30

Como maior empresa brasileira e maior patrocinadora da cultura nacional, a Petrobras busca incentivar o fazer artístico em suas mais amplas formas e expressões. Apoiar o acesso às obras, formar novos públicos, promover a reflexão sobre a arte e proporcionar maior visibilidade aos artistas brasileiros fazem parte do dia a dia da Companhia. Estes são alguns dos pilares das diretrizes que norteiam nossa política de patrocínios, por meio do Petrobras Cultural.

A oportunidade que o *Rio Occupation London* proporcionou a dezenas de artistas brasileiros contempla o que a Petrobras busca nas suas ações de patrocínio, que é apoiar a afirmação da identidade brasileira. Poucas iniciativas como esta, que levou a cultura brasileira a literalmente ocupar a capital inglesa, proporcionam tanto alcance e visibilidade ao trabalho artístico. Já que fez parte dos eventos relacionados às Olimpíadas de 2012, o *Rio Occupation London* abre portas para uma estreita ligação entre a cultura brasileira e os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

As the largest Brazilian company and the largest sponsor of national culture, Petrobras seeks to motivate artistic activity in its broadest forms and expressions. Supporting access to artworks, forming new audiences, promoting discussion about art and achieving greater visibility for Brazilian artists are all part of the company's daily routine. These are some of the pillars of the directives which guide our policies on sponsorship, through Petrobras Cultural.

The opportunity that Rio Occupation London *provided for dozens of Brazilian artists, reflects what Petrobras aims to achieve through sponsorship, which is to support the assertion of Brazilian identity. Few initiatives of this kind, which enabled Brazilian culture literally to occupy the English capital, offer artistic work so much reach and visibility. Seeing that it took part in events related to the 2012 Olympics,* Rio Occupation London *has opened the door to a close relationship between Brazilian culture and the 2016 Olympic Games, to be held in Rio de Janeiro.*

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Com o projeto *Rio Occupation London*, o Governo do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura apresentaram um retrato da nossa nova geração criativa: 30 artistas do estado ocupando palcos, importantes centros culturais, cinemas, ruas e parques de Londres durante 30 dias, como parte do Festival Londres 2012, e em meio a muitas outras atrações culturais que foram do Rio para lá.

Os participantes realizaram residências artísticas instigantes, onde trocaram experiências e desenvolveram projetos inéditos em colaboração com produtores, artistas e instituições locais.

O projeto nasceu a partir de um convite feito pela Olimpíada Cultural - a equipe cultural do Comitê Organizador Londres 2012 (LOGOG) - para que o governo preparasse uma proposta de participação no Festival Cultural dos Jogos Olímpicos. Uma vez que o Rio de Janeiro seria a próxima capital olímpica, esta parceria com Londres nos pareceu uma excelente abertura para mostrarmos ao mundo a cultura contemporânea do Rio. E foi pensando nesta oportunidade, em nosso potencial criativo e nos valores de aproximação entre os povos que as Olimpíadas podem proporcionar que o projeto amadureceu.

Ao espaço aberto pela Olimpíada Cultural, juntou-se também a Petrobras, sempre presente nas ações afirmativas do país, como patrocinadora do projeto. E, ainda, um time de direção, produção e consultores artísticos de primeira. Formou-se, então, uma bela parceria, baseada no entendimento geral de que este deveria ser um projeto ousado, que pensasse no futuro.

O *Rio Occupation London* atingiu seus objetivos: reforçou as relações culturais internacionais do Rio de Janeiro; apresentou para o mundo um panorama da arte que se produz aqui atualmente; promoveu uma visão dinâmica, atraente e contemporânea do estado e deixou um legado.

O Governo do Rio de Janeiro agradece a todos que possibilitaram esta experiência.

With the Rio Occupation London *project, the Government of Rio de Janeiro and the State Culture Secretariat presented a picture of our new creative generation: 30 Rio artists occupying London's stages, important cultural centres, theatres, streets and parks for 30 days as part of the London 2012 Festival, among many other cultural attractions that went there from Rio.*

The artists undertook exciting residencies, in which they exchanged experiences and developed exclusive projects in collaboration with local producers, artists and institutions.

The Cultural team of the London Organising Committee of the Olympic Games (LOCOG) invited the Rio de Janeiro State Culture Secretariat to propose a project for the London 2012 Festival. As Rio de Janeiro was going to be the next Olympic city, this partnership with London was an excellent chance to show the world Rio's contemporary culture. The project was conceived on the Olympic values of bringing people together.

Petrobras - a constant presence in supporting Brazilian culture - responded positively to the invitation from the London Cultural Olympiad and became a sponsor of the project. With a high quality team of directors, producers and artistic consultants, a beautiful project was forged. There was a strong mutual understanding that this should be a bold project that would look to the future.

Rio Occupation London *achieved its objectives: it strengthened Rio de Janeiro's international cultural relations; presented a panorama of the arts currently produced here to the world; promoted a dynamic, attractive and contemporary vision of this state; and left a legacy.*

The Government of Rio de Janeiro would like to thank everyone who made this experience possible.

GOVERNO DO RIO DE JANEIRO /
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

GOVERNMENT OF RIO DE JANEIRO /
STATE CULTURE SECRETARIAT

DEAR READER

We offer you a catalogue of Rio Occupation London *– a project commissioned by the Rio de Janeiro State Culture Secretariat as part of London's Cultural Olympiad and 2012 Festival. A 30-day artistic residency in London, during which 30 groundbreaking Rio artists occupied more than 50 spaces, in partnership with 15 London arts institutions, showing more than 250 works of art and performances for more than 37,000 people. A year after the artists de-occupied London to return home, we add another piece to the remarkable creative output from their 'occupation' of the 2012 Olympic City. This book does not seek to present a definitive explanation, construct a final commentary. It is a catalogue, offered on its own terms as a further iteration of what was made together by 30 artists over 30 days in London. It documents, archives, reflects and re-visualises. It is an enrollment of 30 artists and their work from a historical moment. We offer one more way to enable that moment to continue.*

Like the Festival Finale that was staged over three-days at the Biscuit Factory in Bermondsey at the end of the Occupation, *the catalogue is above all a celebration of what was created by the artists and creating it has been a measure of impossibility, suggesting what is absent as much as indicating what is made present through a re-collection of images and words.*

Images from across the 30 days are refracted through the graphic design of 10 booklets, each announcing their own organisational principle in a single-word title. The 30 artists are encountered in profile portraits by Andrea Capella in this first booklet and then catalogued in different ways throughout the rest of the publication. Each of them created an individual project for London that the reader will encounter distributed between the 10 booklets, but each of them interacted with each other so nothing is ever held in one place. The photographs are from multiple sources, but the work of Ellie Kurttz - a Brazilian theatre photographer resident in London for two decades - creates a strong visual narrative interlocking with the work of the others. 30 artists gradually become 31, and so the chain of creation continues.

Rio Occupation London *was forged in dialogues: between cities and between artists. The texts that run through this publication are therefore, not for the most part, single-authored. They arise from conversations that took place between the artists. In the majority of instances we have chosen not to identify the individual speakers as this best respects the principal of how the project itself was conceived and constructed. Just one of the dialogues is presented in its entirety for its particular reflections on art and the city: a conversation between architect and urbanist Pedro Riveira with visual and conceptual artist Laura Lima on their return to Rio de Janeiro. Meanwhile, inscribed in blue and woven throughout the booklets, is the voice of the project's co-director Christiane Jatahy, recounting - cataloguing - the process by which 30 Rio artists 'occupied' London.*

There are fragments of other texts created at the time. Gustavo Ciriaco, Eduardo Nunes and Breno Bineschi have provided conceptual texts that were part of their own creative processes. Two poems by Ramon Nunes Mello sit alongside the visual work of João Sanchez and João Penoni, reflecting the creative relationships forged in London. Batman Zavareze, Pedro Seiler, Nayse López, Marcio Botner and Cesar Augusto – five consultants invited by the Culture Secretariat in the selection of the artists – provided brief reflections during their visits to the project in London. We have not asked them to revise or refine or adapt their texts for a new context. Our aim is simply to catalogue.

Heloisa Buarque de Hollanda and Paul Heritage

In addition to the physical occupation of London, the 30 Rio artists marked a notable digital presence through their audiovisual work. Traces of this can still be found on the project website:
WWW.RIOOCCUPATIONLONDON.COM

There is also a digital version of this catalogue to be found at:
WWW.CULTURA.RJ.GOV.BR/RIOOCCUPATIONLONDON

30

retratos por ANDREA CAPELLA

portraits by ANDREA CAPELLA

QUERIDO LEITOR

Oferecemos a você um catálogo do *Rio Occupation London* – um projeto da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, realizado como parte da Olimpíada Cultural de Londres e do Festival Londres 2012. Uma residência artística de 30 dias em Londres, com 30 artistas inovadores do Rio, em parceria com 15 instituições de arte londrinas, ocupando mais de 50 espaços, apresentando mais de 250 obras de arte e performances para mais de 37 mil pessoas. Um ano após os artistas desocuparem Londres e retornarem para casa, adicionamos uma nova obra à notável produção criativa gerada na ocupação da Cidade Olímpica de 2012. Este livro não deseja apresentar uma explicação definitiva ou construir um comentário final. É um catálogo, oferecido em seus próprios termos como mais uma iteração do que foi feito em conjunto por 30 artistas durante 30 dias em Londres. O catálogo documenta, arquiva, reflete e revisualiza. É um registro de 30 artistas e de suas obras em um momento histórico. Oferecemos mais uma maneira de permitir que aquele momento continue.

Como o Festival Finale que foi apresentado durante três dias na Biscuit Factory em Bermondsey no final da Ocupação, o catálogo é, acima de tudo, uma celebração do que foi criado pelos artistas e criá-lo tem sido uma medida de impossibilidades, sugerindo os processos criativos ocultos, assim como indicando o que se fez presente através de uma coleção de imagens e palavras.

Imagens dos 30 dias estão refratadas através do design gráfico de 10 livretos, cada um anunciando seu próprio princípio organizacional em uma única palavra-título. Os 30 artistas estão reunidos em retratos feitos por Andrea Capella neste primeiro livreto e, então, são catalogados de diferentes maneiras pelo resto da publicação. Cada um deles criou um projeto individual para Londres que o leitor encontrará distribuído entre os 10 livretos, mas cada um também interagiu com o outro, e por isso, nada está fixo em apenas um lugar. As fotografias vêm de diversas fontes, mas o trabalho de Ellie Kurttz – uma fotógrafa de teatro brasileira que reside em Londres há duas décadas – cria uma forte narrativa visual que se interliga com o trabalho dos outros. 30 artistas gradualmente tornam-se 31, e assim a corrente de criação continua.

O *Rio Occupation London* foi forjado por diálogos: entre cidades e entre artistas. Os textos que percorrem esta publicação não são, portanto, em sua maior parte, de autores individuais. Eles emergem de conversas que aconteceram entre os artistas. Na maioria dos casos, escolhemos não atribuir identidade individual às falas, respeitando, dessa forma, o caráter coletivo e transversal decorrente do projeto. Apenas um dos diálogos está apresentado em sua totalidade devido a suas reflexões específicas sobre arte e a cidade: uma conversa entre o arquiteto e urbanista Pedro Rivera com a artista visual e conceitual Laura Lima, realizada já em seu retorno ao Rio de Janeiro. Enquanto isso, inscrito em azul e entrelaçando os livretos, está a voz da codiretora do projeto, Christiane Jatahy, recontando (catalogando) o processo pelo qual 30 artistas do Rio "ocuparam" Londres.

Há fragmentos de outros textos criados na época. Gustavo Ciriaco, Eduardo Nunes e Breno Pineschi providenciaram textos conceituais que são parte do próprio processo criativo de cada um deles. Dois poemas de Ramon Nunes Mello são posicionados junto aos trabalhos visuais de João Sanchez e João Penoni, refletindo as relações criativas forjadas em Londres. Batman Zavareze, Pedro Seiler, Nayse López, Márcio Botner e Cesar Augusto foram consultores convidados pela Secretaria de Estado de Cultura para a seleção dos artistas e escreveram breves reflexões sobre suas visitas ao projeto em Londres. Não pedimos a eles que revisassem, refinassem ou adaptassem seus textos para o novo contexto. Nosso objetivo é simplesmente catalogar.

Heloisa Buarque de Hollanda e Paul Heritage

Além da ocupação física de Londres, os 30 artistas do Rio marcaram uma notável presença digital através de suas obras audiovisuais. Sinais desta presença ainda podem ser encontrados no website do projeto:
WWW.RIOOCCUPATIONLONDON.COM

Há também uma versão digital deste catálogo em:
WWW.CULTURA.RJ.GOV.BR/RIOOCCUPATIONLONDON

[01 AM]

ALESSANDRA MAESTRINI

Atriz, cantora e compositora
Actress, singer and composer

Cantora com um alcance vocal impressionante de quatro oitavas, Alessandra transita facilmente entre diferentes estilos musicais. Renomada na tv, no teatro e na cena musical brasileira, estrelou o musical *7*, escrito especialmente para ela pela dupla de Midas do gênero no Brasil: Charles Möeller e Claudio Botelho. Entre outras produções musicais estreladas por Maestrini, destacam-se *Os Miseráveis*, *Rent*, *Ópera do Malandro* e *New York, New York – O Musical* (primeira montagem teatral mundial da obra). Cometeu a ousadia rara de verter várias letras de Chico Buarque para o inglês, tornando-se assim sua versionista preferida.

