Mécènes
DanseAujourdhui

présentent

Un tour de danse avec la culture brésilienne contemporaine

Présentation pour la campagne Viva a Dança, 21 novembre 2020

Organisé par Ale Abdo et Tiê Higashi

Remerciements aux personnes ayant contribué <3

Des gens remarquables à suivre sur les réseaux sociaux !

- La programmatrice artistique Tiê Higashi (linkedin, instagram)
- L'artiste plastique Azeite de Leos (instagram, galerie)
- La metteuse en scène Luciana Barone (Soul Cênica)
- L'astrophysicien et cinéfile Laerte Andrade (twitter)

Avertissement

Ce document n'a pas le but d'être représentatif. On a ciblé des exemples significatifs dans l'actualité mais pas trop connus, qu'on aime bien et qui circulent dans notre univers. Univers qui, bien qu'on puisse le croire étendu, sera toujours limité par rapport aux dimensions géographiques et démographiques du Brésil. On ne pouvait pas non plus prendre en compte toutes les formes d'expression artistique. Notamment, on a mis de côté la littérature - autre que le rap - et la danse, qui sera couverte dans une présentation à part.

*Surtout, **amusez-vous bien avec notre sélection !** Et si vous en avez les moyens, pensez à faire un don pour permettre à la compagnie Suave de créer son troisième spectacle !*

Une publication des Mécènes DanseAujourdhui
© A l'exception des images, ce document est publié sous licence libre CC-BY 4.0.
© Photo de couverture par Ale Abdo, « Ilú Oba de Min dans le carnaval 2019 », CC-BY 4.0.

Arts plastiques

Sandra Cinto (São Paulo)

Des dessins décoratifs qui, on pourrait dire, font manifester dans des espaces clos la grandeur et l'émerveillement qu'on ressent devant des phénomènes naturels. Des installations et sculptures qui travaillent l'occupation de l'espace, souvent par des objets qui nous occupent aussi l'esprit comme des violons et des livres.

https://docplayer.com.br/110813791-Exposicoes-exhibitions.html

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10461/sandra-cinto

Rubem Valentim (Salvador)

Peintre depuis les années 40, s'intéresse d'abord aux traditions populaires du nord-est du Brésil, plus tard développant un vocabulaire propre qui accentue le caractère géométrique de formes issues des traditions religieuses afro-brésiliennes, des autels du candomblé et de l'umbanda. Mort en 1991, son œuvre redevient d'actualité avec les mouvements antiracistes et pour la valorisation de l'identité et culture noire au Brésil.

https://artebrasileiros.com.br/arte/exposicoes/9023a-linguagem-afro-brasileira-e-universal-de-rubem-valentim/

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8766/rubem-valentim

André Komatsu (São Paulo)

Son travail se distingue par les remarquables équilibre et délicatesse réussis dans des installations qui pourtant emploient des matériaux bruts du bâtiment et des objets quotidiens. Il joue avec l'idée d'épiphanie, lorsqu'il trouve des décombres dans la rue qui l'inspirent et qui seront transformés dans ses œuvres, pour représenter ces moments où se révèle une nouvelle façon d'appréhender le monde.

https://galeriavermelho.com.br/artista/79/andr%C3%A9-komatsu

https://galeriavermelho.com.br/sites/default/files/artistas/textos/Texto%20para%20Yuko%20-%20curadora%20sec%20XXI.pdf

https://galeriavermelho.com.br/sites/default/files/artistas/textos/Texto%20Jos%C3%A9%20augusto%20Ribeiro%20ingles.pdf

https://www.galeriavermelho.com.br/en/artista/80/andr%C3%A9-komatsu

Véio (Nossa Senhora da Glória - SE)

Surnommé "Vieux", ce sculpteur autodidacte est fasciné et engagé pour la préservation de la culture du "sertão", une large zone semi-aride vers le nord-est du Brésil, où il habite. À partir du bois et des formes de troncs morts qu'il appelle des "troncs ouverts", et employant des couleurs très vivantes, il crée des sculptures qui se trouvent entre l'abstrait de l'art contemporain et le mimétisme narratif de l'art traditionnel du sertão. Ses œuvres incluent des grands ensembles d'objets à plusieurs mètres, comme des objets délicats mesurant quelques centimètres.

