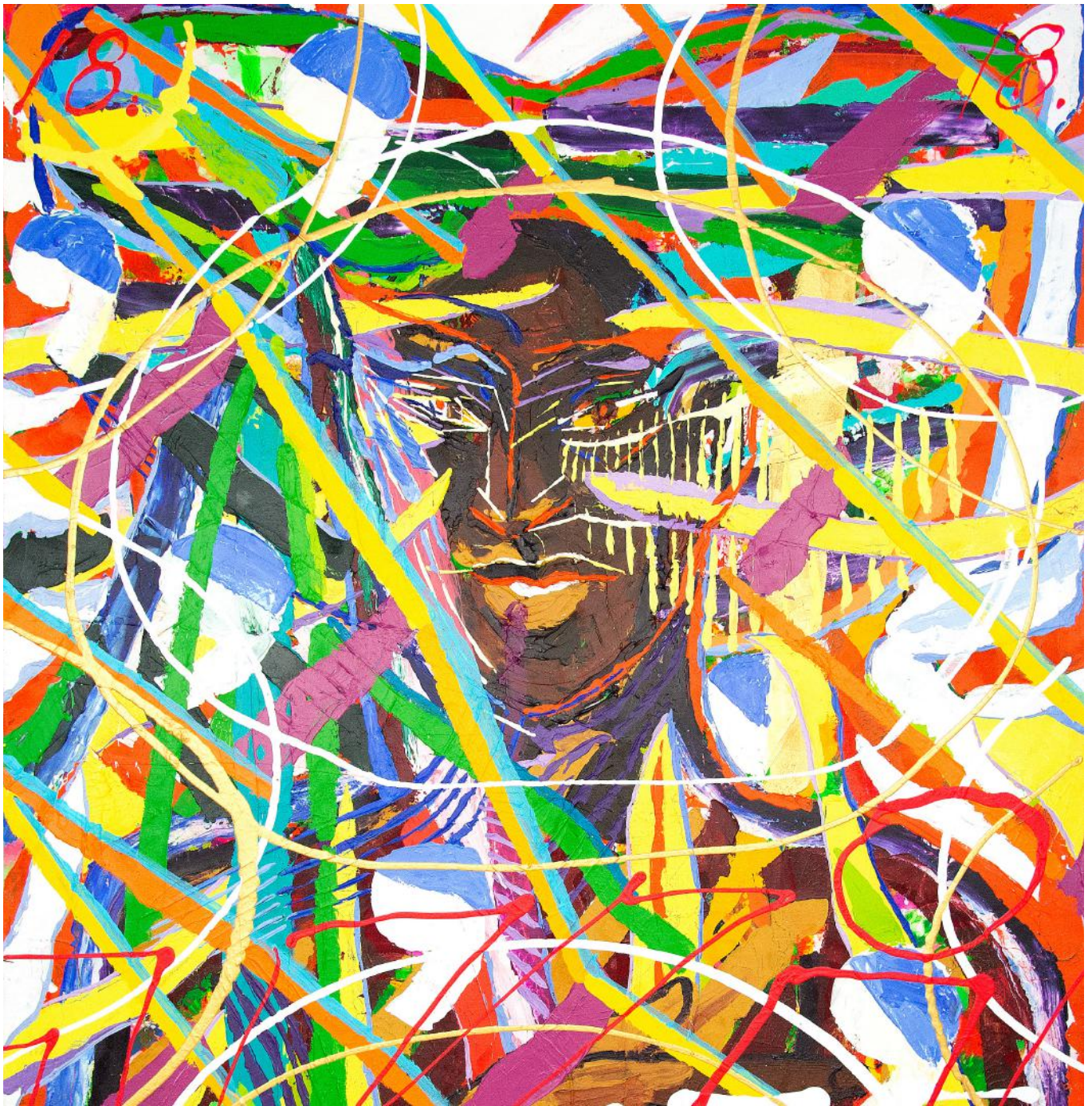

PULSATIONS

FROM RHYTHMS TO GESTURES

FRANCISCO VIDAL SOLO SHOW
2023

|| THIS IS NOT
A WHITE CUBE

PULSATIONS

FROM RHYTHMS TO GESTURES

Katherine Sirois

Working across drawing, painting, silkscreen printing and installation, Francisco Vidal employs unusual supports such as handmade cotton paper he produces himself, industrialised African machetes, synthetic silk or raw plywood panels and frames. In a creative cross-pollination spirit, the artist continually makes use of symbols from a wide variety of backgrounds together with all sorts of heterogeneous material such as Pop and street art, posters and comic books, graffiti and psychedelic aesthetics or patterns from the Vlisco and wax fabric traditions. The works also feature allusions to contemporary urban culture and consumer goods linked with the sports and fashion industry.

Vidal's muralist style unfolds in all-over, encompassing energetic compositions, which include stylised portraits and eye-catching animal patterns, propulsive markings, rays, dots, and drippings, jazzy colours alongside statements, song lyrics and strikethrough words. The multi-layered and heavily worked surfaces involve procedures of overlapping and saturation along with direct applications of paint with bare hands. Often conceived as a net of moveable associations and interactions, the works' sequencing and numbering tend to produce socio-cultural narratives.

With playful irony, the artist continually questions power structures and ranking systems, rigid conventions, and long-established biases, while blurring frontiers between artistic media. Through their profusion and vitality, the prints voice their proclamations and remarks whereas the paintings detach themselves from the walls and expand in the space. Resting on stilts, reminiscent of some rustic easels, they pair up and become two-sided billboard-style installations. Their exposed back-sides call for a switch of professions, which means a change in status. And while the paintings on canvas line up side-by-side, as images in comic strips do, the whole exhibition becomes a proliferating installation with its myriad of possibilities in terms of spatial organisation. Altogether, the display and thematic components contribute to emphasising the artist's commitment to inclusiveness, fluidity, and freedom along with the appreciation of differences and otherness.

A lesser-known aspect of Vidal's visual universe is its deep connection to music, rhythms, and beats. This musical dimension impregnating the artist's way of being and working is expressed by the title of the current solo show: Pulsations. If the term refers to the regular cadence of the heart—to the rhythmic pulses of life—it also alludes to the vibrating dimension of music and colours. Together with this resonating aspect of chromatic and tonal expressions, it evokes the beating of a drum, the tempo of a bass, the dynamic gestures of lines and patterns on a canvas, the steady pace of printing processes or the pulsing liveness of the city. In his studio, always immersed in a multitude of musical genres, from reggae, blues and jazz to punk, hip hop and electronic, the artist frequently teams up with musicians and DJs. Such relation to rhythm and sound takes the explicit form of a musical painting or drawing performance session he developed from 2015 onwards, while regularly producing portraits of singers and musicians along with record covers for bands and vinyl editions.

Because "Pulsation" relates to expansion-contraction dynamics, it primarily conjures up the ideas of repetition and continuity. These notions are explicitly translated here with the conception-production of the works into a mostly uniform ensemble. But it is also reflected by the performative application of a one-colour graffiti that is running over the 33 paintings produced for this exhibition. As typical taggers do on city walls or railway cars with their designed signatures and pseudonyms, the artist drew a continuous red line along with a series of successive letters and words, thus bonding each piece to one another. To conduct the ongoing graffiti upon the whole series, Vidal laid the works on the ground, bearing in mind the traditional technique used by Native Americans, which was later endorsed by emblematic artists from the Action Painting movement.

Beyond repetition and continuity, "pulsing" means variation, discontinuity, interruptions, and voids. Those dimensions are manifested through the abrupt splashes of colours and the integra-

tion of all kinds of circumstantial accidents happening either while painting or within the studio's space. Located in the ancient iron foundry of Oeiras, the atelier remains partially open to the outside, to sun and wind, rain, and dust. With its huge area and historical industrial status, the atelier undoubtedly impacts the artist's reflections and means of expression, the affirmative character, and the overflowing extent of his work. Thus, being anchored to the specific reality of the context where it comes from, its transfer and display within the confined space of the gallery poses a real challenge.