A singer with an impressive four-octave range, Alessandra moves with ease between different musical styles. She is highly regarded in Brazilian television, theatre and the music scene and starred in the acclaimed musical 7, written especially for her by the duo with the Midas touch within the genre in Brazil: Charles Möeller and Claudio Botelho. Among the musical productions in which she has starred, highlights include Les Misérables, Rent, Ópera do Malandro *and* New York, New York – The Musical *(the first stage adaptation of the work). With rare boldness, she has written English versions for several Chico Buarque's songs, becoming his favourite English translator.*

SALA DE ESTAR

COMPOSIÇÕES

PHOENIX MARTINS

THE BELL SONG

LIVING ROOM

WORLD OF SOUND

BACHIANAS BRASILEIRAS

ACÚSTICA

MUNDO SONORO

COMPOSITIONS

ACOUSTICS

[02 AA]

ÁGUA

DIA

NOITE

RHYTHM

PRAISE

WATER

NIGHT

RITMO

IEMANJÁ

DAY

LOUVOR

ANNA AZEVEDO

Artista visual e cineasta
Visual artist and filmmaker

Anna é uma cineasta influenciada pela poesia e pelas artes visuais. Sua obra foi exibida e premiada em alguns dos mais importantes espaços dedicados às artes e ao audiovisual no Brasil e no exterior, incluindo a Bienal de Artes de Veneza, o MoMA (Nova York) e os festivais de Berlim, Rotterdam, HotDocs, Cinema Verité (Irã), Rio, Brasilia, Recife, Tiradentes e a Mostra de São Paulo.

Anna is a filmmaker influenced by poetry and the visual arts. Her work has been shown and received acclaim in some of the most important audio visual and film forums in Brazil and abroad, including the Venice Art Biennale, MoMA (New York), and the film festivals of Berlin, Rotterdam, HotDocs, Cinema Verité (Iran), Rio, Brasilia, Recife, Tiradentes and the Mostra de São Paulo.

GRANDE MÃE

[03 AC]

ANDREA CAPELLA

Artsita visual e fotógrafa
Visual artist and photographer

Andrea realizou mais de 15 curtas-metragens, incluindo o premiado *Por Dentro de uma Gota d'Água*. Entre 2003 e 2005, lecionou Direção de Fotografia em cursos de graduação no Brasil, em paralelo ao seu contínuo trabalho como fotógrafa e diretora de fotografia em longas-metragens brasileiros.

Andrea has made more than 15 short films, including the award winning In a Drop of Water. *Between 2003 and 2005 she taught Cinematography in a Brazilian university, alongside her ongoing work as a stills photographer and director of photography in Brazilian feature films.*

PAISAGENS

PESSOAS

CITYSCAPES

ÍNTIMO

DUAS VISÕES

TIME

CITIZENS

TWO VISIONS

ALMA

SOUL

TEMPO

INTIMATE

[04 BS]

IMPULSES

HEROISMO

IDENTIDADE

BESTIALIDADE

BODY

MORALISMO

IDENTITY

CORPO

BRUTALIDADE

POLÍTICA

BERNARDO STUMPF

Bailarino e artista performático
Dancer and performance artist

O trabalho de Bernardo explora formas e condições para a construção de material sensível, conectado a diferentes corpos, técnicas, tecnologias e modos de comunicação.

Bernardo's works explore forms and conditions for recreating sensitive material, connected to different bodies, techniques, technologies and modes of communication.

MORALISM

HEROISM

BESTIALITY

BRUTALITY

POLITICS

[05 BP]

BRENO PINESCHI

Artista gráfico
Graphic artist

Breno dirige um estúdio de design gráfico, produzindo trabalhos comerciais e artísticos em áreas como cultura, moda, mercado editorial, cenografia, animações e identidade visual.

Breno directs a graphic design studio, producing both commercial and artistic work, in areas such as culture, fashion, publishing, set design, motion graphics and visual identity.

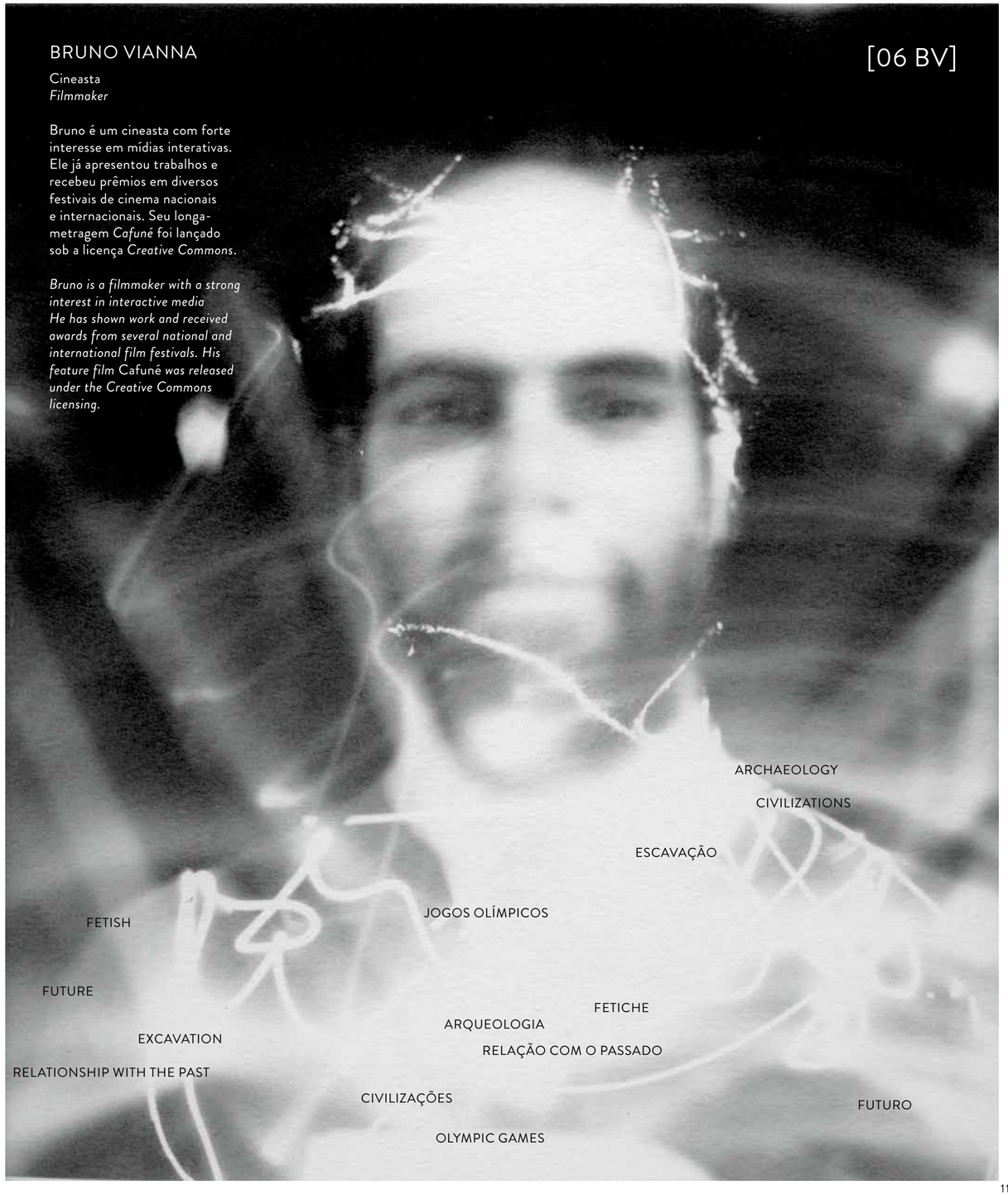
[06 BV]

BRUNO VIANNA

Cineasta
Filmmaker

Bruno é um cineasta com forte interesse em mídias interativas. Ele já apresentou trabalhos e recebeu prêmios em diversos festivais de cinema nacionais e internacionais. Seu longa-metragem *Cafuné* foi lançado sob a licença *Creative Commons*.

Bruno is a filmmaker with a strong interest in interactive media He has shown work and received awards from several national and international film festivals. His feature film Cafuné *was released under the Creative Commons licensing.*

[07 CJ]

CHRISTIANE JATAHY

Roteirista e diretora
de cinema e teatro
Film and theatre writer and director

Christiane Jatahy é diretora artística do *Rio Occupation London*, junto com Gringo Cardia. Nos últimos anos, ela tem trabalhado em performances que exploram as fronteiras entre diferentes áreas artísticas, assim como os limites entre realidade e ficção, ator e personagem, teatro e cinema. Christiane recebeu o Prêmio Shell de melhor diretora pela peça *Júlia*. Seu longa-metragem *A Falta Que Nos Move* foi lançado em 2011.

Christiane Jatahy is joint artistic director of the Rio Occupation London *along with Gringo Cardia. For the past few years she has been working on performances that explore the boundaries between different artistic areas, as well as the limits of reality and fiction, actor and character, theatre and film. Christiane has been awarded a Prêmio Shell for best director for her play* Júlia. *Her feature film* The Absence That Moves Us *was released in 2011.*

[08 DS]

DINA SALEM LEVY

Arquiteta e cenógrafa
Architect and scenographer

Dina é formada em arquitetura e trabalha há muitos anos como cenógrafa. Ela desenvolveu trabalhos para cinema, teatro, exposições e shows. Em 2012, completou o mestrado em Artes e Cenografia na *Royal Central School of Speech and Drama*, em Londres. Seu trabalho mais recente visa investigar a relação entre corpo, figurino e cenário.

Dina graduated as an architect and has been working for several years as set designer. She has designed for feature film, theatre, exhibitions and concerts. In 2012, she completed a MA in Theatre Design at Central School of Speech and Drama, in London. Her recent work investigates the relationship between body, costume and set.

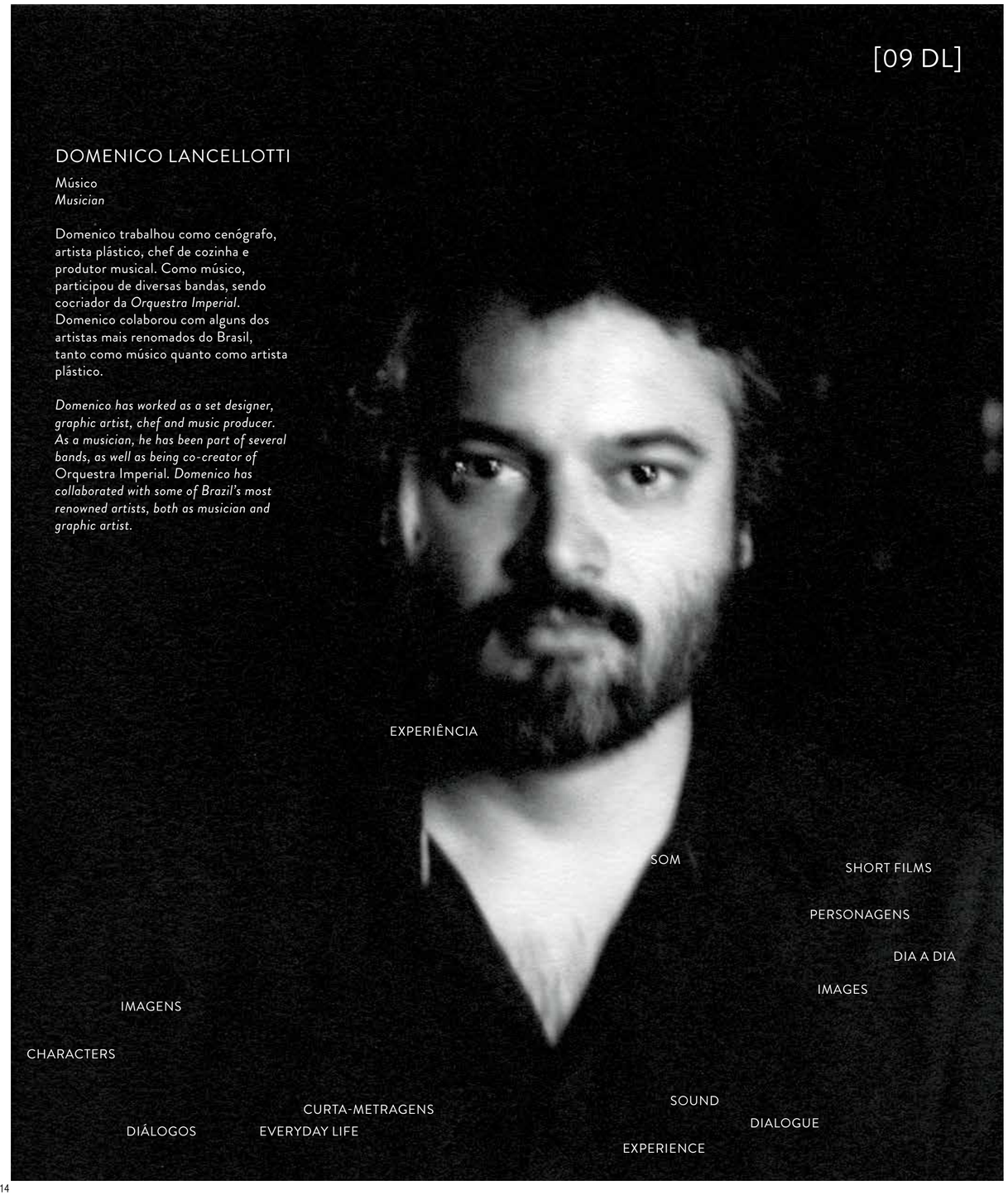
[09 DL]

DOMENICO LANCELLOTTI

Músico
Musician

Domenico trabalhou como cenógrafo, artista plástico, chef de cozinha e produtor musical. Como músico, participou de diversas bandas, sendo cocriador da *Orquestra Imperial*. Domenico colaborou com alguns dos artistas mais renomados do Brasil, tanto como músico quanto como artista plástico.

