

Contemporary Mosaic Art at *Universidade Federal Fluminense*, Rio de Janeiro

By Marcelo de Melo

In July 2014, the Art Centre of *Universidade Federal Fluminense [UFF]* presented for the first time in its history a programme focusing on mosaic art. This programme was organised by Paulo Máttar and coordinated by myself, and consisted of a lecture on the issues of 'mosaic art as contemporary fine art', a workshop on 'structural mosaic sculptures', and two exhibitions. The driving force behind this programme was the need to both present mosaics as artistic practice *and* to re-contextualise this discipline for the 21st century: to confront mosaic art with its traditions, in combination with extensive artistic research.

The highlight of the programme was my first individual exhibition in Brazil, entitled 'Narrativas Infeciosas' [Infectious Narratives]. Here, I presented a recent body of work, consisting of the series 'Narrativas Infeciosas', 'Corpos Musivos' [Mosaic Bodies] and new works related to the theme. This exhibition was the result of unprecedented research into mosaic art and practice. The works on display had a highly conceptual character and the exhibition had a multi-disciplinary take, involving sculpture, photography, performance and video. Whilst the central focus was still mosaic, through this medium the exhibition showed an exploration of the themes of biochemical and memetic contamination, by means of playful visual games that emphasise the transfunctionality of art – the overarching concept of my artistic research.

One of the works on display, 'Corpo Musivo IV', remains in Rio de Janeiro as part of the permanent contemporary art collection of 'Galeria de Arte UFF'. [Venue: Galeria de Artes UFF, Niterói, Rio de Janeiro, 17 July to 03 September 2014].

The second exhibition of the programme, entitled 'Mosaico Estrutural' [Structural Mosaic], was the result of a twenty-hour long workshop on structural mosaic sculptures, delivered at the Centro de Artes UFF, Niterói. 'Structural mosaic' is a sculptural technique where tesserae are used as structural elements rather than as decoration. Here, tesserae form an integral part of the structure of the sculpture, contributing to the stability of the work. This so called 'structural mosaic technique' is one that I have been developing and exploring since the late 1990s and has since then been taught and exhibited in several countries around the world, including Argentina, Brazil, Israel, the Netherlands, the UK, and the USA. The exhibiting artists of 'Mosaico Estrutural' were carefully selected for the workshop and coached by me. They produced works exclusively for the exhibition.

[Exhibiting artists: Ana Luzia Cunha, Angela Mello, Claudia Pinto Lima, Cris Piloto, Edwiges Barros, Lucia Migliora, Marcelo de Melo, Marise Piloto, Moema Branquinho, Olivia Alvarez, Paulo Máttar, Tati Guerra, Vania Carvalho & Wilson Luiz. Venue: Espaço Aberto UFF, Niterói, Rio de Janeiro, 22 July to 03 September 2014].

Mosaïque contemporaine à l'Universidade Federal Fluminense de Rio de Janeiro

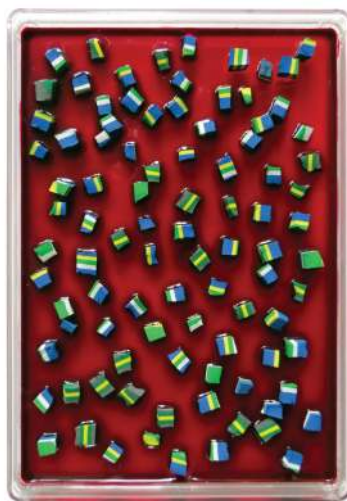
Marcelo de Melo

En juillet 2014, le Centre d'Art de l'Universidade Federal Fluminense [UFF] présentait pour la première fois de son histoire un programme focalisé sur l'art de la mosaïque. Ce programme, organisé par Paulo Máttar et coordonné par moi-même, comprenait une conférence sur le thème de « l'art de la mosaïque en tant que beaux-arts », un atelier sur « la mosaïque structurale » et deux expositions ; le but était à la fois de présenter la mosaïque comme une pratique artistique mais également de recontextualiser cette discipline dans le 21e siècle et confronter ainsi l'art de la mosaïque avec ses traditions, dans le cadre d'une vaste recherche artistique.

en haut
Cultures de Mosaïque
2014
Boîtes de Pétri,
9 x 9 x 1,5 cm chacune

en bas
à gauche
Contamination de style
brésilien

à droite
Contamination de style
mémétique
Caoutchouc de tongs
Havaianas, verre à vi-
trail peint, boîtes de
Pétri
16 x 12 x 1,5 cm

Corpo Musivo IV, 2014, 49 x 29 x 24 cm. Céramique, caoutchouc, plastique, latex, verre, encre CMJN, tissu, fil, ciment et poils pubiens.