The voids and silences, much subtle in such an abundant and polyphonic visual expressiveness, are symbolised by the presence of multiple comma punctuation marks, referring to pauses within language. The unfinished aspect also appears in the minimalist wooden frames produced by the artist. Recalling Georges Seurat who was one of the first to intervene on the frames of his paintings with speckled motifs, the silkscreen printed leopard patterns on some of Vidal's frames attenuate the enclosing of the artworks while accentuating the interconnection between each of them.

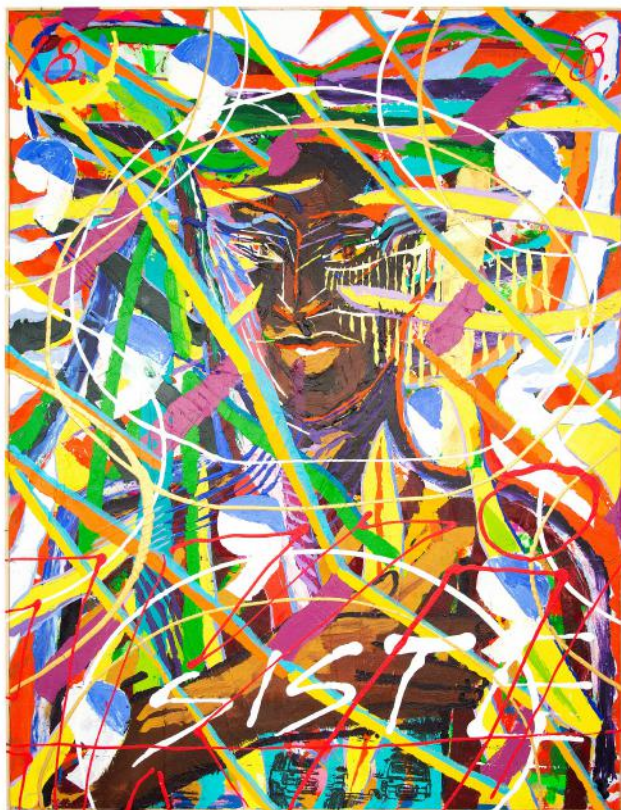
Going in a different direction, the two still life paintings featuring organic motifs such as flowers, leaves and tree branches induce a flashback to the subjects treasured by Van Gogh and other post-Impressionist artists, also evoking museumized art. If cotton flowers were often painted on his wall-mounted machetes, the artist presently explores the floral motifs on canvas of large or monumental dimensions. The contrast between the two still-life pieces and the pop-street-art-style of the rest is attenuated by the cohesive role of the running graffiti tag. The action performed by Vidal doesn't fail to evoke an act of vandalism, that of graffitiing artworks. While exploding in terms of chromatic expression with the use of an exuberant palette the organic motifs go through a process of enlargement and stylization until almost dissolution, hence a certain tendency towards a rhythmic and pulsating funky-punk figuration.

#11, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
122 x 92 x 7 cm
(FV82)

#18, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
172 x 132,5 x 7 cm
(FV84)

#19, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
163 x 145 x 4 cm
(FV85)

#14, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
129 x 100,5 x 7 cm
(FV86)

UNTITLED, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
168 x 168 x 4 cm
(FV87)

#24, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
169 x 169 x 11 cm
(FV88)

#31, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
83 x 83 x 5 cm
(FV115)

#23, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
169 x 169 x 4 cm
(FV89)

#21, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
170 x 140 x 5 cm
(FV90)

Katherine Sirois

Trabalhando com o desenho, a pintura, a serigrafia e a instalação, Francisco Vidal emprega suportes inusitados de que são exemplo o papel de algodão artesanal que o próprio produz, as catanas africanas de produção industrial, painéis e grades de seda ou contraplacado em bruto. Num espírito criativo de polinização entrecruzada, o artista faz uso contínuo de símbolos procedentes de uma multiplicidade de fontes de heterogénea diversidade material, tais como Pop Art e Street Art, posters e livros de banda desenhada, graffiti e estética psicadélica ou padrões oriundos de tecido Visco de tradição africana. As suas obras também apresentam alusões à cultura urbana contemporânea e aos bens de consumo ligados à indústria do desporto e da moda.

O estilo muralista de Francisco Vidal desdobra-se em composições energéticas abrangentes, que incluem retratos estilizados e padrões animais, marcações propulsivas, raios, pontos, dripping e cores jazzy, acompanhadas por declarações, letras musicais e palavras rasuradas. As superfícies de múltiplas camadas e intensamente trabalhadas envolvem procedimentos de sobreposição e saturação assim como o recurso frequente à aplicação direta de tinta com as mãos nuas. Muitas vezes concebida como uma rede de associações e interações móveis, a sequência e numeração das obras tende a produzir narrativas de natureza sociocultural.

Com ironia lúdica, o artista questiona continuamente estruturas de poder e sistemas de classificação, convenções rígidas e tendências há muito estabelecidos, enquanto esbate fronteiras entre os meios artísticos. Através da sua profusão e vitalidade, as gravuras declaram as suas proclamações e observações, enquanto as pinturas se destacam das paredes e se expandem no espaço. Repousando em palafitas, que sugerem a ideia de cavaletes rústicos, emparelham-se e tornam-se instalações de duas faces em estilo outdoor. O verso exposto exige uma mudança de profissões, o que quer dizer uma alteração de estatuto. E enquanto as pinturas sobre tela se alinham lado-a-lado, tal qual imagens de banda desenhada, o conjunto da exposição transforma-se numa instalação proliferante com uma miríade de possibilidades em termos de organização espacial. No seu todo, a mostra e as componentes temáticas contribuem para enfatizar o compromisso do artista com as ideias de inclusão, fluidez, liberdade, e a apreciação da diferença e da alteridade.

PULSATIONS

FROM RHYTHMS TO GESTURES

Um aspeto menos conhecido do universo visual de Francisco Vidal traduz-se na sua marcada ligação à música, aos ritmos e batidas. Esta dimensão musical, impregnando a forma de ser e trabalhar do artista, encontra-se expressa no título da atual exposição: Pulsations. Se o termo se refere à cadência regular do coração – ao pulsar rítmico da vida — alude também à dimensão vibratória da música e das cores. Associado ao aspeto retumbante das expressões cromáticas e tonais, evoca o bater de um tambor, o ritmo de um baixo, os gestos dinâmicos das linhas e padrões sobre a tela, o ritmo constante dos processos de impressão ou a vivacidade pulsante da cidade. No seu estúdio, sempre imerso numa multiplicidade de géneros musicais, do reggae, blues e jazz, ao punk, hip-hop e eletrónica, o artista junta-se frequentemente a músicos e DJ's. Tal relação com o ritmo e o som assume a forma explícita de uma pintura musical ou performance de desenho que desenvolveu a partir de 2015, enquanto produzia regularmente retratos de cantores e músicos, juntamente com capas de discos para bandas e edições de vinil.

Porque “Pulsation” se relaciona com a dinâmica de expansão-contracção, conjuga primariamente as ideias de repetição e continuidade. Estas noções estão aqui explicitamente transpostas para a conceção-produção das obras num conjunto maioritariamente uniforme. Um facto que também se reflete na aplicação performativa de uma linha de graffiti de cor única, que se estende sobre as 33 obras produzidas para esta exposição. Tal como os “taggers” fazem nas paredes das cidades ou nos vagões de comboio, com as suas assinaturas e pseudónimos, o artista traçou uma linha vermelha contínua agregada a uma série de letras e palavras sucessivas, ligando assim cada peça às outras. Para concretizar este graffiti contínuo sobre toda a série, Vidal dispôs sequencialmente as obras no chão, tendo em mente uma técnica tradicionalmente utilizada pelos Nativos Americanos, posteriormente adotada por artistas emblemáticos do movimento Action Painting.