Domenico has worked as a set designer, graphic artist, chef and music producer. As a musician, he has been part of several bands, as well as being co-creator of Orquestra Imperial. *Domenico has collaborated with some of Brazil's most renowned artists, both as musician and graphic artist.*

EXPERIÊNCIA

SOM

SHORT FILMS

PERSONAGENS

DIA A DIA

IMAGES

IMAGENS

CHARACTERS

CURTA-METRAGENS

SOUND

DIALOGUE

DIÁLOGOS

EVERYDAY LIFE

EXPERIENCE

[10 EG]

EDDU GRAU

Músico
Musician

Eddu é um experiente músico e produtor cultural que trabalhou como compositor de trilhas sonoras para longas-metragens de ficção e documentários. Produziu shows e videoclipes, juntamente com seu trabalho como músico e gerente de projetos socioculturais.

Eddu is an experienced cultural producer and a musician who has composed for feature film and documentary soundtracks. He has produced concerts and music videos, alongside his work as musician and manager of socio-cultural projects.

MUSIC

STREET

RUA

MÚSICA

LIFE

POESIA

EQUAL DIMENSIONS

HÍBRIDO

BECO

DUAS DIMENSÕES

VIDA

POETRY

ALLEY

HYBRID

[11 EN]

EDUARDO NUNES

Cineasta
Filmmaker

Eduardo trabalhou como assistente de direção, produtor e editor em vários filmes. Dirige desde 1994 e ganhou prêmios internacionais como diretor e roteirista. Seu primeiro longa-metragem, *Sudoeste* (2011), tem colecionado prêmios em festivais por todo o mundo.

Eduardo has worked as assistant director, producer and editor on various films. He has been directing since 1994, and has won international awards as director and screenwriter. His first feature film, Sudoeste *(2011) has been collecting awards in festivals around the world.*

QUATRO

CONFUNDEM

CONFISSÃO

LOVE

FOUR

HISTÓRIA

LUGARES

CRIATURAS

CONFESSION

AMOR

ONE CONFUSES

PLACES

STORY

CREATURES

[12 EA]

EMANUEL ARAGÃO

Ator, diretor de teatro e dramaturgo
Actor, theatre director and playwright

Emanuel é membro fundador da companhia de teatro *Cia das Inutilezas* na qual ele trabalha como diretor e dramaturgo. Atuou em peças e filmes, publicou um romance e é colaborador constante e cofundador do website *Platypus*. Atualmente, dirige seu primeiro longa-metragem e prepara seu segundo romance.

Emanuel is a founding member of the theatre company Cia das Inutilezas *where he now works as director and playwright. He has worked as an actor in theatre and film, as well as publishing a novel and being a regular contributor to and co-founder of the website* Platypus. *He is currently directing his first feature film and preparing his second novel.*

PARTY

FACT

JOIN

FATO

PARTICIPAR

ASSISTIR

FESTA

WATCH

ATOR

DESENROLANDO

PLATEIA

ACTOR

SPECTATOR

UNFOLDING

ERIC FULY

[13 EF]

Cenógrafo, figurinista e artista visual
Set, costume and visual art designer

Eric trabalha com identidade visual artística, englobando cenografia, figurinos e design de acessórios. Ele também comanda oficinas de arte, figurino e acessórios destinadas a jovens de comunidades carentes do Rio. Eric cria novos conceitos trabalhando com materiais reciclados em áreas que vão da pintura ao artesanato.

Eric creates artistic visual identity, which includes set design, costume and accessories. He also leads art, costume and accessory workshops aimed at young people from Rio's underprivileged communities. Eric creates new concepts working with recycled materials in areas from painting to craftwork.

FASHION SHOWS

ROUTES

ONDAS

FOGO

FIRE

ROTAS

CHARACTERS

PERSONAGENS

DESFILES

WAVES

FELIPE ROCHA

[14 FR]

Autor, ator e diretor
Playwright, actor and director

Formado em artes cênicas pela Uni-Rio, Felipe é codiretor do grupo Foguetes Maravilha, onde atua como autor, diretor e ator. Seu texto *Ninguém Falou Que Seria Fácil*, editado pela Editora Cobogó, foi vencedor dos prêmios Shell, APTR (Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro) e *Questão de Crítica* de melhor dramaturgia, em 2012.

A graduate in performing arts from Uni-Rio university, Felipe is co-director of the group Foguetes Maravilha, *where he works as a playwright, director and actor. His text Nobody Said It Would Be Easy, edited by Editora Cobogó, won awards from Shell, the APTR (Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro/ Theatre Producers Association of Rio de Janeiro), and the* Questão de Crítica (Review Issue) *for best drama in 2012.*

LIFE

FAR FROM HOME

ACASOS

DRAMA

VIDA

ENCANTAM

APAIXONADOS

LONGE DE CASA

CHANCE

IMPROVÁVEIS

BECOME ATTRACTED

UNLIKELY

IN LOVE

GRINGO CARDIA

[15 GC]

Designer

Gringo Cardia é diretor artístico do *Rio Occupation London*, junto com Christiane Jatahy. Um dos mais distintos designers brasileiros, seu trabalho transita por diversas plataformas no campo das artes visuais. Cenografia, museografia, design para shows musicais, capas de disco e videoclipes, cenografia para teatro e dança. É diretor visual da Cia Deborah Colker, criou o Museu Internacional da Cruz Vermelha e o espetáculo *Ovo*, do Cirque Du Soleil, junto com Deborah. Seu universo de colaborações é muito amplo, trabalha com os mais diversos artistas e diretores do Brasil, indo de Gilberto Gil a Chico Science e de José Celso Martinez Correa a Hector Babenco.

Gringo Cardia is joint artistic director of Rio Occupation London *along with Christiane Jatahy. One of the most distinguished Brazilain designers, his works moves through various platforms in visual arts. Set design, exhibition design, design for music shows, album covers and music videos, set design for theatre and dance. He is the visual director for the Deborah Colker Company and, with Deborah, he created the International Museum of the Red Cross and Cirque Du Soleil's show, Ovo. He has a very broad sphere of collaborations, working with a range of Brazilian artists and directors, from Gilberto Gil to Chico Science and from José Celso Martinez Correa to Hector Babenco.*

LABIRINTO

YELLOW

LABYRINTH

LEAGUE

LIGA

TRANSFORMAÇÃO

AMARELO

EVERYWHERE

REFLETIR

COPACABANA

THINK

UTOPIA

TRANSFORMATION

GUSTAVO CIRÍACO

[16 GC]

Performer e artista contextual
Performing and contextual artist

Gustavo iniciou sua carreira em Ciências Políticas e derivou para a dança e projetos contextuais. Tem atuado no Brasil, na América Latina, na Europa e mais recentemente na Ásia e no Oriente Médio. Suas obras têm sido marcadas pelo investimento em uma partilha sensível das situações e em reconfigurações da experiência do real e o seu trabalho tem sido acolhido em festivais, eventos, galerias, museus e instituições de arte e educação.

Gustavo began his career in Political Sciences and changed to dance and contextual projects. He has worked in Brazil, Latin America, Europe and, more recently, in Asia and the Middle East. His trademark is an investment in the sensitive structuring of situations and in the reconfiguration of real experiences. His work has been well received by festivals, events, galleries, museums and art and educational institutions.

PAISAGEM

DISTANCE

REALIDADE

FANTASY

DISTÂNCIA

HORIZON MOVES

PEOPLE

PESSOAS

FANTASIA

REALITY

LANDSCAPE

FOTO *PHOTO*: ARIANA JORDÃO

JOÃO BRASIL

[17 JB]

DJ e produtor musical
DJ and music producer

A música de João Brasil é fortemente influenciada por sons brasileiros, e também pela música africana, europeia e outros ritmos – da Bossa Nova ao tecnobrega. João tem uma carreira internacional estabelecida, tendo se apresentado pela Europa e composto músicas para GNT (canal de TV), Coca-Cola, Nike e muitos outros.

João Brasil's music is strongly influenced by Brazilian sounds, and also by African, European music, and other rhythms – from Bossa Nova to technobrega. João has an established international career and has played across Europe as well as composed music for GNT (TV channel), Coca-Cola, Nike and many others.

PLANET
INFLUENCES
SOUNDS

SONS

MIX
PARTY

CENA
FESTA
ROOTS

RAÍZES

INFLUÊNCIAS
POPULAR
SCENE
PLANETA

JOÃO PENONI

[18 JP]

Artista visual
Visual artist

Nos últimos nove anos, João tem criado um trabalho investigativo estabelecendo relações entre corpo, espaço e luz por meio de diferentes mídias como fotografia, vídeo e performance. Recentemente, fez parte de exposições coletivas em diversos países, incluindo Brasil, Portugal e México.

For the past nine years, João has been devising an investigative work into the relations between body, space and light, through different media such as photography, video, and performance. He has recently been part of collective exhibitions in several countries including Brazil, Portugal and Mexico.

LIGHT

LUZ

COMPREENSÃO

HABITA

METAMORFOSE

SURROUNDINGS

DESINTEGRANDO

INCORPOREAL

DISINTEGRATING

INHABITS

AMBIENTE

METAMORPHOSIS

UNDERSTANDING

[19 JS]

JOÃO SÁNCHEZ

Artista visual
Visual artist

João, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializou-se como técnico em impressão em Madri, coordenando projetos de xilogravuras e esculturas em madeira. No Rio de Janeiro, em maio de 2011, fundou o Estúdio Baren, onde editou impressões em colaboração com outros artistas. João mistura várias referências visuais, populares, acadêmicas, modernas, *kitsch*, pop, asiáticas e latinas, criando um trabalho que utiliza técnicas tradicionais de impressão em um contexto contemporâneo.

João, graduated from the Federal University of Rio de janeiro, developed his expertise as a printing technician in Madrid coordinating xylograph/ woodcut projects. Back in Rio, in May 2011 he founded the Estúdio Baren, where he develops editions of prints in collaboration with other artists. João mixes various visual, popular, scholarly, modern, kitsch, pop, Asian and Latin references, creating a work that uses the traditional techniques of printing in a contemporary context.