Instagram

Mini documentaire (en portugais)

Article en anglais

Arts visuels

Photographie

Felipe Baenninger (São Paulo / Brésil)

Le photographe et passionné du vélo Felipe Baenninger a parcouru en bicyclette les 27 capitales du Brésil, les routes qui les lient et les villes qui s'y trouvent. Il est obsédé pour enregistrer « les brésiliens et leurs vélos » – la devise du projet Transite – dans leurs rapports quotidiens avec cet objet qui pour certains se fait moyen de transport, pour d'autres de travail ou de loisir. Un voyage inédit à travers trois ans et 40.000 km, riche en rencontres et obstacles qui transformeront son corps et son esprit. Un livre du même nom que le projet a été auto-publié, et livré d'abord aux donateurs du crowdfunding ayant rendu cette expédition possible.

https://www.facebook.com/projetotransite/

Barbara Wagner (Brasília)

« À Procura do 5º Elemento, 2017. Acervo Instituto Moreira Salles »

Capturer et répertorier l'image que les jeunes de banlieue créent de soi, avec leurs corps, des habits et accessoires de mode, et en tension entre se faire repérer et rester fidèle au style de son groupe.

Site web

Julia Pontés (Belo Horizonte)

« Ó Minas Gerais »

Dans un travail en dialogue avec les populations et environnements impactés par ces interventions extractivistes, l'artiste prend des images aériennes des gigantesques opérations d'exploitation minière dans l'État de Minas Gerais.

Site web

Aleta Valente (@ex_miss_febem_)

Une photographe qui développe un langage hors du cadre artistique, en cherchant le populaire là où, et sous la forme que, il est né: sans glamour ou romantisme ni raffinement, pour nourrir des conversations dans les réseaux sociaux où elle les met en circulation.

Instagram

Cinéma

Festivals en France

Brésil en Mouvements
https://www.autresbresils.net/festival-documentaire-bresil-en-mouvements

Festival du Cinéma Brésilien de Paris
https://www.jangada.org/festivals-fr/festival-de-cinema-bresilien-de-paris

Noir Blue (Ana Pi, Belo Horizonte / Paris)

Ce très beau film tourné dans plusieurs pays d'Afrique peut être vu sur son site web. Ana Pi est une danseuse, performeuse et cinéaste « mineira » installée entre Paris et le Brésil.

Site web d'Ana Pi

Articles (en portugais, filez-les à votre robot traducteur de préférence):

http://www.semana.art.br/2018/filmes/noirblue/

http://www.festivaldecurtasbh.com.br/en/critica/de-tao-preto-e-azul/

Filmes de Plástico (Contagem / Belo Horizonte)

Filmes de Plástico (Films en plastique) est le nom d'une boîte de production cinématographique, dont on voit sur la photo ci-dessus les quatre jeunes fondateurs : trois directeurs et un producteur. Leurs films ont reçu plusieurs prix et représentent la plus récente vague de la résurgence du cinéma brésilien.

Temporada, portrait authentique de la vie entre petites et grandes villes au Brésil.

No Coração do Mundo, un film plutôt hollywoodien du genre « heist movie ».

Nada, court-métrage, disponible sur leur site avec des sous-titres en Français.

Site web

Divino Amor (Gabriel Mascaro, Recife)

Divino Amor est un sci-fi brésilien, qu'on aurait pu croire aller trop loin, mais qui au contraire s'est révélé commensurable à la réalité de cette année 2020. Le directeur est du Recife, ville qui fait partie de la région nord-est où la vague précédente du renouveau cinématographique Brésilien s'est déroulée - et du coup continue.

Bande annonce sous titré en français (et néerlandais)

Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar (Marcelo Gomes, Recife)

Un très bon documentaire sur une ville du semi-aride brésilien où 100% des habitants travaillent dans la même usine à jeans.

Bande annonce et info séances (à l'affiche à Paris au moment du reconfinement)

Arabia (João Dumans et Affonso Uchoa, Belo Horizonte et Contagem)

Découverte très poétique de la vie dans une ville industrielle au Brésil.

Article en français et bande annonce

Branco sai, preto fica (Adirley Queirós, Ceilândia / Brasília)

Fiction inspirée d'un épisode de violence policière raciste dans une banlieue de la capitale du Brésil, quand des officiers sont entrés dans un bal black en criant « les blancs sortent, les noirs restent là » avant d'exécuter une opération de répression résultant en deux morts et d'autres blessés.

Bande annonce

Article en français

A vida invisível (Karim Aïnouz, Fortaleza)

L'un des plus célèbres directeurs du nord-est du pays raconte une bellissime histoire qui se passe dans le sud-est. À Rio de Janeiro, dans les années 50, deux sœurs sont séparées par la misogynie de leur père et vivent des vies parallèles cherchant à se retrouver.

Bande annonce et liens VOD

Spectacle vivant

Théâtre

Núcleo Bartolomeu de Depoimentos (São Paulo)

Collectif, fondé par trois metteuses en scène, qui promeut la culture de la poésie parlée (« slam ») et travaille les langages du hip-hop dans le théâtre, en les croisant premièrement avec le théâtre épique de Brecht.

Terreur et Misère dans le Troisième Millénaire – En train d'Improviser Utopies

A Rua é o Mar por onde eu vou Navegar! Quem Vem?