Para além da repetição e continuidade, “Pulsation” também quer dizer variação e descontinuidade, interrupções e vazios. Estas dimensões manifestam-se através dos salpicos abruptos de cores e da integração de todo o tipo de acidentes circunstanci

ais ocorridos durante o processo de pintura ou dentro do espaço do atelier. Localizado na antiga Fundação de Oeiras, o atelier permanece parcialmente aberto ao exterior, exposto ao sol e ao vento, à chuva e ao pó. Com uma vasta área e com o seu estatuto industrial histórico, o próprio atelier tem indubitavelmente impacto nas reflexões do artista e nos seus meios de expressão, no carácter afirmativo e na extensão transbordante do seu trabalho. Assim, estando ancorado na realidade específica do contexto de onde provém, a sua exibição e transferência para dentro do espaço confinado da galeria representa um verdadeiro desafio.

Os vazios e silêncios, muito subtils em tão abundante e polifónica expressividade visual, são simbolizados por múltiplos sinais de pontuação, como a vírgula, que aqui e ali vai aludindo a pausas dentro da linguagem. O aspeto inacabado comparece também nas molduras de madeira minimalistas produzidas pelo artista. Recordando Georges Seurat — que foi um dos primeiros a intervir nas molduras das suas pinturas com manchas — os padrões de leopardo impressos em serigrafia em determinadas molduras de Vidal atenuam a sensação de enclausuramento das obras, acentuando a interligação entre cada uma delas.

Em direção distinta, as duas pinturas de natureza morta com motivos orgânicos vegetais, tais como flores, folhas e ramos de árvores, induz a lembrança involuntária de temas da predileção de Van Gogh e de outros artistas Pós-Impressionistas, evocando também a arte musealizada. Se as flores de algodão foram frequentemente pintadas sobre catanas reunidas nas paredes, o artista explora atualmente a reprodução de motivos florais sobre telas de dimensões monumentais. O contraste entre as duas peças de naturezas mortas e o estilo pop-street-art da restante produção é atenuado pelo papel coesivo desempenhado pelo tag em graffiti corrido. A performance levada a cabo por Vidal não deixa de evocar um ato de vandalismo: o de grafitar obras de arte. Enquanto vão explodindo em termos de expressão cromática através do uso de uma paleta exuberante, os motivos orgânicos passam por um processo de ampliação e estilização até quase se dissolverem, gerando uma certa figuração funky-punk, rítmica e pulsante.

#15, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
128 x 100,5 x 7 cm
(FV92)

#13, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
122 x 92 x 7 cm
(FV93)

#7, 2023

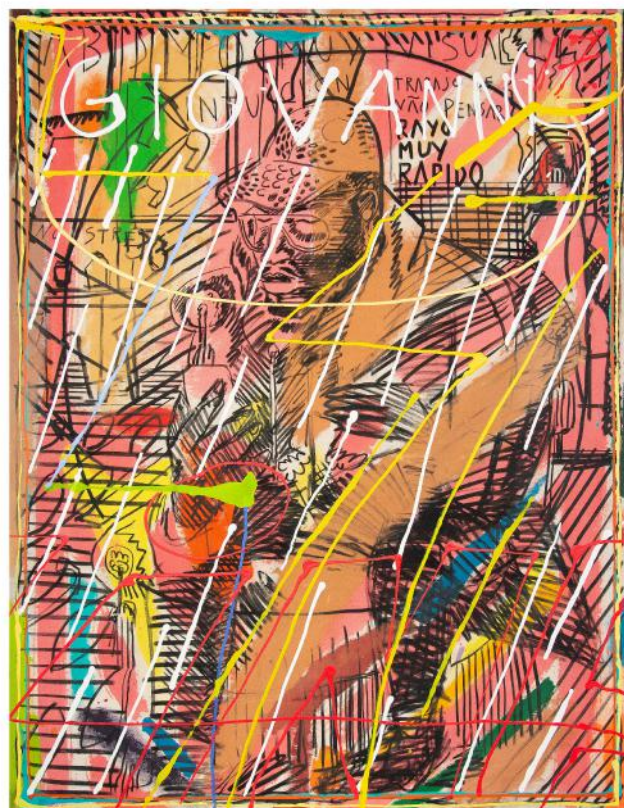
Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
102,5 x 77 x 7 cm
(FV94)

#8, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
118 x 71 x 4,5 cm
(FV95)

#17, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
153 x 118 x 4 cm
(FV96)

#1, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
73 x 51 x 7 cm
(FV100)

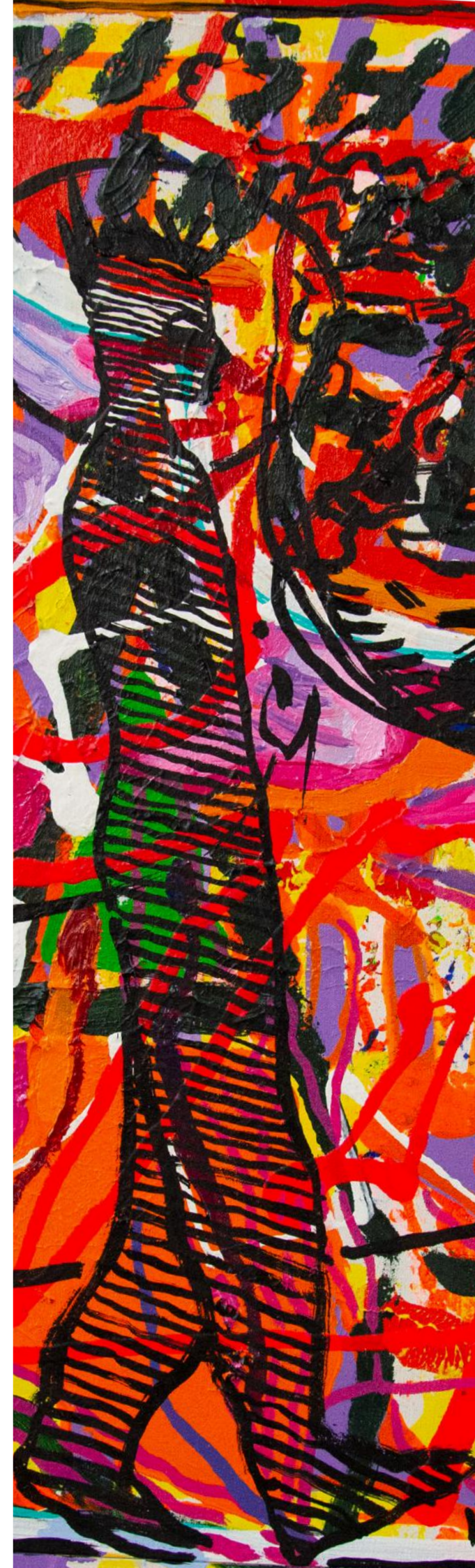
#2, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
77 x 53 x 7 cm
(FV101)

#3, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
94 x 64 x 9 cm
(FV102)

ABOUT THE ARTIST

Francisco Vidal is best known for his paintings and drawings, which bring together bold colours and patterns on handmade paper or canvas, often tiled together to create installations. The artist's work playfully blends various aesthetic influences, such as Cubism, African wax-print textiles, 1980s hip-hop culture, contemporary graffiti, and street art.

Born in Portugal to Angolan and Cape Verdean parents, the artist explores ideas closely tied to the diaspora experience, examining the narratives and identities that arise from a hybrid of cross-cultural upbringing. Colonial histories and their consequences are often interrogated in his work, particularly the impact of labour practices, conflict, and violence.