THE LAST TANGO

STICK AND STONES

CAVALERA

MASKED BALL

CARNAVAL

HEY GUYS

BOXEUR

BAILE DE MÁSCARAS

CARNIVAL

O ÚLTIMO TANGO

SAMBA

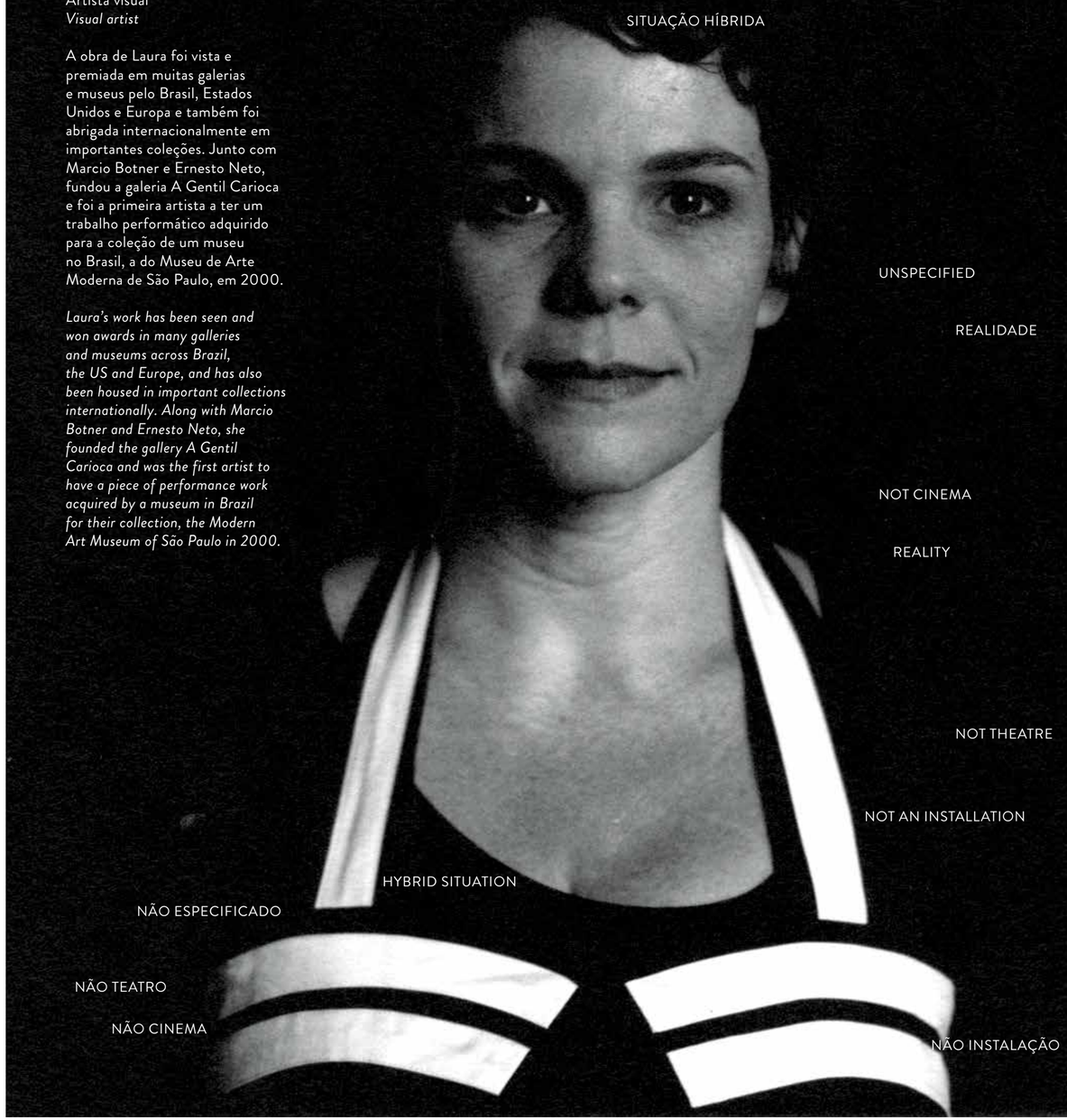
[20 LL]

LAURA LIMA

Artista visual
Visual artist

A obra de Laura foi vista e premiada em muitas galerias e museus pelo Brasil, Estados Unidos e Europa e também foi abrigada internacionalmente em importantes coleções. Junto com Marcio Botner e Ernesto Neto, fundou a galeria A Gentil Carioca e foi a primeira artista a ter um trabalho performático adquirido para a coleção de um museu no Brasil, a do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 2000.

Laura's work has been seen and won awards in many galleries and museums across Brazil, the US and Europe, and has also been housed in important collections internationally. Along with Marcio Botner and Ernesto Neto, she founded the gallery A Gentil Carioca and was the first artist to have a piece of performance work acquired by a museum in Brazil for their collection, the Modern Art Museum of São Paulo in 2000.

SITUAÇÃO HÍBRIDA

UNSPECIFIED

REALIDADE

NOT CINEMA

REALITY

NOT THEATRE

NOT AN INSTALLATION

HYBRID SITUATION

NÃO ESPECIFICADO

NÃO TEATRO

NÃO CINEMA

NÃO INSTALAÇÃO

LUCIANA BEZERRA

[21 LB]

Atriz e cineasta
Actress and filmmaker

Como atriz, Luciana atuou em diversas peças de teatro e filmes. Trabalhou também como assistente de direção em longas-metragens e como produtora de elenco para o sucesso internacional *Cidade de Deus*. Como diretora assina roteiro e direção do premiado curta *Mina de Fé* e do episódio *Acende a Luz* do filme *5x Favela - Agora Por Nós Mesmos*. Ela leciona roteiro e direção no Nós do Morro, grupo do qual faz parte desde 1992.

As an actress, Luciana has been in several plays and films. She has also worked as assistant director in feature films and been a casting producer for international success City of God. *Her screenwriting and directing credits include the award-winning short film* Mina da Fé *and the* Acende a Luz *episode of the film* 5x Favela - Agora Por Nós Mesmos. *She teaches screenwriting and directing at Nós do Morro, a group she has been a part of since 1992.*

FOREIGNERS

NO TALKING

ENCONTRO

ENTREVISTAS

SONHOS

TRASEUNTES

PAVEMENT

ESTRANGEIROS

MEETING

PASSERS-BY

INTERVIEWS

DREAMS

SEM FALAR

CALÇADÃO

MARCELA LEVI

[22 ML]

Performer e coreógrafa
Performer and choreographer

Marcela tem desenvolvido projetos que dissolvem as fronteiras entre dança contemporânea e artes visuais, construindo uma linguagem que perturba a hierarquia entre corpo e objeto. Através de seu trabalho, Levi cria uma zona de ambiguidades e desarticulações. *Imagem, Massa de Sentidos, In-organic, Em Redor Do Buraco Tudo É Beira e Natureza Monstruosa*, seus últimos trabalhos, foram apresentados em diversos festivais e centros artísticos no Brasil, na Europa e na América Latina.

Marcela has been developing projects that dissolve the boundaries between contemporary dance and visual arts, building up a language that disturbs the hierarchy between body and object. Through her work, Levi creates a zone of ambiguities and dislocations. Image, Mass of Senses, In-organic, Around the Hole Everything is Edge *and* Monstrous Nature, *her last works, have been shown in several festivals and arts centres in Brazil, Europe and Latin America.*

SOLAS

SAND

INSTABILITY

SECURITY

SANDÁLIAS

CHEGADAS

SANDALS

SOLES

COPACABANA

AREIA

INSTABILIDADE

ARRIVALS

SEGURANÇA

[23 PC]

PAULO CAMACHO

Artista visual
Visual artist

Paulo Camacho é diretor de cinema e dedica uma considerável parte de seu tempo a experimentos audiovisuais. Sua parceira com Lucas Vasconcellos e Binário abriu novos caminhos para suas investigações urbanas e elaborações artísticas, como *Binário: Árvore*, o curta-metragem *Trava-Contas* e a série de filmes mudos exibidos em performances de música ao vivo. Entre seus filmes estão *Beijo Francês*, *Seis Movimentos para Dizer Adeus* e, mais recentemente, *Outono*.

Paulo Camacho is a film director and dedicates a considerable amount of his time to audiovisual experiments. His partnership with Lucas Vasconcellos and Binário opened new directions for his urban interventions and artistic elaborations, such as Binário: Árvore, *the short film* Trava-Contas *and a series of silent films played to live music performances. Among his films are* Beijo Francês, Seis Movimentos para Dizer Adeus *and more recently* Outono.

IMMERSION

PISCINA

OTHER ARTISTS

BOLAS

OUTROS ARTISTAS

IMERSÃO

POOL

DIVE-IN

CRECHE

BALLS

[24 PM]

PEDRO MIRANDA

Músico
Musician

Pedro Miranda é músico e ator. Nos últimos anos, destacou-se entre os novos sambistas da Lapa carioca. Fundou e participou por mais de dez anos do Grupo Semente, conhecido por acompanhar a cantora Teresa Cristina, e do Cordão do Boitatá, famoso por seus carnavais. Seu segundo álbum solo, *Pimenteira*, lançado em 2009, foi considerado pelo público e crítica especializada como um dos melhores CDs do ano.

Pedro Miranda is a musician and actor. In recent years, he has been recognised as one of foremost new sambistas in Rio's Lapa district. He founded, and for more than ten years took part in, the Grupo Semente *renowned for accompanying the singer Teresa Cristina as well as being part of the famous carnival group* Cordão do Boitatá. *His second solo album,* Pimenteira, *released in 2009, was critically acclaimed as one of the best albums of the year.*

MUSIC

IMPROVISATION

FEIJOADA

BRAZILIAN KITCHEN

BEAN STEW

CHICKEN CHINCHIM STEW

MÚSICA

TRADICIONAL

PAGODE

CHINCHIM DE GALINHA

TRADITIONAL

IMPROVISAÇÃO

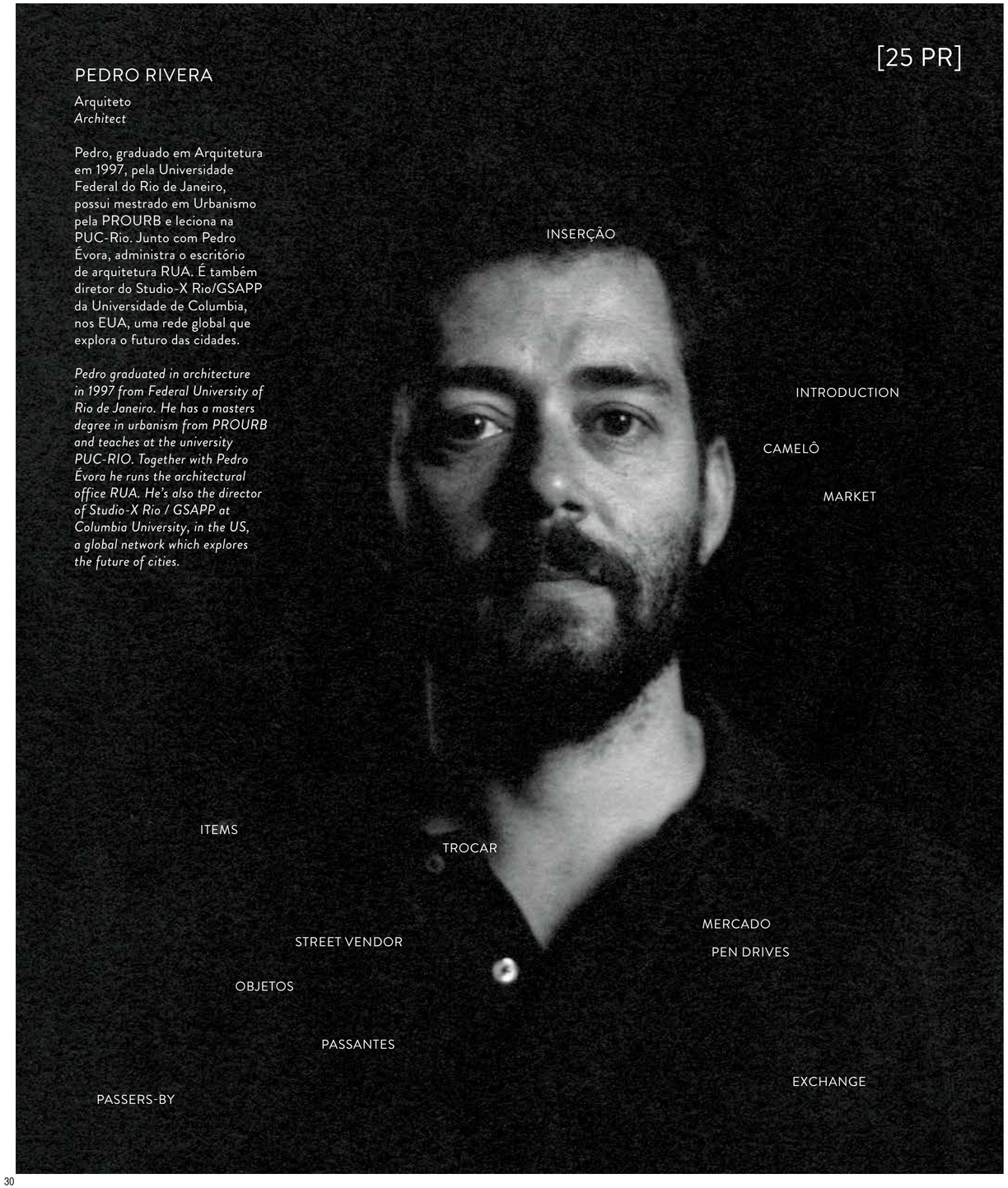
[25 PR]

PEDRO RIVERA

Arquiteto
Architect

Pedro, graduado em Arquitetura em 1997, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em Urbanismo pela PROURB e leciona na PUC-Rio. Junto com Pedro Évora, administra o escritório de arquitetura RUA. É também diretor do Studio-X Rio/GSAPP da Universidade de Columbia, nos EUA, uma rede global que explora o futuro das cidades.