Marcelo de Melo : «Narrativas Infeciosas» [Narrations Infectieuses]

Ma première exposition personnelle au Brésil, intitulée « Narrativas Infeciosas » constituait le point phare de ce programme. Je présentais là un ensemble récent de travaux, rassemblant les séries « Narrativas Infeciosas » et « Corps Musivos » [Corps musifs] avec de nouveaux travaux relatifs à ces thèmes. Cette exposition était le fruit d'une recherche antérieure sur l'art de la mosaïque et sa pratique. Les travaux présentés avaient une forte valeur conceptuelle et l'exposition pluridisciplinaire rassemblait sculpture, photographie, performances et vidéos. Alors que le thème central était toujours la mosaïque, l'exposition montrait à travers ce médium une exploration des thèmes des contaminations biochimiques et mémétiques, par le biais de jeux visuels ludiques qui mettaient l'accent sur la transdisciplinarité de l'art - le concept global de ma recherche artistique. L'un des travaux présentés, « Corpo Musivo IV' »

sera intégré aux collections permanentes de la galerie d'Art UFF à Niterói, Rio de Janeiro. L'exposition s'est poursuivie du 17 juillet au 3 septembre 2014.

à gauche
Ai ai ui ui, selfie avec
masque
Photographie de la performance
Visitação
2014

Céramique, verre, plastique et matériaux de récupération sur masques chirurgicaux 10 x 25 cm chacun, au total, 30 masques

Ci-contre
vue de l'exposition

Moema Branquinho
Paysage en mouvement
25 x 36 x 16 cm

A gauche
Cris Piloto
Visit to Rio #4
20 x 31 x 20 cm

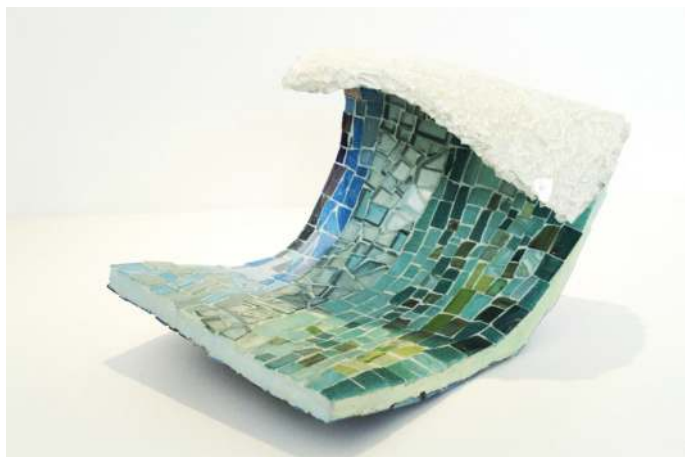
A droite
Marise Piloto
Balya
24 x 21 x 18 cm

Mosaïque structurale : exposition collective

La seconde exposition du programme, intitulée 'Mo-saico Estrutural' [Mosaïque structurale] était le résultat d'un atelier d'une vingtaine d'heures portant sur la mosaïque structurale et donné au Centre d'Arts UFF à Niterói. "La mosaïque structurale" est une technique de sculpture où les tesselles sont utilisées comme des éléments de structure plutôt que de décoration. Ici, les tesselles font partie intégrante de la structure de la sculpture et contribuent à la stabilité de la production. Ce travail, également appelé « technique de la mosaïque structurale », que j'ai développé et exploré depuis les années 1990, a été débattu et exposé depuis dans différents pays

du monde comme l'Argentine, le Brésil, Israël, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les USA. Les artistes qui participaient à l'exposition « Mosaïque structurale » ont été soigneusement choisis pour l'atelier et coachés par moi-même et les participants ont produit des travaux exclusivement dédiés à l'exposition. Les artistes exposants étaient Ana Luzia Cunha, Angela Mello, Claudia Pinto Lima, Cris Piloto, Edwiges Barros, Lucia Migliora, Marcelo de Melo, Marise Piloto, Moema Branquinho, Olivia Alvarez, Paulo Máttar, Tati Guerra, Vania Carvalho & Wilson Luiz. L'exposition s'est tenue à l'espace Aberto UFF, Niterói, Rio de Janeiro du 22 juillet au 3 Septembre 2014. ■

En haut à gauche
Vania Carvalho, *Wave*, 14 x 19 x 22 cm

A droite
Paulo Máttar, *Sans titre*, 15 x 23 x 24 cm

Au milieu à gauche
Edwiges Barros, *Delicacy*, 24 x 36 x 21 cm

A droite
Wilson Luiz, *Contortionist*, 40 x 26 x 17 cm

En bas à gauche
Ana Luzia Cunha, *Sans titre*, 13 x 30 x 23 cm