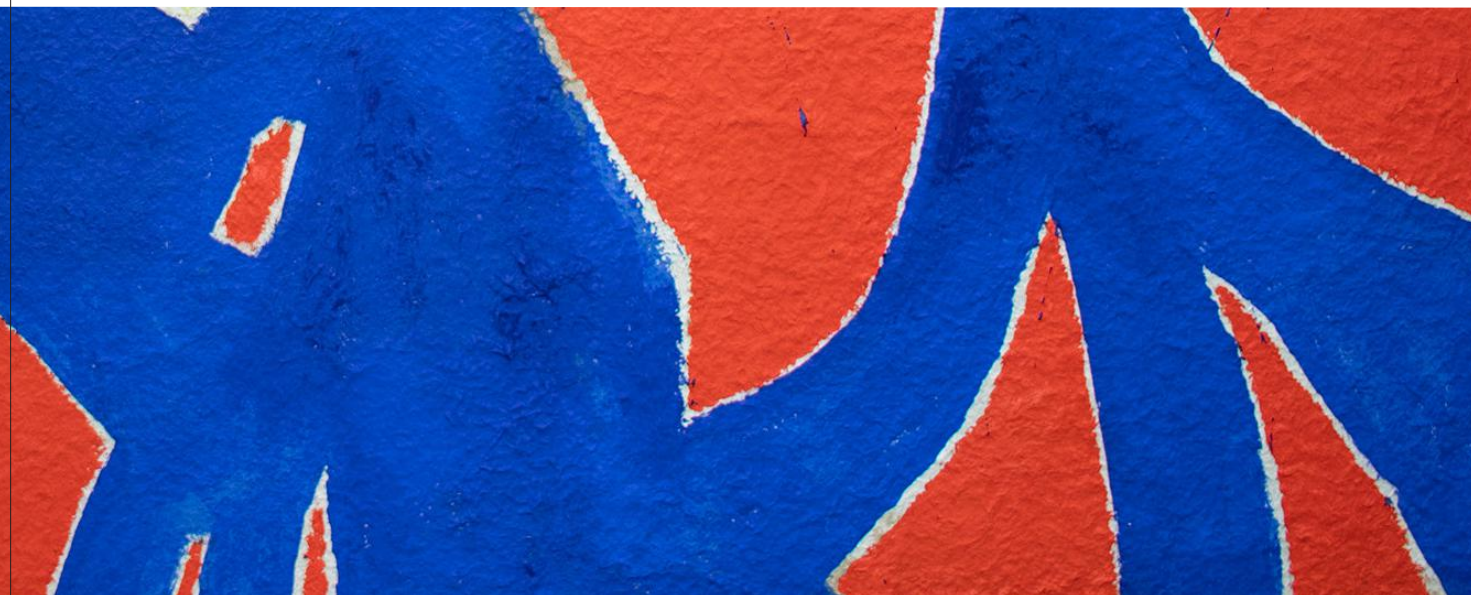
Francisco Vidal concluded his Master of Fine Arts at Columbia University in New York (USA), in 2010, and a BA in 2002, at the Caldas da Rainha School of Arts and Design (Polytechnic of Leiria, Portugal). In addition, he completed the Independent Study Programme at Mamas School of Visual Arts in Lisbon, in 2005. With a solid artistic career and regular exhibitions since 2005, Vidal is represented in several significant private and public collections, such as the Calouste Gulbenkian Foundation (Portugal), the EDP Foundation Collection (Portugal), the Scheryn Art Collection (South Africa), the PLMJ Foundation (Portugal), Sindika Dokolo's Collection, amongst others. Highlights of his career include the representation of Angola at the 56th Venice Biennale in 2015 and his participation at the 2015 EXPO Milan (Italy).

SOBRE O ARTISTA

Francisco Vidal é reconhecido pelas suas pinturas e desenhos, nas quais se destaca o uso de padrões e cores vibrantes sobre papel e tela produzidos manualmente, muitas vezes assemblados por forma a criar instalações de grande escala. O trabalho do artista conjuga de forma singular várias influências estéticas, incluindo o cubismo, os têxteis africanos, a cultura hip-hop dos anos 80, bem como graffiti contemporâneo e a street art.

Nascido em Portugal de pais angolanos e cabo-verdeanos, o artista trabalha com ideias que estão intimamente ligadas à experiência da diáspora, explorando narrativas associadas à identidade que deriva da educação transcultural. A história colonial e as suas consequências são profundamente questionadas no seu trabalho, com uma forte ênfase no impacto das práticas laborais, nos conflitos e na violência.

Francisco Vidal concluiu o MFA da Universidade Columbia em Nova Iorque (EUA), em 2010, e a licenciatura, em 2002, na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (Politécnico de Leiria, Portugal). Concluiu ainda o Programa de Estudo Independente na Mamas School of Visual Arts em Lisboa, em 2005. Com uma sólida carreira artística e atividade expositiva regular desde 2005, a obra de Vidal encontra-se representada em diversas coleções privadas e públicas, tais como a Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal), a Coleção da Fundação EDP (Portugal), a Scheryn Art Collection (África do Sul), a Fundação PLMJ (Portugal), a Coleção de Sindika Dokolo, entre outras. Destaca-se ainda na sua carreira a representação de Angola na 56ª Bienal de Veneza, em 2015, e a participação na EXPO 2015 de Milão (Itália).

#4, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
92 x 67 x 7 cm
(FV103)

#6, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
104 x 77 x 7 cm
(FV105)

#5, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
93 x 67 x 7 cm
(FV104)

#9, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
121 x 90 x 4 cm
(FV106)

#10, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
121 x 91 x 4 cm
(FV107)

#12, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
123 x 92 x 7 cm
(FV108)

#16, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
137 x 64 x 4 cm
(FV109)

#20, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
172 x 143 x 7 cm
(FV110)

(MICRO AND COUNTER) NARRATIVES

When entering an exhibition by Francisco Vidal (1978, Lisbon), it is impossible to escape the visual dazzle of the vibrant colours, textures, and patterns of the large-scale paintings (actually, installation paintings) that dialogue and confront each other and the viewer. Francisco Vidal's work is created in literal layers - in the overlapping coats of paint, sometimes hiding and sometimes revealing - and conceptual - in the cross-references to Cubism, African textiles, 1980's hip-hop culture, music, graffiti, urban art, Portugal, and Africa. This would probably be the most direct way to describe Francisco Vidal's work. However, the most interesting thing about his work is what we cannot see at first reading.

Let's start with the cross-references. Anyone who studies visual arts in a Western context learns that Cubism is a European movement started by Picasso and Braque. Hip-hop culture, as well as other forms of urban culture and art, are generally taught as having roots in African descendent communities in the United States. Thus, we place - more or less unconsciously - artistic movements like Cubism in a place of museum collection and conservation, with the elevated artistic, cultural, heritage, and financial values associated with them, while urban cultures like the textiles we wear every day, on a plane of ephemerality and some banality. The problem with this assumption - besides the hierarchical categories that do nothing to help understand the complexity of art histories - is that it is based on a partial and, as such, incomplete narrative.

Although Cubism is generally associated with European art history and Picasso pioneered the designation of Cubism as a movement in Europe, Picasso drew on the abstract sculptures of the Makonde people of Northern Tanzania, which have a history of hundreds of years. The malleability of wood, ivory, and metal allowed for the sharp cuts and expressive incisions that gave rise to the sculptures with abrupt, faceted lines. Instead of showing a human figure from a single perspective, it is a matter of bringing together several features of the subject, representing them in a way that they can be seen simultaneously. This description will not be very different from the description of a Cubist sculpture or painting. The sculptures that inspired the Cubist movement present a way to represent the multiplicity of the human being, composed of several identities in one body.

In his paintings installations and performances, Francisco Vidal uses the same strategy: he reveals several aspects of the same narrative, revealing both its harmonies and internal contradictions. On the same plane of the canvas, he uses juxtapositions of layers of colour, of texts that hide parts of faces and which,

in turn, are partially covered by patches of colour. In one of the paintings of his exhibition "Pulsations: From Rhythms to Gestures" at THIS IS NOT A WHITE CUBE gallery in Lisbon, in March 2023, the apparently distinct expressions "Utopia Machine", "Art Ensemble" and "Lisboa 2023" share the same space of a canvas, telling parts of the same story. In the graphic diary of the project ReMapping Memories Lisbon - Hamburg (2022), he juxtaposes the micronarratives of Lisbon and Hamburg. Radically subjective maps of Lisbon and Hamburg are configured as alternative narratives to the apparently objective maps of the two cities. The first page sets the tone for the book's content: "colonial maps of Lisbon and Hamburg," reminding us that these cities share a colonial history. Further on, we find side by side Prince Henry the Navigator, the prime mover of Portuguese expansion, and Otto von Bismark, the organizer of the Berlin Conference (1884-85) that would formalize the Scramble for Africa. Other pages introduce the musician Slow J: "On his return to Portugal, he had made friends from Brazil to Burma, from Korea to Thailand, and was ready to go to London to study sound engineering. Son of an Algarvian mother and Angolan father, it was on his return from his sabbatical year that Coelho would become Slow J, who went from being a trainee in a Lisbon studio to becoming a big name on posters around the country." The text, like all the others in the same diary, appears with all the words crossed out, but not enough to make them eligible, just enough to remind one of the methodologies of telling (erasing) history s) in the colonial period. Behind Slow J's portrait, the tropical garden of Lisbon with the exoticized representations of African bodies emerges in contrast between what is the actual image of a body and its construction by another.