Pedro graduated in architecture in 1997 from Federal University of Rio de Janeiro. He has a masters degree in urbanism from PROURB and teaches at the university PUC-RIO. Together with Pedro Évora he runs the architectural office RUA. He's also the director of Studio-X Rio / GSAPP at Columbia University, in the US, a global network which explores the future of cities.

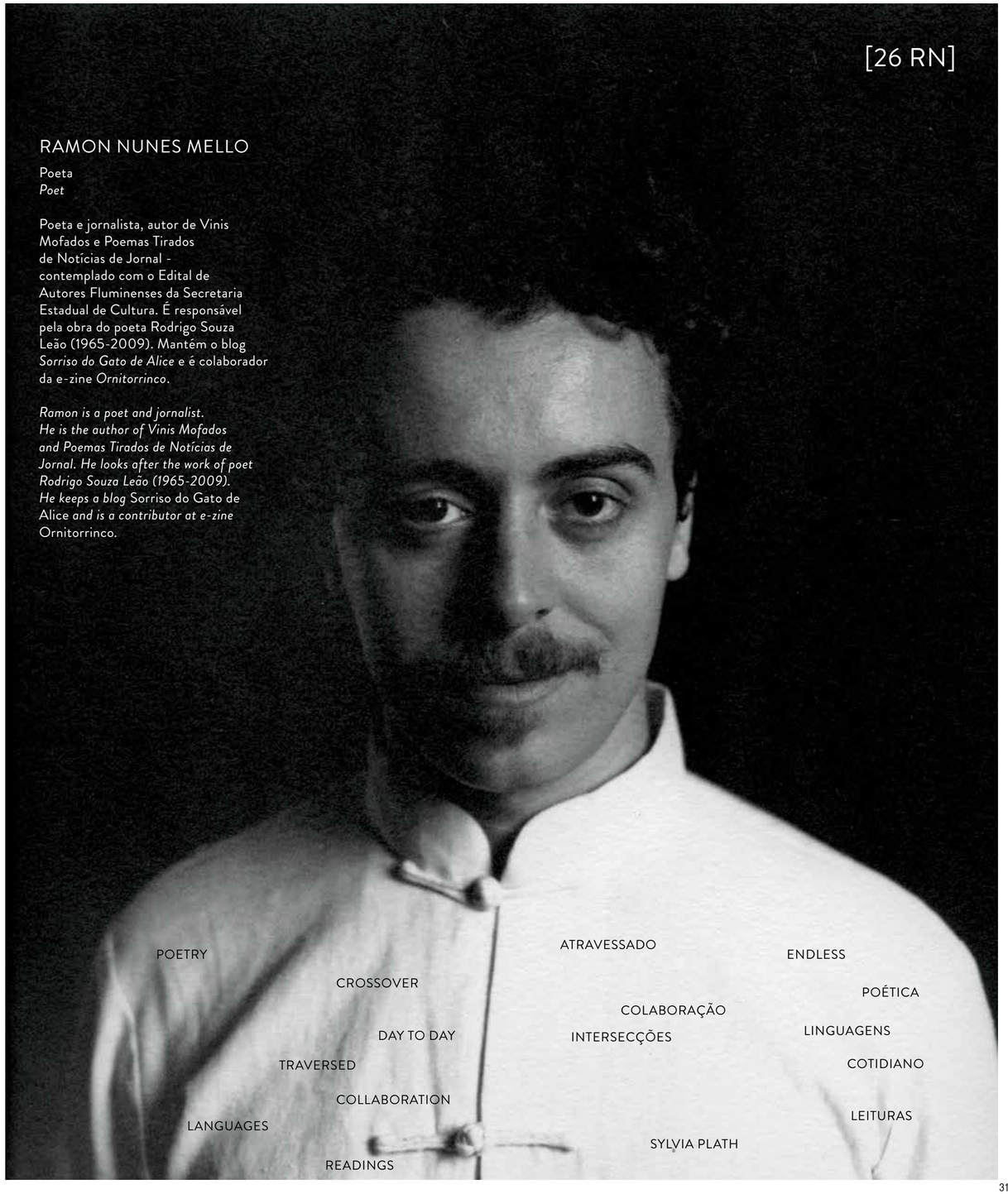
[26 RN]

RAMON NUNES MELLO

Poeta
Poet

Poeta e jornalista, autor de Vinis Mofados e Poemas Tirados de Notícias de Jornal - contemplado com o Edital de Autores Fluminenses da Secretaria Estadual de Cultura. É responsável pela obra do poeta Rodrigo Souza Leão (1965-2009). Mantém o blog *Sorriso do Gato de Alice* e é colaborador da e-zine *Ornitorrinco*.

Ramon is a poet and jornalist. He is the author of Vinis Mofados and Poemas Tirados de Notícias de Jornal. He looks after the work of poet Rodrigo Souza Leão (1965-2009). He keeps a blog Sorriso do Gato de Alice *and is a contributor at e-zine* Ornitorrinco.

RATÃO DINIZ

[27 RD]

Fotógrafo
Photographer

Formado pela Escola de Fotógrafos Populares do Observatório de Favelas. É fotógrafo do Imagens do Povo e do Coletivo Multimídia Favela em Foco. Vem documentando desde 2007 o projeto *Revelando os Brasis*. Desenvolve uma alentada documentação fotográfica sobre o cenário do graffiti, que lhe rendeu uma exposição no Centro Cultural Correios, durante o *FotoRio 2009*. É fotógrafo oficial da Semana de Música Antiga da UFMG. Em 2012, participou da exposição *Ginga da Vida* na Sede da Aliança Francesa em Paris.

A graduate from the School of Community Photographers at the Observatório de Favelas. He is a photographer for Imagens do Povo/ Images of the People and the multimedia collective Favela em Foco. Since 2007 he has been documenting the project Revelando os Brasis (Revealing Brazils). *He has developed a substantial photographic record of the graffiti scene which resulted in an exhibition at the Correios Cultural Centre as part of* FotoRio 2009. *He is the official photographer of Federal University of Minas Gerais Semana de Música Antiga (Early Music Week). In 2012 he took part in a brazilian photograph exhibition at the Alliance Française's head offices in Paris.*

OLHAR

ARTISTIC EYE

PERIFERIA

WORKS

LINHA

GRAFFITI

PERIPHERY

EVERYDAY LIFE

OBRA

COTIDIANO

POPULAR

THREAD

LIFE

ROBSON ROZZA

[28 RR]

Cenógrafo, figurinista e artista visual
Set, costume and visual art designer

Robson trabalhou com Marisa Orth, Stella Miranda e Alessandra Maestrini em *Diálogos Urgentes*, uma produção da Spectaculu. Como figurinista, trabalhou como assistente de Marcelo Cavalcante e também de Antonio Frajado na exposição *Mulheres Reais*. Criou figurinos para *O Burguês Ridículo* e recebeu o prêmio de Melhor Figurinista por seu trabalho em *Alvorada*, outra produção da Spectaculu. Cursando atualmente Design de Moda, trabalha no Núcleo de Artes Cênicas do Setor Educativo do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), tendo se formado como ator na Escola Técnica de Teatro Martins Pena em 2011 e participado no elenco de apoio da novela adolescente *Malhação* em 2012, na Rede Globo.

Robson has worked with Marisa Orth, Stella Miranda and Alessandra Maestrini in Diálogos Urgentes, *a Spectaculu production. As a costume designer he has worked as an assistant to Marcelo Cavalcante and also with Antonio Frajado in the exhibition* Mulheres Reais. *He created costumes for* O Burguês Ridículo *and was awarded Best Designer for his work in* Alvorada, *another Spectaculu production. Currently studying Fashion Design, he also works for the Theatre Arts Unit in the Education Sector of the Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). He trained as an actor at the Escola Técnica de Teatro Martins Pena, graduating in 2011, and was a member of the support cast for the 2012 teenage soap opera* Malhação *for TV Globo.*

BOTÕES

CARNISVALLE

DESTINO

DESTINY

PEARLY KQ

BUTTONS

RESEARCH

CARMEN MIRANDA

PERFORMANCE

PESQUISA

ORIXÁS

[29 S]

SIRI

Artista sonoro
Sound artist

Siri transita entre música, performance, instalação e videoarte. Percussionista de formação desde 1995, tocou com artistas como Sivuca, Hermeto Pascoal, Lenine e Fausto Fawcett antes de ingressar no seu trabalho solo em 2000.Gravou três CDs/DVDs autorais, recebendo o Prêmio de Melhor CD de Música no 21ºPrêmio da Música Brasileira, em 2010. Participou de alguns dos mais importantes festivais de música na Europa, no Japão e na América. Suas performances emergiram do palco, seus instrumentos viraram esculturas sonoras e, desde então, vem realizando exposições individuais no Brasil e exterior.

Siri shifts between music, performance, installation and video-art. Trained as a percussionist in 1995, he has played with artists such as Sivuca, Hermeto Pascoal, Lenine and Fausto Fawcett before starting a solo career in 2000. He has recorded three solo CDs/DVDs, winning the Best Music CD Award at the 21st Brazilian Music Awards in 2010. He has taken part in some of the most important music festivals in Europe, Japan and America. His performances emerged from the stage and his instruments became sound sculptures and, subsequently, he has been performing solo exhibitions in Brazil and abroad.

PAISAGEM
SEM MÚSICOS

ESCULTURAS

SYSTEM

RECORD PLAYERS

RADIOS

SHAKESPEARE

LANDSCAPE NO MUSICIANS

VITROLAS

SISTEMA

RÁDIOS

SCULPTURES

[30 SR]

STELLA RABELLO

Atriz
Actress

Stella Rabello trabalhou com alguns dos mais proeminentes nomes do teatro brasileiro. É membro da companhia Foguetes Maravilha, Armazém Companhia de Teatro e Companhia Ensaio Aberto. Como atriz e/ou assistente de direção, trabalhou com Alex Cassal, Felipe Rocha, Tiago Rodrigues (Portugal), Christiane Jatahy, Guilherme Weber, Pedro Brício, Charles Möeller e Cláudio Botelho, entre outros.

Stella Rabello has worked with some of the most prominent Brazilian names in theatre. She has been a member of the theatre companies Foguetes Maravilha, Armazém Companhia de Teatro, *and* Companhia Ensaio Aberto. *As an actress and/or assistant director she has worked with Alex Cassal, Felipe Rocha, Tiago Rodrigues (Portugal), Christiane Jatahy, Guilherme Weber, Pedro Brício, Charles Möeller and Cláudio Botelho, among others.*

PERCEPTIONS

CORPO

CRIAÇÃO

VISÃO DE MUNDO

BODY

SUJEITO OBJETO

AFETO

CREATION

NINGUÉM DISSE QUE SERIA FÁCIL

PERCEPÇÕES

TO BORROW

EMPRESTAR

AFFECTION

CREATOR

CRIADOR

SUBJECT OBJECT

NO-ONE SAID IT WOULD BE EASY

WORLDVIEW

[01 AM] ALESSANDRA MAESTRINI

[02 AA] ANNA AZEVEDO

[03 AC] ANDREA CAPELLA

[04 BS] BERNARDO STUMPF

[05 BP] BRENO PINESCHI

[06 BV] BRUNO VIANNA

[07 CJ] CHRISTIANE JATAHY

[08 DS] DINA SALEM LEVY

[09 DL] DOMENICO LANCELLOTTI

[10 EG] EDDU GRAU

[11 EN] EDUARDO NUNES

[12 EA] EMANUEL ARAGÃO

[13 EF] ERIC FULY

[14 FR] FELIPE ROCHA

[15 GC] GRINGO CARDIA

[16 GC] GUSTAVO CIRÍACO

[17 JB] JOÃO BRASIL

[18 JP] JOÃO PENONI

[19 JS] JOÃO SÁNCHEZ

[20 LL] LAURA LIMA

[21 LB] LUCIANA BEZERRA

[22 ML] MARCELA LEVI

[23 PC] PAULO CAMACHO

[24 PM] PEDRO MIRANDA

[25 PR] PEDRO RIVERA

[26 RN] RAMON NUNES MELLO

[27 RD] RATÃO DINIZ

[28 RR] ROBSON ROZZA

[29 S] SIRI

[30 SR] STELLA RABELLO

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SOMANDO FORÇAS
SECRETARIA DE CULTURA
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA
BR PETROBRAS
GOVERNO FEDERAL BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

RIOOCCUPATIONLONDON

Fotos Catálogo / *Catalogue Photos*
RIO OCCUPATION LONDON

Ellie Kurttz
Ratão Diniz
Andrea Capella
Bernardo Stumpf
Breno Pineschi
Bruno Vianna
Dina Salem Levy
Domenico Lancellotti
Gringo Cardia
João Penoni
Luciana Bezerra
Marcela Levi
Paulo Camacho
Siri
Andre Camara
Ariana Jordão
Belinda Lawley
Caroline Bithencourt
Caroline G
Deborah Engel
Elizabeth Lynch
Inês Laborim
José Luiz Neves
Juliana Torres
Remi Stewart
Will Pearson
Will Riddel
Xisco Fernandez

Por isso ninguém há que não a ame –

flor de ideal nascida nas sarjetas,
sonho perpétuo da cidade
à margem da poesia, riso e lágrima,
poesia da encantadora alma das ruas

João do Rio

There's no one who does not love this –

perfect flower born in the gutter,
the never-ending dream of a city
on the edge of poetry, laughter and tears,
the poetry of the street's enchanting soul

João do Rio

This country
is essentially poetic.