Cia. dos atores (Rio de Janeiro)

Un travail très sensible et connecté à l'actualité, à la recherche d'un « ethos brésilien » fondé dans l'humour comme forme d'intelligence, la musique comme forme narrative, et le corps comme forme poétique.

Kabaré Online (hommage à Karl Valentin), une production pandémique très parlante et drôle, même si vous ne comprenez rien de ce qu'ils disent en portugais.

Devassa (enregistrement)

LUME Teatro (Campinas)

Dans la veine de l'anthropologie théâtrale, un théâtre centré sur l'acteur et l'incitation et investigation du public à travers la performance.

O Não Lugar de Agada Tchainik, Mulher Barro

PERCH - Uma celebração de voos e quedas

Site web

Teatro da Vertigem (São Paulo)

Immersion et interaction avec l'espace urbain, et donc politique, se déployant dans des lieux publics comme privés.

Marcha a ré, Bom Retiro 958 metros

Site web

Danse

Nous n'allons pas couvrir ça dans la présentation ni dans ce document, mais voici quelques vidéos quand-même ;-)

Grupo Corpo
https://youtu.be/DYX4VQsGmLY

Balé da Cidade de São Paulo
https://youtu.be/uZFpPs1TsDE

Cria (Cia. Suave - Alice Ripoll)
https://aliceripollenglish.cargo.site/Cria

Musique

Flaira Ferro (Recife)

Musique et danse, très poétique, feministe et politique.

Morceaux: Suporto Perder, Revólver

Site web

El Efecto (Rio de Janeiro)

Mélange réussi de metal, rock, chorinho et samba.

Morceaux: Carlos e Tereza, O Drama da Humana Manada

Site web

La musique traditionnelle aujourd'hui

Banda dois Irmãos - João do Pife e Marcos do Pífano (Caruaru)

Le pífano brésilien est un instrument d'origine mixte entre traditions amérindiennes et européennes, il est l'un des instruments précurseurs de la musique du nord-est du Brésil. Avec l'arrivée de l'accordéon au long du XXème siècle, il devient moins important pour la musique des bals, mais continue à exister, surtout sous la forme de groupes de pífano comme la Banda Dois Irmãos, dont l'histoire remonte à 1928.

Morceaux :
Jouant ensemble au groupe Pife Floyd
Album complet « Flutes from Brazil »

Reportage en portugais (vous pouvez demander aux robots de le traduire)

Levi Ramiro (Uru / Pirajuí - SP)

Levi Ramiro est compositeur, instrumentiste, chanteur et luthier. Il fabrique et joue, parmi d'autres instruments, des guitares de calebasse, un instrument peu commun mais présent dans la musique régionale partout au Brésil.

Morceaux:
Un entretien joué et chanté avec Levi
O Bote da Jararaca
Piedade (composition de Levi, ici joué par un autre guitariste)

Site web

Musique contemporaine et culture queer au Brésil

Un beau reportage en anglais. A noter la diversité de genres musicaux, et la collaboration et entraide toujours présentes et en dialogue avec les mouvements féministe et antiraciste.

Linn da Quebrada (São Paulo)

Poésie, performance, politique
blasFêmea, Necomancia

Gloria Groove (São Paulo)

Hiphop, rap, funk, attitude, carnaval
Coisa Boa, Bloco das Gloriosas 2020 (mini doc)

Majur (Salvador)

Douceur et force, s'inspire de l'afrofuturisme
Andarilho

Jup do Bairro (São Paulo)

Hardcore, rap
Pelo amor de Deize

Lia Clark (Santos)

Funk, tecnobrega
Bumbum No Ar, Terremoto

Os Caramelows (São Paulo)

Musique instrumental**,** mélange de pop, funk et psychédélisme
Siente el Calor, Pote de Cores

As Baías (São Paulo)

MPB, romantique, pop
Das Estrelas, Onça

Urias (Uberlândia)

Electro, club
Diaba, Rasga

Hiphop / RAP / Funk féministe

Sur la photo, de gauche à droite : MC Carol, Tati Quebra Barraco, Ludmilla, Valesca Popozuda, MC Kátia. Dans une représentation de leur sororité, elles s'échangent la couronne de Reine de la Favela dans le clip homonyme de MC Ludmilla.

Karol Conka (São Paulo)

Cabeça de Nego, Lalá

MC Carol (Niterói)

Mamãe da Putaria, 100% Feminista

Poetisas no Topo

Un projet parmi d'autres ayant réuni des rappeuses.
Mariana Mello | Nabrisa | Karol de Souza | Azzy | Souto | Bivolt | Drik Barbosa
Stefanie | Cynthia Luz | Winnit | Ebony | Lourena | Kmila CDD

FIN ?

.~´