These juxtapositions of counter-narratives to the grand narratives that are generally presented as the truth point to the intersecting identities of Portuguese and Angolan societies. In the paintings of the exhibition Nova Angola (2018) at the Dr António Agostinho Neto Memorial in Luanda appear the portraits of three Angolan women - one born in Luanda, one in Europe and another working in New York - painted on machetes, confronting, on the one hand, the images of female faces with the violent objects of machetes and, on the other hand, the preconceived association of a skin colour to a geography. What is interesting in Francisco Vidal's proposals for alternative narratives is that they are not presented as absolute truths or attempts to replace other narratives but rather as visual translations of Boaventura de Sousa Santos' statement that "another knowledge is possible". The exclusions, oppressions, and discriminations produced

by global capitalism have not only had economic, social, and political effects on the world but also on culture and aesthetic epistemologies (de Sousa Santos, 2008). Thus, the urgency is not only to recognize a diversity of knowledge and narratives but to resist the tendency to universalize any knowledge as the only valid source of reality and truth.

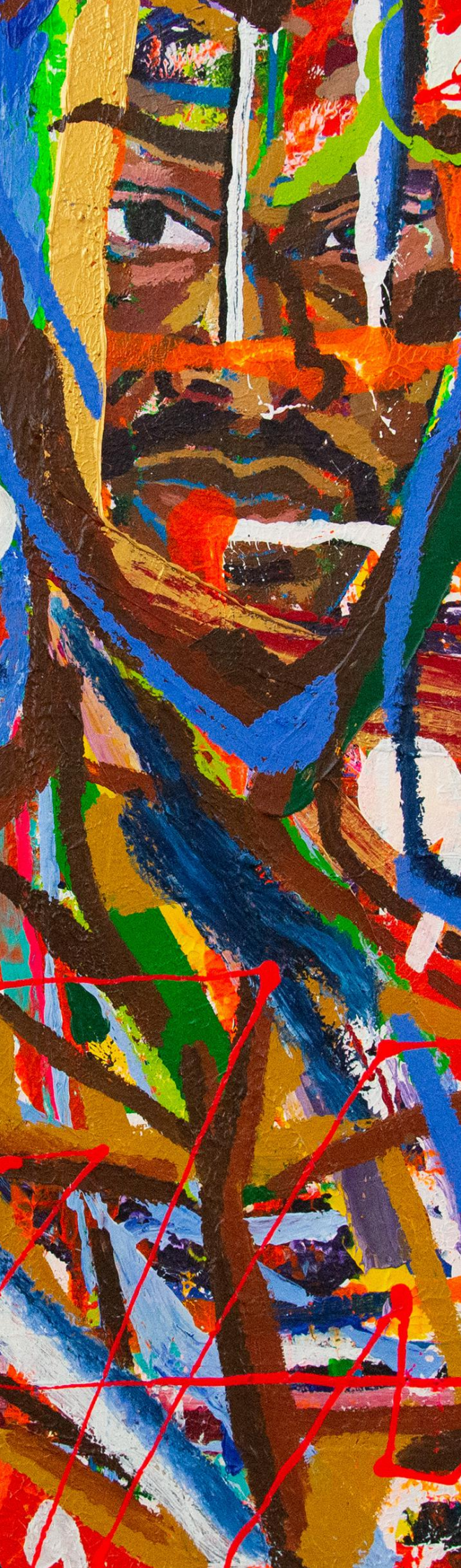
Francisco Vidal's works reveal micro and counter-narratives through a speculative and questioning process in a methodology reminiscent of speculative design: a tool for presenting images of possible futures while simultaneously critiquing and provoking those futures (cf. Helgason and Smyth, 2020). Mutability and exchange - Between and across geographies, cultures, and political and historical contexts - are key in the narratives presented in Francisco Vidal's body of work. As a visual translation of the power of mutability and storytelling, his pieces demonstrate how perception is crucial to the way we learn and construct stories and how these determine our individual and collective identities.

This confrontation between the ways we learn what history is (of a country, a community, an individual), what its multiple identities are, and the power of perception - which is, after all, the power of art - appears particularly clear in MAKALisboa Moment (2020) during the Oficina Iminente at Panorâmico de Monsanto, in Lisbon. A tribute to actor Bruno Candé, who died in daylight in Moscavide on July 25, 2020, consists of a sculpture covered with posters with drawings of the actor's portrait. The same drawing also appears printed on a limited, numbered, hand-painted edition of 100 T-shirts, made during the performance that included the drumming group Finka Pé, from Cova da Moura, and trumpet player Ricardo Pinto. The T-shirts were all sold to raise funds for Bruno Candé's three children. The prevailing narrative is that Portugal is not a racist country, it's a country with a peaceful colonial past. However, stories - real ones - like Bruno Candé's, contradict this created identity of a supposedly different, milder colonialism than the others, as if it were possible to dissociate colonialism from violence. MAKALisboa Moment is part of MAKAL, a collaborative project by Francisco Vidal and Namalimba Coelho. Maka, in Kimbundu, the second most spoken Bantu language in Angola, means a conversation that poses questions, a discussion that is meant to be informative. The M of MAKAL thus refers, according to Francisco Vidal and Namalimba Coelho, to Moment, Movement, Manifest, Memory, Museum, and Music, intending to propose a visual, humanist, and social conversation, creating a symbolic space of expression and reflection.

Luísa Santos

Between October and November 2021, MAKAL presented #MAKALisboa_Luanda Francisco Vidal + Namalimba Coelho - Studies of painting and music: Introduction to the CDA (Companhia de Discos de Angola), at Appleton Square, a dialogue between Francisco Vidal's paintings and installation, and a collection of vinyl records from the Companhia de Discos de Angola, which Namalimba Coelho inherited along with the book "Angola, história e estórias da informação", from 1999. Hundreds of machetes covered almost the entire wall behind the DJ stand, where we could find a Vinyl player and a set of CDA records, on which were suspended three paintings representing CDA classics that, during the independence period (1974/75), gave voice to the liberation and revolution movements through popular music and the Angolan national language - Angola - Year 1, by Carlos Lamartine, co-author of the Angolan National Anthem "Angola Avante"; Mutudi uá Ufola, Viúva da Liberdade, by David Zé, one of the most popular musicians in the PMLA, murdered on May 27, 1977, at the age of 32; and Independência, by Alberto Teta Lando, who went into exile in France after the release of this record. These three LPs - emblematic figures of protest music - went down in history as record references of the period in political music and gave body and sound to the Angolan memory. However, in Portugal, despite the clear link between the two countries, when one speaks of protest music from the period of the April revolution the story is another. A story that, for many truths and narratives that it contains, ignores the other faces, sounds, and bodies of the same story.