There's no citizen, even the crazy ones,

who have not made poetry

João do Rio

Ora, este país
é essencialmente poético.
Não há cidadão, mesmo maluco,
que não tenha feito versos.

João do Rio

Reflexões: Ruth Mackenzie,

Diretora das Olimpíadas Culturais e do Festival Londres 2012

O Festival Londres 2012 teve mais de 25.000 artistas vindos de todos os países competidores dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e atingiu um público de 19,8 milhões de pessoas em mais de 13.000 eventos por todo o Reino Unido. Mas o *Rio Occupation London* foi uma das minhas comissões favoritas no programa do Festival e tenho grandes esperanças de que vá produzir um dos melhores legados.

Programar um festival é um trabalho maravilhoso, mas em grande parte, depende de encontrar grandes parceiros e confiar em suas inspirações e experiências. Tive muita sorte em conhecer Adriana Rattes, a Secretária de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, uma líder inspiradora que já possuía profundo conhecimento de curadoria e programação antes de se dedicar à política. O *Rio Occupation London* foi ideia dela. Uma ideia inspiradora que acolhi no programa do festival de braços abertos.

O *Rio Occupation London* é um exemplo brilhante de como o Festival Londres 2012 e a Secretária de Cultura foram capazes de trabalhar juntos. Em nossa primeira reunião, concordamos que nós tínhamos a oportunidade de ajudar a criar e entregar um "legado" para o Festival Londres 2012 no Brasil, trabalhando nas prioridades da Secretária , desenvolvendo suas ideias, e apresentando-as no Festival Londres 2012. O nosso legado seria que os artistas do Brasil e do Reino Unido poderiam começar a trabalhar juntos nas Olimpíadas de Londres 2012 e continuar a desenvolver e aprofundar suas ideias e colaborações no caminho para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

Essa chance de trabalhar de uma Olimpíada para outra, permitindo que os artistas se desenvolvam organicamente e com o tempo, é uma grande inovação e pode ser que esse tenha sido um dos mais importantes experimentos do Festival Londres 2012. Eu não posso agradecer o suficiente à Adriana por sua visão e pela genialidade de sua ideia.

O *Rio Occupation London* foi apenas uma das parcerias entre Brasil e Londres do programa geral que cobria todas as formas de arte com muitos projetos bem-sucedidos. Mas este projeto foi primorosamente trabalhado e realizado e obteve um impacto extraordinário em Londres, em uma difícil competição pela atenção e pelo público cultural.

Os artistas e os projetos expressaram maravilhosamente o conjunto de valores de Adriana e do Festival Londres 2012 – ambição, inovação, a capacidade de assumir riscos, tentar atingir o caráter de "oportunidade única" dos Jogos Olímpicos e convidar novos públicos a aceitar os riscos do projeto.

É importante ressaltar que as obras do *Rio Occupation London* eram gratuitas (mais de 80% dos eventos do Festival Londres 2012 eram de graça) e isso permitiu que tanto artistas quanto público se arriscassem em uma atmosfera generosa de forma literalmente livre. Os resultados foram estupendos e continuam em minha memória como um ponto alto do Festival Londres 2012.

Mas possivelmente teremos que esperar até 2016 para vermos seu verdadeiro legado.

Reflections: Ruth Mackenzie,

Director of the Cultural Olympiad and London 2012 Festival

The London 2012 Festival had over 25,000 artists from every country competing in the London 2012 Olympic Games and it achieved attendances of 19.8 million to over 13,000 events all over the UK. But Rio Occupation London *was one of my favourite commissions in the festival programme, and I have high hopes that it will produce one of the best legacies.*

Programming a festival is a wonderful job, but to a large degree, it depends upon finding great partners and trusting their inspiration and expertise. I was very lucky to meet Adriana Rattes, the Rio de Janeiro State Secretary of Culture, an inspirational leader with a deep expertise in curating and programming before she turned to politics. Rio Occupation London *was her idea – an inspirational idea which I welcomed with open arms into the festival programme.*

Rio Occupation London *is a brilliant example of the way London 2012 Festival and the Secretary of Culture were able to work together. At our first meeting, we agreed that we had a chance to help create and deliver a 'legacy' for London 2012 Festival in Brazil, by working on the Secretary of Culture's priorities and starting to develop her ideas and showcase them at the London 2012 Festival. Our legacy would be that artists from Brazil and the UK could start working together for London 2012 and cotinue to develop and deepen their ideas and collaboration as they progressed to the Olympic Games in Rio de Janeiro in 2016.*

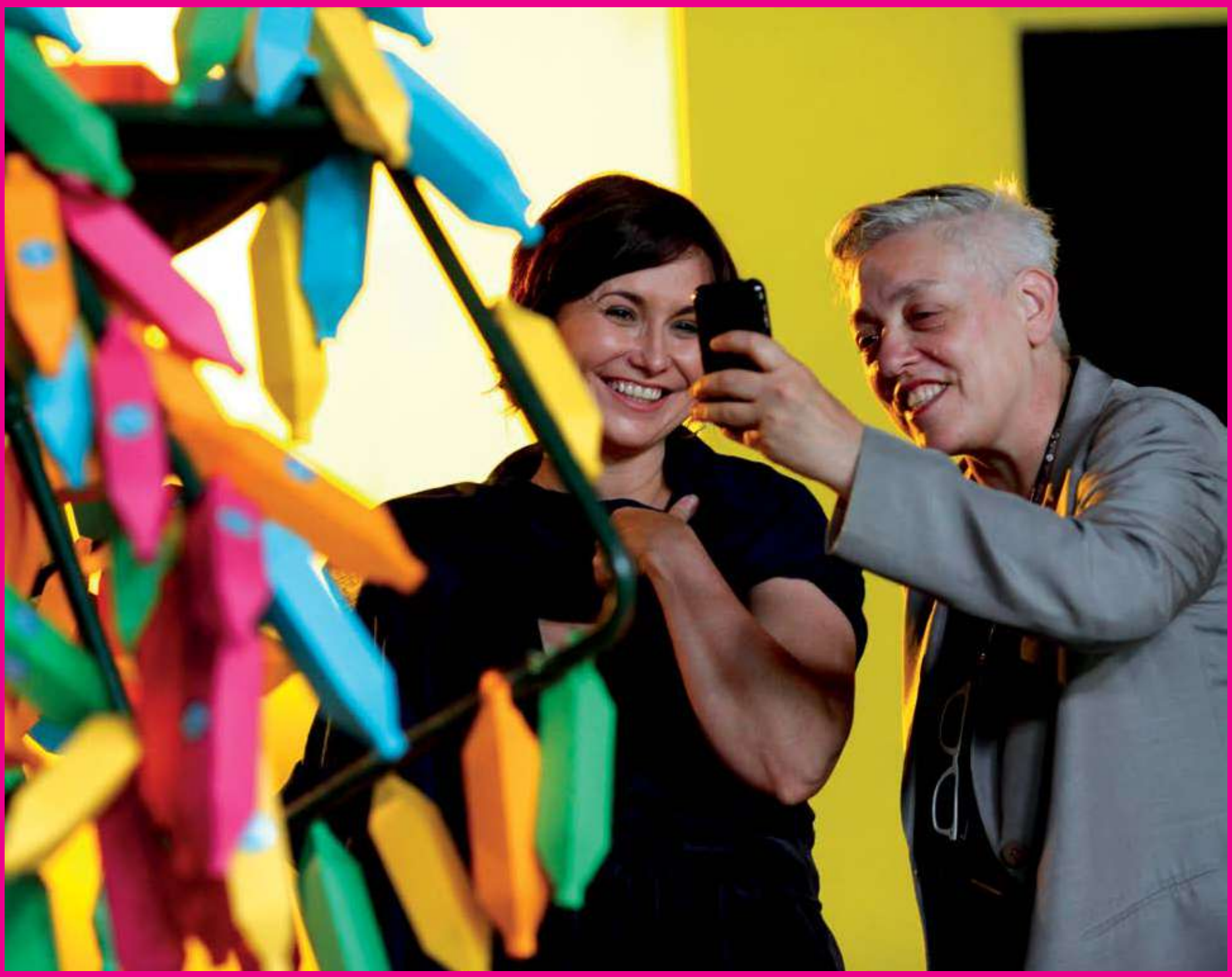
This chance to work from one Games to another, allowing the artists to develop organically and over time is a great innovation, and it may prove to be one of the most important experiments of London 2012 Festival. I cannot thank Adriana enough for her vision and the genius of the idea.

Rio Occupation London *was just one of the partnerships between Brazil and London and the joint programme covered all art forms and many successful projects. But this project was exquisitely crafted and delivered, and it achieved an extraordinary impact in London, in the toughest competition for cultural audiences and attention.*

The artists and the project express wonderfully the joint values of Adriana and the London 2012 Festival – ambition, innovation, embracing risk, trying to match the 'once in a lifetime' specialness of the Olympic Games, inviting new audiences to embrace the risk of the project.

Importantly, the work of Rio Occupation London *was free for audiences (over 80% of attendances to London 2012 festival were free) and this allowed both artists and audiences to take risks in a generous atmosphere, literally to be free. The results were amazing, and remain in my memory as a highlight of London 2012 festival.*

But we may have to wait until 2016 to see the real legacy.

Adriana Rattes e Ruth Mackenzie no Festival Finale.
Adriana Rattes and Ruth Mackenzie at the Festival Finale.

Reflexões: Adriana Rattes,

Secretária de Estado de Cultura do Rio de Janeiro e
idealizadora do *Rio Occupation London*

O Rio de Janeiro tinha acabado de ganhar a proposta para sediar as Olimpíadas de 2016. Haveria um tempo longo de preparação para as Olimpíadas e precisávamos ter uma visão sobre isso, do ponto de vista da cultura.

A primeira coisa que me interessou foi saber como Pequim, Barcelona e Londres trataram a questão cultural. Costuma-se esquecer o fato de que, na Grécia Antiga, as Olímpiadas eram esportivas e culturais. E a cultura também está presente nos fundamentos das Olimpíadas modernas – o Barão de Coubertin era um historiador e educador, antes de ser um amante do rugby, e seu ideal era que os Jogos promovessem a aproximação e a paz entre as nações. Entretanto, ainda que esteja nos fundamentos olímpicos, e ainda que os países assumam o compromisso de realizar um festival cultural, a questão acabou perdendo importância no contexto mais geral das Olimpíadas.

Em Londres, apesar do pouco tempo de preparação e de um orçamento baixo, se comparado ao investido na parte esportiva, o compromisso de fazer algo relevante do ponto de vista cultural foi perseguido e propiciou experiências muito bonitas, diversas e interessantes.

Pois bem, minha primeira intenção era somente entender, refletir sobre qual deveria ser o movimento na Secretaria de Estado de Cultura para iniciar um programa de cultura que fizesse frente às questões suscitadas pelos Jogos que aconteceriam em 2016. No entanto, acabei percebendo que Londres era também uma grande janela de oportunidade para mostrar internacionalmente o que é a cultura brasileira hoje, o que estamos fazendo agora. No mundo, de um modo geral, as pessoas tendem a ter uma visão meio retrô da cultura brasileira: Bossa Nova, Tropicalismo... A imagem que se tem do Brasil ainda é baseada em expressões artísticas e culturais mais antigas. E o Rio, que continua sendo o símbolo-síntese do Brasil, internacionalmente, também acaba aprisionado nesta visão.

Então, decidimos, entre outras coisas, levar para Londres artistas jovens e instigantes para mostrar o que é o Rio hoje, do ponto de vista cultural – um lugar que está transbordando inovação, criatividade e talento. Era pouco mostrar só o desenvolvimento econômico forte, o petróleo, as grandes obras, as Olimpíadas, a Copa. Queríamos mostrar a alma contemporânea da cidade.

Esta ideia combinou muito bem com as de Ruth Mackenzie, diretora e curadora do Festival Cultural das Olimpíadas de Londres. Houve, entre nós, uma feliz coincidência de visão sobre o compromisso de apontar para o novo e de plantar algumas sementes que pudessem construir caminhos entre Rio e Londres até 2016 e além. Não era mais uma questão de apenas montar uma grande exposição ou fazer um concerto. Isto também teve: Bispo do Rosário no V&A, Back to Black, Carnaval com Sargento Pimenta e Monobloco, etc. Mas queríamos, sim, tentar construir caminhos e aproveitar o que as Olimpíadas podem fazer muito bem, que é ligar os povos, ligar as pessoas, ligar as cidades, ligar as culturas. Foi daí que surgiu o projeto.

