposição, com curadoria de Carolina Lauriano, inaugura na Galeria Leme em agosto, quando a pintora completa um ano em seu endereço na avenida Vieira de Carvalho, região central da capital paulista. O Divino Mestre, personalidade que retratou para a *Enciclopédia Negra*, ganhou cara e corpo já neste lugar, no nono andar do edifício residencial na esquina do Largo do Arouche. A sala da artista é um dos cômodos de um apartamento convertido em ateliê compartilhado entre seis pessoas, e não é o único do prédio – há mais um estúdio três pavimentos abaixo, enquanto um centro cultural toma conta da cobertura. Do coração da metrópole, Heloisa consegue abstrair o cinza, o concreto e a poluição para conceber obras de cores vibrantes, ricas em organicidade e textura. Entre as maiores influências do momento, frutas e plantas: “Se ando comendo muito mamão, eu acabo pintando mamão. Fico períodos consumindo só frutas. São coloridas e a dieta ajuda a pintar porque me dá mais energia.” A vitalidade dos trabalhos é diretamente proporcional à simplicidade do espaço: três paredes brancas, pé-direito generoso, bancada e janela ampla, pela qual entram raios de sol que iluminam as telas. A artista só trabalha à luz do dia. Junto à vidraça, uma cama para os períodos mais corridos, nos quais acorda às 5h e já começa a criar. A cabeça não para entre referências de Hilma af Klint, Kerry James Marshall, livros de botânica e frutas exóticas. Mesmo quando as obras em tinta acrílica e bastão a óleo, que levam até dois meses para secar, partem para novos destinos, a pintora segue enxergando suas silhuetas contra as paredes. “Talvez seja um sinal de que não queriam sair daqui!”, ri Heloisa. ●

Acima, detalhe com a paleta de tintas acrílicas e materiais, entre eles, uma câmera analógica. Na pág. seguinte, Heloisa à frente da pintura *Ouvindo o Que Sinto para Entender Quem Sou*, em tinta acrílica e bastão a óleo, a ser exibida pela primeira vez na Galeria Leme, em agosto – ao lado da artista, pilha de livros coroada com a *Enciclopédia Negra*, de Flávio Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Schwarcz (*Cia das Letras*, 720 págs.)