Francisco Vidal's work thus offers a gateway to narratives that have been systemically and systematically silenced and that rarely make it onto the books from which the Western world learns and produces art, curatorial, and educational projects, that in turn shape European institutions and identities. Using the histories and territories of the colonized and the colonizers, Francisco Vidal's work proposes to undo the frictions and fiction imprinted on individual and collective identities. His projects bring together and celebrate aesthetic knowledge and epistemologies from Africa, the African Diaspora, but also from Europe. In doing so, Francisco Vidal brings together media - individual and collective/collaborative, painting and installation, sculpture and performance, text and sound - that embody and disseminate knowledge. The body, orality, visuality, and performativity of various kinds, in their relational and expanded methodologies, thus present themselves as tools against the illuminist conception of reason to explore other narratives and other methodologies. Perhaps, it is in what has been erased and ignored that we will find the antidote to repair our identities.

#25, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
171 x 140 x 12 cm
(FV111)

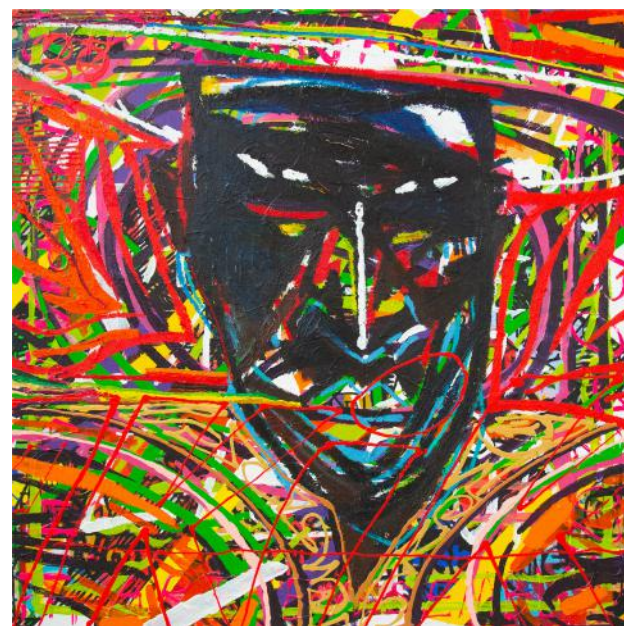
#26, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
168 x 168 x 11 cm
(FV112)

#29, 2023

Mixed media on canvas and wood | Técnica mista s/ tela e madeira
92 x 61 x 7 cm
(FV113)

#30, 2023

Mixed media on canvas | Técnica mista s/ tela
168 x 168 x 4 cm
(FV114)

Untitled, 2023

Installation, mixed media on canvas and wood
Instalação, técnica mista s/ tela e madeira
135 x 101 x 55 cm
(FV97)

Untitled, 2023

Installation, mixed media on canvas and wood
Instalação, técnica mista s/ tela e madeira
135 x 96 x 52 cm
(FV98)

Untitled, 2023

Installation, mixed media on canvas and wood
Instalação, técnica mista s/ tela e madeira
135 x 102 x 55 cm
(FV99)

Untitled, 2023

Installation, mixed media on canvas and wood
Instalação, técnica mista s/ tela e madeira
135 x 94 x 49 cm
(FV116)

(MICRO E CONTRA) NARRATIVAS

Quando entramos numa exposição de Francisco Vidal (1978, Lisboa), é impossível escapar ao deslumbramento visual perante as cores vibrantes, as texturas, e os padrões das pinturas (na verdade, pinturas-instalações) de grandes dimensões que dialogam e se confrontam entre si e com quem as observa. O trabalho de Francisco Vidal faz-se em camadas literais – nas demãos de tinta que se sobrepõem, ora escondendo ora revelando – e conceptuais - nas referências cruzadas ao Cubismo, aos têxteis Africanos, à cultura hip-hop dos anos 1980, à música, ao graffiti, à arte urbana, a Portugal e a África. Esta seria, provavelmente, a maneira mais direta de descrever o trabalho de Francisco Vidal. Contudo, o mais interessante do seu trabalho é o que não podemos ver numa primeira leitura.

Começamos pelas referências cruzadas. Quem estuda artes visuais, em contexto Ocidental, aprende que o Cubismo é um movimento europeu, iniciado por Picasso e Braque. Já a cultura hip-hop bem como outras formas de cultura e arte urbana, são, regra geral, ensinadas como tendo raízes nas comunidades Afrodescendentes nos Estados Unidos da América. Assim, colocamos – mais ou menos inconscientemente - movimentos artísticos como o Cubismo num lugar de coleção e de conservação museológica, com os valores artístico, cultural, patrimonial e financeiro elevados que lhe são associados, enquanto as culturas urbanas, tal como os têxteis que usamos no dia-a-dia, tendemos a colocar num plano de efemeridade e de alguma banalidade. O problema desta presunção, para além das categorias hierárquicas que em nada ajudam a compreender a complexidade das histórias da arte, é que assenta numa narrativa parcial e, como tal, incompleta.

Apesar do Cubismo ser, regra geral, associado a uma história da arte europeia e de Picasso ter sido pioneiro na Europa com a designação do Cubismo enquanto movimento, Picasso baseou-se nas esculturas abstratas, com uma história com centenas de anos, dos povos Makonde, do Norte da Tanzânia. A maleabilidade da madeira, do marfim e do metal permite os cortes afiados e as incisões expressivas que dão origem às esculturas com linhas brutas e facetadas. Em vez de mostrar uma figura humana de uma só perspetiva, trata-se de juntar várias características do sujeito representando para que possam ser vistas em simultâneo. Esta descrição não será muito diferente da descrição de uma escultura ou de uma pintura cubista. As esculturas que inspiraram o movimento Cubista são uma forma de representar a multiplicidade do ser humano, composto por várias identidades num só corpo.

Nas suas pinturas-instalações e performances, Francisco Vidal usa a mesma estratégia: mostra várias partes de uma mesma narrativa revelando tanto das suas harmonias como das suas contradições internas. No

mesmo plano da tela, recorre a justaposições de camadas de cor, de textos que escondem partes de rostos e que, por sua vez, são parcialmente tapados por manchas de cor. Numa das pinturas da sua exposição “Pulsations: From Rhythms to Gestures”, na galeria THIS IS NOT A WHITE CUBE, em Lisboa, em Março de 2023, as expressões aparentemente distintas “Utopia Machine”, “Art Ensemble” e “Lisboa 2023” partilham o mesmo espaço de uma tela, a contar partes de uma mesma história. No diário gráfico do projeto ReMapping Memories Lisboa - Hamburg (2022), justapõe micronarrativas de Lisboa e Hamburgo. Mapas radicalmente subjetivos de Lisboa e de Hamburgo configuram-se como narrativas alternativas para os mapas aparentemente objetivos das duas cidades. A primeira página dá o mote ao conteúdo do livro: “mapas coloniais de Lisboa e Hamburgo”, lembrando que estas cidades partilham uma história colonial. Mais adiante, encontramos lado a lado o Infante D. Henrique, o principal impulsionador da expansão portuguesa, e o Otto von Bismark, o organizador da Conferência de Berlim (1884-85) que viria a formalizar a Partilha de África (Scramble for Africa). Outras páginas apresentam o músico Slow J: “No regresso a Portugal, tinha ganho amigos do Brasil à Bimânia, da Coreia à Tailândia, e estava pronto para seguir até Londres para estudar engenharia de som. Filho de mãe algarvia e pai angolano, seria no regresso do ano sabático que Coelho passaria a Slow J, que de estagiário num estúdio em Lisboa se faria nome grande nos cartazes pelo País.” O texto, tal como todos os outros do mesmo diário, aparece com todas as palavras riscadas, mas não o suficiente para torná-las elegíveis, só o suficiente para lembrar uma das metodologias de contar (apagar) a(s) história(s) no período colonial. Atrás do retrato de Slow J, o jardim tropical de Lisboa com as representações exotizadas de corpos africanos, num contraste entre o que é a imagem real de um corpo e a sua construção por um outro.