A ideia central era criar um tipo de residência para os artistas ficarem lá, ao invés de apenas se apresentarem, para que eles trabalhassem lá, experimentassem Londres e levassem sua bagagem para se relacionar e ocupar a cidade.

Não lembro bem em que momento surgiu o nome "Ocupação", mas tinha a ver com as UPPs do Rio de Janeiro, e também com o *Occupy Wall Street*. Se não me engano, foi a Ruth quem começou a usar a palavra *"Occupation"*. De início, eu pensava que a gente teria que propor atrações mais, digamos, convencionais para a programação oficial das Olimpíadas Culturais, e que esse projeto de residência seria uma coisa *off*, paralela. Um dia, a Ruth me escreveu: "O Paul me contou da sua ideia, eu quero isso *pra* mim". E acho que foi aí que ela falou em *"occupation"*. Foi assim que foi surgindo. Só depois, começamos a falar "ocupação", em Português.

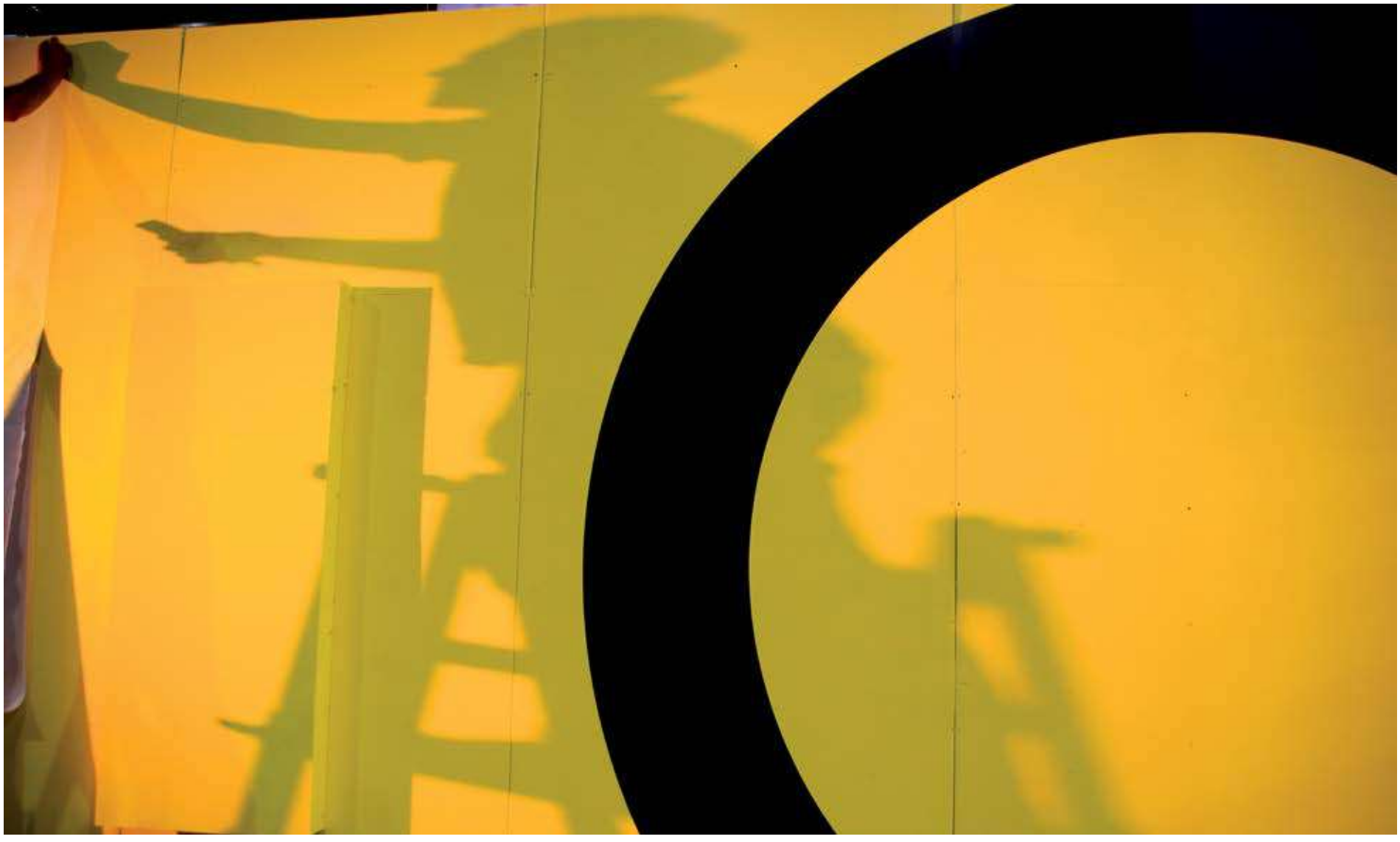
A outra ideia determinante para o formato que o projeto acabou tendo, uma história que voltava sempre à nossa cabeça, foi a experiência do pessoal do Circo Voador na Copa do México, em 1986. Perfeito Fortuna, Gringo Cardia, Roberto Berliner, e mais um monte de gente bacana montaram uma lona de circo em Guadalajara, foram para lá em um avião da FAB, passaram um mês fazendo mil coisas, se apresentando, se relacionando com aquela coisa da Copa. Além da experiência ter sido linda, romântica – as imagens e os filmes que fizeram daquela experiência são sensacionais –, a turma que conviveu no Circo Voador, que participou de aventuras como esta nos anos 1980, é hoje a turma que dá as cartas na cultura carioca. Ali, havia uma concentração de talentos de espírito explosivo. Eles tinham a idade que esses meninos que agora foram para Londres têm. E a gente ficou com o desejo, a ambição de juntar uma nova turma de jovens artistas e reinventar a experiência de Guadalajara.

Então, foi isso. Com Gringo Cardia, Cristiane Jatahy e Paul Heritage nas carrapetas, com a consultoria de gente muito especial para a cultura do Rio, com o empenho da equipe da Secretaria – especialmente Bia, Tatiana e Fabiana – e com o patrocínio decisivo da Petrobras, eles partiram.

Fui a Londres na última semana do *Rio Occupation London* e ficava tentando me despir das atribuições e do papel de secretária para poder experimentar um pouco daquilo tudo, testemunhar os pequenos e grandes momentos. Um dia, peguei um trem e fui sozinha assistir a uma conversa do Ramon sobre o projeto dele com uma galera de literatura e poesia. O Battersea é um lugar muito interessante, cheio de pequenos ambientes escondidos, muito espertos e surpreendentes, e o lugar onde a gente estava era meio uma sala, meio uma cozinha coletiva. Cheguei atrasada, sentei lá no canto. O Ramon ainda tentou me chamar para perto dele para falar alguma coisa, eu falei que não queria. Fiquei lá, quieta, tentando ser invisível. Fiquei ouvindo a conversa, vendo as ideias surgirem, as conversas se desdobrarem e mais ideias surgirem. Lembro de ter pensado "o que será que sai desse encontro?". Tinha vários jovens ingleses ali, tendo essa chance de se iniciar na literatura brasileira, e, o mais legal, o ponto de partida da conversa foi que Ramon quis celebrar os 80 anos de Sylvia Plath, pois era a data de nascimento dela. E daí chegou-se à literatura brasileira.

Houve vários momentos assim. E por outro lado, ter testemunhado as estratégias de programação de Ruth, a forma de lidar com a imprensa, com os patrocinadores, com os centros culturais e com os artistas, o lugar que a gente ocupava nesta programação tão abrangente, também isso foi uma experiência rica, e várias ideias vindas desse processo todo ainda me acompanham até hoje.

Por exemplo, temos os Jogos Olímpicos e os Paraolímpicos. Os Paraolímpicos hoje são importantíssimos. E são muito bonitos, muito eletrizantes. É sensacional que aqueles atletas consigam atingir tais níveis de excelência física. O Brasil é um grande campeão paraolímpico. A gente não se toca disso, mas é. Temos os maiores atletas, recordistas, um grande número de medalhas nas Paraolimpíadas. Bastou ter uma política efetiva e, em pouco tempo, conquistamos este lugar. Então, acho que devia ser uma preocupação do Brasil fazer um programa de cultura sério e ambicioso voltado para artistas com necessidades especiais. A gente procurou muito para levar para Londres, mas teve dificuldade de achar artistas que tivessem repertório para se apresentar num festival tão poderoso. Foram representantes da escola de samba Embaixadores da Alegria, mas queríamos que o Rio tivesse levado mais coisa. Os ingleses também começaram tarde a pensar nesta questão e lamentavam por isso. Mas, agora, já há uma semente plantada aqui. E, quem sabe, dará bons frutos, como aconteceu com os atletas paraolímpicos.

Meu encontro com a Ruth Mackenzie foi muito feliz e a gente se deu muito bem. Conheci Ruth assim: fui fazer um curso na Inglaterra, no final de 2010, e estava procurando algumas pessoas para entender mais sobre a preparação deles para as Olimpíadas. Quem me levou até ela foi Silio Boccanera, e, no primeiro café, eu já tinha ficado encantada. Ela tem aqueles olhos enormes e fala olhando dentro do seu olho. Ela é muito firme e direta, tem ideias sempre muito fortes sobre tudo, tem um discurso muito consistente sobre arte e cultura. E, ao mesmo tempo, é extremamente acolhedora, extremamente carinhosa, gentil e aberta. Foi um presente, mesmo, ter conhecido ela.

Ela fez duas viagens ao Brasil antes das Olimpíadas e, na primeira delas, a gente preparou uma lista de mais de 30 grupos para ela conhecer, além de artistas e produtores, e muitos lugares para visitar. Ela foi a tudo, interessadíssima. Quanto mais inusitado, mais diferente, mais ela queria ver, conversar, entender. Acho que esse processo foi muito importante para ela depois abraçar o que a gente estava propondo. Porque, ao mesmo tempo, ela é muito rigorosa, do ponto de vista da excelência artística. Ela queria coisas diferentes, coisas novas, coisas da periferia, mas só se fosse bom. Não tinha paternalismo no projeto dela.

Voltando ao *Occupation*, no final dos 30 dias houve o evento de encerramento no V22, Biscuit Factory. E fiquei besta quando vi o resultado, porque, bem, o que eu sabia sobre o V22 era que era pouco conhecido, um lugar longe, novo, começando a ficar *cult* e frequentado apenas por poucos artistas, então, eu tinha medo dos ingleses não irem até lá. Até a própria equipe da Ruth estava um pouco apreensiva. E tampouco eu tinha ideia do que Paul, Gringo, Chris e a equipe inteira estavam planejando para lá. Eu não tinha acompanhado de perto o processo de criação dos meninos, não sabia qual era o produto de cada trabalho, nem o que ia acontecer. O primeiro choque foi ver o lugar, que era extremamente interessante. O segundo foi ver o belíssimo ambiente que o Gringo montou lá. Belíssimo. Muito impactante, muito generoso com os trabalhos dos artistas, muito surpreendente. E o terceiro foi ver o resultado dos trabalhos. O que eles tinham feito, cada filme incrível, fotos, instalações, *performances*, cada projeto extraordinário, consistentes para valer. O choque final foi a quantidade de gente que foi parar naquele lugar. Uau, o que foi aquilo? Tanta gente! Era muito bom ver como as coisas iam se interligando, tantas formas de expressão, tantas linguagens, tantos discursos e tudo acabava misturado, virando uma grande celebração. Uma festa com muita alegria e muita pujança artística. Ao melhor jeito carioca.

A gente teve uma acolhida muito bacana. Do ponto de vista da mídia, do interesse dos centros culturais, e isso diz alguma coisa sobre a atualidade e a qualidade do que a gente estava levando. Foi bacana fazer com que o trabalho desses artistas pudesse ser apresentado no Victoria & Albert Museum, no Southbank Centre, no Battersea Arts Centre, no Parque Olímpico, etc, e alcançasse repercussão, provocasse o público. Sobretudo, foi bacana perceber como a interação entre eles, eles e os ingleses, eles e Londres, foi se desenvolvendo e deu em coisas tão legais. Espero que esta turma esteja trabalhando junto em 2016 e daqui 20 anos. Na verdade, acho que estarão, de alguma forma. Já aconteceram uns desdobramentos aqui, desde a volta. E eu acredito na força dos encontros. No mais, torço muito pelo sucesso deles, pois era um time campeão. E torço para que o Brasil não se resigne a fazer uma Olimpíada apenas esportiva.

Em entrevista com Heloisa Buarque de Hollanda e Paul Heritage
em 13 de março de 2013.

Reflections: Adriana Rattes,

Rio de Janeiro State Secretary of Culture and
creator of Rio Occupation London

Rio de Janeiro had just won the bid to host the 2016 Olympics, giving us a long time to prepare for the Olympics and we needed to have a vision about culture.