Estas justaposições de contra-narrativas às grandes narrativas que são, regra geral, apresentadas como a verdade, apontam para as identidades cruzadas das sociedades Portuguesa e Angolana. Nas pinturas da exposição Nova Angola (2018), no Memorial Dr. António Agostinho Neto, em Luanda, os retratos de três mulheres angolanas, uma nascida em Luanda, uma na Europa e outra que trabalha em Nova Iorque, surgem pintados em catanas, confrontando, por um lado, as imagens dos rostos femininos com os objetos violentos das catanas e, por outro lado, a associação pré-concebida de uma cor de pele a uma geografia. O que é interessante nas propostas de narrativas alternativas de Francisco Vidal é que não se apresentam como verdades absolutas nem como tentativas de substituir outras narrativas, mas sim como traduções visuais da afirmação de Boaventura de Sousa Santos que “outro conhecimento é possível”. As exclusões, as opressões

e as discriminações produzidas pelo capitalismo global não tiveram só efeitos económicos, sociais e políticos no mundo mas também na cultura e nas epistemologias estéticas (de Sousa Santos, 2008). Assim, a urgência não é apenas em reconhecer uma diversidade de conhecimentos e de narrativas mas sim em resistir à tendência de universalizar qualquer conhecimento como única fonte válida de realidade e de verdade.

Os trabalhos de Francisco Vidal revelam micro e contra-narrativas através de um processo especulativo e questionante numa metodologia remanescente do design especulativo: uma ferramenta para apresentar imagens de futuros possíveis enquanto meio, simultaneamente, de crítica e de provocação desses futuros (cf. Helgason e Smyth, 2020). Mutabilidade e troca – Entre e para lá de geografias, culturas, contextos políticos e históricos – são chave nas narrativas apresentadas no corpo de trabalho de Francisco Vidal. Uma tradução visual do poder da mutabilidade e da narração, os seus trabalhos demonstram como a perceção é crucial nos modos como aprendemos e construímos as histórias e como estas determinam as nossas identidades individuais e coletivas.

Este confronto entre os modos como aprendemos o que é a história (de um país, de uma comunidade, de um indivíduo), o que são as suas múltiplas identidades e o poder da perceção – que é, afinal, o poder da arte – surge particularmente claro no MAKALisboa Moment (2020) durante a Oficina Iminente no Panorâmico de Monsanto, em Lisboa. Um tributo ao ator Bruno Candé, morto à luz do dia em Moscavide a 25 de Julho de 2020, compõe-se por uma escultura coberta de cartazes com o desenho do rosto do ator. O mesmo desenho aparece também impresso numa edição limitada, numerada e pintada à mão, de 100 T-shirts, feitas na performance que incluiu o grupo de batucadeiras Finka Pé, da Cova da Moura, e o trompetista Ricardo Pinto. As T-shirts foram todas vendidas com o intuito de juntar fundos para os três filhos de Bruno Candé. A narrativa vigente é que Portugal não é um país racista, é um país com um passado colonial pacífico. Contudo, histórias – reais – como a do Bruno Candé, contrariam esta identidade criada de um suposto colonialismo diferente, mais brando, do que os outros, como se fosse possível a existência de dissociar colonialismo de violência. O MAKALisboa Moment é parte do MAKAL, um projeto colaborativo de Francisco Vidal e Namalimba Coelho. Maka, em Kimbundu, a segunda língua Bantu mais falada em Angola, significa uma conversa que coloca questões, uma discussão que se pretende informativa. O M de MAKAL refere-se assim, segundo Francisco Vidal e Namalimba Coelho, a Momento, Movimento, Manifesto, Memória, Museu, Música, com a intenção de propor uma conversa visual, humanista, e social, criando um espaço simbólico de expressão e de reflexão.

Luísa Santos

Entre Outubro e Novembro de 2021, o MAKALisboa apresentou o #MAKALisboa_Juanda Francisco Vidal + Namalimba Coelho — Studies of painting and music: Introduction to the CDA (Companhia de Discos de Angola), na Appleton Square, um diálogo entre pinturas e instalação de Francisco Vidal e uma coleção de vinis da Companhia de Discos de Angola, que Namalimba Coelho herdou juntamente com o livro Angola, história e estórias da informação, de 1999. Centenas de catanas cobriram quase a totalidade da parede atrás da bancada de DJ onde podíamos encontrar um leitor de Vinyl e um conjunto de discos da CDA sobre a qual estavam suspensas três pinturas a representar clássicos da CDA que, durante o período de aquisição de independência (1974/75), deram voz aos movimentos de libertação e revolução a partir da música popular e da língua nacional Angolana - Angola — Ano 1, de Carlos Lamartine, co-autor do Hino Nacional de Angola “Angola Avante”; Mutudi uá Ufalo, Viúva da Liberdade, de David Zé, um dos músicos mais populares da área do MPLA, assassinado a 27 de Maio de 1977 com 32 anos; e Independência, de Alberto Teta Lando, que viria a exilar-se em França depois do lançamento deste disco. Estes três LPs, de figuras emblemáticas da música de protesto, ficaram na história como referências discográfica do período na música política e deram corpo e som à memória Angolana. No entanto, em Portugal, apesar da ligação clara entre os dois países, quando se fala de música de protesto do período da revolução de Abril, a história é outra, uma história que, por muitas verdades e narrativas que contenha, ignora as outras faces, sons, e corpos da mesma história.

O trabalho de Francisco Vidal oferece assim uma porta de entrada para narrativas que têm sido sistémica e sistematicamente silenciadas e que raramente chegam aos livros a partir das quais o mundo ocidental aprende e produz projetos de arte, curadoria, e educação que, por sua vez, dão forma às instituições e às identidades europeias. Usando as histórias e os territórios dos colonizados e dos colonizadores, o trabalho de Francisco Vidal propõe desfazer as fricções e as ficções impressas nas identidades individuais e coletivas. Os seus projetos juntam e celebram conhecimentos e epistemologias estéticas de África, da diáspora africana, mas também da Europa. Ao fazê-lo, Francisco Vidal junta meios - individuais e coletivos / colaborativos, de pintura e de instalação, de escultura e de performance, de texto e de som – que incorporam e disseminam conhecimento. O corpo, a oralidade, a visualidade, e a performatividade de vários tipos, nas suas metodologias relacionais e expandidas, apresentam-se assim como ferramentas contra a concepção iluminista da razão para explorar outras narrativas e outras metodologias. Talvez seja naquilo que tem sido apagado e ignorado que encontraremos o antídoto para reparar as nossas identidades.

Untitled, 2023

Installation, mixed media on canvas and wood
 Instalação, técnica mista s/ tela e madeira
 203 x 120 x 94 cm
 (FV117)

Untitled, 2023

Installation, mixed media on canvas and wood
 Instalação, técnica mista s/ tela e madeira
 203 x 120 x 94 cm
 (FV118)

THIS NOT A WHITE CUBE is an international contemporary art gallery simultaneously based in Luanda and Lisbon, Portugal. Representing and collaborating with emergent and established artists, the gallery focuses primarily on narratives associated with the African continent and its diaspora. Beyond its deep connection to Africa — and with a pioneering spirit of de-compartmentalization and inclusiveness, cheerfully favouring intercultural dialogues — THIS NOT A WHITE CUBE is the first African gallery in Portugal to open its collaborative circle to both local artists and artistic productions from the Global South, including Brazil and non-lusophone African countries.

THIS NOT A WHITE CUBE extends its dynamic activities to several institutional and independent spaces with the organization of ambitious collective exhibitions outside the gallery's walls. On these occasions, the gallery invites external curators, associations or other art galleries to collaborate, thus promoting innovative associations and cultural enrichment while providing unexpected opportunities for artists.

Founded in Luanda by Sónia Ribeiro in 2016, the gallery quickly became a leader in Angola's artistic and cultural panorama. It was in 2019 that the project expanded to Chiado, one of Lisbon's most emblematic neighbourhoods. Given Portugal's historical relationships with Africa and its strategic location as a gateway to Europe, the country's capital was considered a natural location for this first growth stage.

Both exhibition spaces have independent programs, offering collectors and amateurs a relevant and compelling selection of contemporary artists working across a wide diversity of media and techniques. Since its creation, the gallery has remained true to one of its primary goals, that of allowing artists to share, through their work, their

unique perspectives on the World. Throughout an extensive yearly program that includes regular exhibitions in Portugal and Angola along with constant participation in numerous international art fairs, attention is drawn to topics such as globalization, identity, memory, cultural heritage, and social changes.

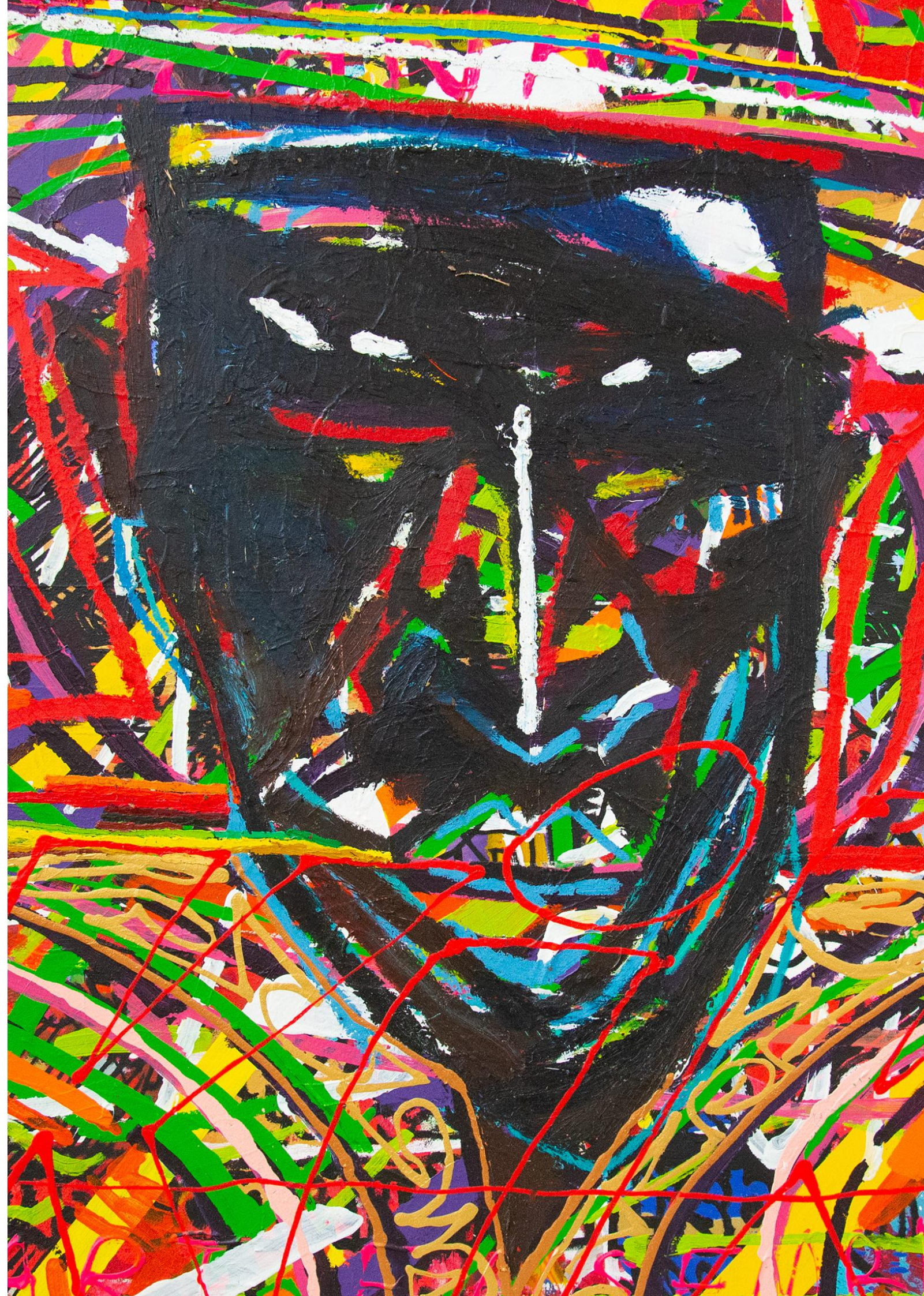
Its three directors, Sónia Ribeiro (CEO), Graça Rodrigues (Curator) and Ngoi Salucombo (Executive director of the Angolan delegation) have a singular entrepreneurial and artistic vision based on a solid curatorial and collaborative approach. In 2019, the gallery founded "O CUBO", a non-profit platform that seeks to boost experimentation and research through the development of artistic residencies, editorial projects, archive mapping, and the establishment of a network of local and international partnerships. While furthering its expansion and the development of its fruitful connections worldwide, the gallery presented several international exhibitions, including South Africa, France, Italy, Serbia, Morocco and the UK.

CONTACTS

🌐 www.thisisnotawhitecube.com
☎ (+351) 967 042 186 | (+351) 967 260 472
✉ gallery@thisisnotawhitecube.com

Directors | Sónia Ribeiro & Graça Rodrigues

———— **LISBON** - Rua da Emenda 72 ————
LUANDA - R. Francisco Pereira Africano, 10 R/C

A THIS IS NOT A WHITE CUBE é uma galeria de arte contemporânea internacional com espaços expositivos em Luanda (Angola) e Lisboa (Portugal). Representando e colaborando com artistas internacionais estabelecidos e emergentes, o programa da galeria centra-se em narrativas e debates relevantes, associados ao continente africano e à sua diáspora. Apesar da profunda ligação com África, é a primeira galeria de arte contemporânea africana em Portugal que se foca não só nos círculos lusófonos, mas também na estética emergente das produções culturais e artísticas do Sul Global. A galeria mantém uma presença regular e significativa em importantes feiras internacionais de arte.

A intervenção da THIS IS NOT A WHITE CUBE estende-se além da fisicalidade do espaço da galeria, através de projetos de exposição que potenciam a expansão do mundo da arte a uma multiplicidade de locais, convidando curadores e artistas em colaborações ocasionais, que proporcionam visões e diálogos enriquecedores.

Fundada em Luanda em 2016, por Sónia Ribeiro, - atual CEO - e, tendo-se rapidamente tornado numa das mais prestigiadas galerias de arte em Angola, o projeto expandiu-se em 2019 para um dos bairros mais emblemáticos de Lisboa, o Chiado. Dada a ligação histórica entre Portugal e África, Lisboa foi considerada o local natural para esta primeira expansão da galeria, sendo também uma importante porta de entrada no mercado europeu. Ambos os espaços de exposição desenvolvem um programa independente, oferecendo a colecionadores e entusiastas uma visão focada da produção artística contemporânea dos continentes africano, sul-americano e da sua diáspora.

Desde a sua fundação, em 2016, a galeria tem representado, exposto e colaborado com artistas emergentes e estabelecidos. Desde então, a galeria mantém-se fiel a um dos seus principais

objetivos – proporcionar aos artistas a oportunidade de partilhar as suas perspectivas únicas através do seu trabalho, assim criando e promovendo discussões em torno de narrativas históricas e contemporâneas relevantes no contexto da globalização. Como tal, dentro de um extenso programa anual que inclui exposições regulares em Lisboa e Luanda, a colaboração em diversos projetos culturais e uma presença consistente em numerosas feiras de arte internacionais, a atenção é dirigida para questões como identidade, memória, património, património cultural e mudança social. Os artistas da galeria constam frequentemente no programa de importantes plataformas internacionais, tais como museus, bienais, e outras exposições significativas no mundo da arte.

A galeria já apresentou numerosas exposições em Angola, África do Sul, França, Itália, Reino Unido e Portugal, mas continua a expandir-se e a desenvolver as suas ligações por todo o mundo.

CONTACTOS

🌐 www.thisisnotawhitecube.com
☎ (+351) 967 042 186 | (+351) 967 260 472
✉ gallery@thisisnotawhitecube.com

Diretoras | Sónia Ribeiro & Graça Rodrigues

———— LISBOA - Rua da Emenda 72 ————
LUANDA - R. Francisco Pereira Africano, 10 R/C

|| THIS IS NOT
|| A WHITE CUBE