The first thing that interested me was finding out how Beijing, Barcelona and London treated the cultural question. We usually ignore the fact that in ancient Greece, the Olympics were about both sports and culture. Culture was also present in the foundations of the modern Olympics as Baron de Coubertin was a historian and educator before being a rugby lover. He had a vision that the Games would bring nations together and promote peace. Although this is still part of the Olympic principles and all countries commit to staging a festival of culture, it has ended up losing importance in the wider context of the Olympics.

In London, despite the short preparation time and a low budget in comparison to what was invested in sport, they pursued a strong commitment to doing something relevant with the cultural perspective and provided really beautiful, diverse and interesting cultural experiences.

At first, I just wanted to understand and think about what the State Culture Secretariat could do to set up a cultural programme that would respond to the issues raised by the Games that would take place in 2016. But I came to realize that London also offered a great window of opportunity to show to the world what Brazilian culture is today: what we are doing now. In general, people around the world tend to have a very retro vision of Brazilian culture: Bossa Nova, Tropicália... People usually have an image of Brazil that's still based on our past artistic and cultural expressions. And Rio, which remains a symbolic synthesis of Brazil, is trapped in this same retrospective view.

So we decided, amongst other initiatives, to take a group of exciting young artists to London to show what Rio is today from a cultural point of view. It's a place that is overflowing with creativity, innovation and talent. It was not enough to show strong economic development, oil exploration, new constructions, the Olympics and the World Cup. We wanted to unveil the contemporary soul of the city.

There was a happy coincidence between the ideas of Ruth Mackenzie (director and curator of the London 2012 Festival) and our vision and commitment to show new works: to plant seeds that could build connections between Rio and London leading up to 2016 and beyond. It was no longer a matter of just mounting a major exhibition or a concert. Rio also did that in bringing the Bispo do Rosário exhibition to the V&A, staging the Back to Black Festival in partnership with the Barbican, bringing the Carnival blocos Sargento Pimenta and Monobloco etc. But we also tried to build pathways and take advantage of what the Olympics can do so well – to connect nations, people, cities and cultures. That's how the project was conceived.

The central idea was to create a type of residency project for the Rio artists to live in London and not just present themselves. They would work there, experience the city and take with them their artistic and cultural baggage with which to relate to and occupy the city.

I don't recall at what point precisely the name "Occupation" came up , but it had something to do with the occupations of the favelas by the UPPs – the recent Pacification Police Units – in Rio de Janeiro, and also with Occupy Wall Street. *If I'm not mistaken, it was Ruth who started using the word "Occupation". At first, I thought that we would have to offer more conventional projects for the Cultural Olympiad official programme, and that this residency project would be a parallel thing. One day, Ruth wrote: "Paul told me about your idea, I want that for me." And I think that's when she first said "occupation". Only after that moment did we start using* "ocupação", *in Portuguese.*

The other idea that determined the eventual format of the project came from a story that kept coming back into our heads from the 1986 Mexico World Cup. The people that went on to create Circo Voador as a venue in Rio – Perfeito Fortuna, Gringo Cardia, Roberto Berliner and a lot of other great people – went to Mexico and set up a circus tent in Guadalajara. They got there on a Brazilian Air Force plane and spent a month performing a thousand things, connecting with the spirit of the World Cup. It was a beautiful, romantic experience – the images and films they made of that experience are sensational. The group that was at Circo Voador, who participated in such adventures in the 1980s, are today the people who dominate Rio's cultural scene. It was a concentration of explosive talents. At the time, they were the same age as our young artists who went to London in 2012. And we had the same desire and ambition to bring together a new group of young artists and reinvent the Guadalajara experience.

So, that's how it was. With Gringo Cardia, Cristiane Jatahy and Paul Heritage in charge, with the advice from very special consultants from Rio's cultural scene, with the dedicated support of the Secretariat's team (especially Bia, Tatiana and Fabiana) and with the decisive sponsorship of Petrobras – the artists left for London.

I went to London in the last week of Rio Occupation London *and I tried to divest myself of the authority and role of Secretary of Culture so that I was able to experience a bit of everything there, to witness the big and small moments. One day I just took a train by myself to go to a discussion Ramon was having about his project with a group of writers and poets. Battersea Arts Centre is a very interesting place, full of little hidden spaces – very smart, amazing. The place we were sitting in was partially a living room, partially a collective kitchen. I got there late, so I sat in the corner. Ramon tried to call me over to say something, but I indicated that I didn't want to. I stood there quietly, trying to be invisible. I was listening to the conversation, observing ideas emerging and conversations unfolding and then more ideas emerging. I remember thinking "what will come out of this meeting?" There were several young English people there, taking the opportunity to begin to know Brazilian literature and the great thing was that the starting point of the conversation was that Ramon wanted to celebrate Sylvia Plath's 80th birthday. And from this starting point they got to Brazilian literature.*

There were several moments like that. On the other hand, we had the opportunity to witness Ruth's programming strategies, to see how she dealt with the press, to understand the Festival's relationship with sponsors, with London's arts institutions, with artists, and to observe the place we occupied in the wider programme. That was also a rich experience and several ideas from that process are still with me today.

For example, we will stage both the Olympic and Paralympic Games. The Paralympics are undoubtedly very important nowadays. They are really beautiful, totally electrifying. It's amazing to see those athletes attaining such levels of physical excellence. Brazil is hugely successful at the Paralympic Games. People are not aware of it, but we are. We have the greatest athletes, many record holders, and win a large number of Paralympics medals. What it took was having an effective policy and in a short time we have been able to take our place on the podium. In the same way, I think Brazil should create a serious, ambitious programme focused on disabled artists. We searched in vain for disabled artists to take to London who had a repertoire powerful enough for this kind of Festival. Representatives from Rio's Samba School of disabled people – Embaixadores da Alegria (Ambassadors of Joy) – went to London, but we wanted more Rio disabled artists to take part. The British also thought about this issue too late and regretted it. But now there is a seed planted here. And, let's hope it will bear good fruits, just like the Paralympic athletes.

My meeting with Ruth Mackenzie was very fortunate and we got on really well. I got to know Ruth when I was attending a course in England at the end of 2010. I was looking to meet people so I could understand more about their preparations for the Olympics. Silio Boccanera (Brazilian journalist) took me to her, and by the first coffee I was blown away. Ruth has those huge eyes and she speaks to you looking straight into yours. She is very firm, direct, and always has these very strong ideas about everything. She has a very consistent opinion on art and culture, but at the same time is extremely welcoming, extremely affectionate, gentle and open. Meeting her was a real gift.

She came to Brazil twice before the 2012 Olympics. On her first trip, we prepared a list of more than 30 groups for her to meet, in addition to artists and producers. She visited a whole range of places and was always interested in everything. The more unusual, the more different the group or location, the more she wanted to see, to talk, to understand. I think this process was very important to her later as she embraced what we were proposing. At the same time, she is very strict in regards to artistic excellence. She wants different things, new things, things from the periphery, but only if they are good. There is nothing paternalistic about her project.

Going back to Rio Occupation London, at the end of the 30 days, the closing event was staged at the V22 Biscuit Factory. And I was astonished with the result, because V22 was not at all well known. It's a long way from the cultural centre of London, just beginning to acquire a cult status and attended only by a few artists. I was afraid that the English audience wouldn't go there. Even Ruth's own team was a little apprehensive. I had no idea what Paul, Gringo, Chris and the whole team were planning. I had not been following the artists' creative processes closely so I didn't know what the end result of each work would be, or what would happen there. The first shock was to see the venue. It was fascinating in itself. The second was to see the beautiful environment that Gringo created there. Beautiful, very impressive, very generous with each artist's work, really surprising. And the third was to see the result of the work itself. What each of them had created. Every amazing film, photograph, installation, performance, each extraordinary design. They were all of really consistent, high quality. The final shock was the number of people who came. Wow, what was that about? So many people! It was great to see how things connected, so many different forms of expression, so many languages, so many discourses, and everything mixed up, turned into a big celebration, a festival with great joy and artistic vigour. In the best carioca *way.*

We had such a great welcome, from the press response to the interest shown by the cultural centres. And that speaks to the timeliness and quality of what we took to London. It was good to have the work of these artists displayed at the Victoria & Albert Museum, Southbank Centre, Battersea Arts Centre, at the Olympic Park, etc., and to see it impact and provoke audiences. Above all, it was great to witness how the interaction between the artists themselves, with the English and with London, developed and produced such great things. I hope this group is still working together in 2016 and 20 years from now. I think they will, somehow. There have already been a few developments here in Rio since they got back. I believe in the strength of encounters. I wish them every success, because they were a winning team. And I am hoping that Brazil will not be content to stage an Olympic Games that is only about sport.

In interview with Heloisa Buarque de Hollanda and Paul Heritage on March 13th 2013.

Rio Occupation London: visões do entre

Rio Occupation London – um projeto de arte da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, patrocinado pela Petrobras através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, realizado como contribuição oficial para o Festival Londres 2012 – foi, de maneira múltipla e mútua, uma série de olhares entre dois pontos: Rio de Janeiro olhando Londres olhando o Rio de Janeiro; Grã-Bretanha vendo o Brasil observando a Grã-Bretanha; Arte olhando Esporte olhando Arte; artistas olhando uns para os outros; Ruth MacKenzie, Diretora do Festival Londres 2012, olhando para Adriana Rattes, Secretária de Estado de Cultura da próxima cidade a sediar as Olimpíadas que, por sua vez, olha para 30 artistas do Rio pedindo a eles que testemunhem a maneira como arte e esporte se encontram em Londres nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Este catálogo, portanto, evita ensaios de pontos de vista únicos e é baseado em uma série de entre-vistas: uma revelação do que é visto entre dois pontos.

Quando Adriana Rattes e eu conversamos pela primeira vez sobre como o Rio de Janeiro poderia participar no Festival Londres 2012, nós dois sabíamos que seria importante oferecer algo muito diferente da forma como a cidade – que é frequentemente usada como sinônimo de Brasil – costuma ser representada no exterior. Ao invés de organizar um mini festival com os maiores artistas do Rio como parte de um evento maior, a Olimpíada Cultural, o objetivo era focar em uma nova geração de artistas emergentes para representar uma visão contemporânea, complexa e criativa do Rio de Janeiro como uma cidade que está constantemente se reimaginando. Não fixa ou certa, mas uma cidade que está pronta para a reinvenção. Acima de tudo, a intenção era dar a um grupo de artistas do Rio a oportunidade de refletir e descobrir sua própria cidade através do encontro com Londres. Mais do que apenas um local para performances e apresentações, Londres, durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2012, seria o estímulo para que os artistas do Rio inventassem e criassem. Para que eles se vissem sob o olhar do outro.

Um grupo de consultores foi indicado para selecionar artistas de um espectro de diferentes modalidades: teatro, dança, performances/arte ao vivo, artes visuais, arquitetura, design, cinema, etc. Eles prepararam uma lista de 120 artistas, entre 25 e 40 anos, que foi apresentada para os dois diretores que a Secretaria havia escolhido para liderar o projeto: Christiane Jatahy e Gringo Cardia. 28 artistas foram escolhidos além dos dois diretores que também criariam e mostrariam seus próprios projetos em Londres. O projeto começou a tomar forma: 30 artistas do Rio de Janeiro passariam 30 dias em Londres, criando 30 projetos como parte do Festival Londres 2012.

Alessandra Maestrini, Anna Azevedo, Andrea Capella, Bernando Stumpf, Breno Pineschi, Bruno Vianna, Christiane Jatahy, Dina Salem Levy, Domenico Lancellotti, Eddu Grau, Eduardo Nunes, Emanuel Aragão, Eric Fuly, Felipe Rocha, Gringo Cardia, Gustavo Ciríaco, João Brasil, João Penoni, João Sánchez, Laura Lima, Luciana Bezerra, Marcela Levi, Paulo Camacho, Pedro Miranda, Pedro Rivera, Ramon Nunes Mello, Ratão Diniz, Robson Rozza, Siri e Stella Rabello.

A People's Palace Projects trabalhou junto com o British Council, o Arts Council England e o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres, garantindo o financiamento para apoiar 15 instituições de arte londrinas a receberem a visita dos 30 brasileiros.

The Albany, B3 Media, Battersea Arts Centre, The Brick Box, Bush Theatre, HighTide Festival Theatre, People's Palace Projects, Rich Mix, Roundhouse, Serious, Somerset House, Southbank Centre, Shunt, V&A e V22 Summer Club.

Mais de 250 novas obras de arte e performances foram criadas pelos artistas do Rio de Janeiro entre a cidade deles e aquela que eles ocuparam entre 6 de julho e 4 de agosto de 2012. Obras criadas entre teatro e dança, entre arte visual e arquitetura, entre cinema e performance, entre música e gastronomia, entre rua e galeria, entre artista e público, entre 30 artistas do Rio e 15 instituições de arte de Londres. Nas páginas deste livro, você encontrará a descrição de cada projeto, de cada artista, em cada local que eles ocuparam em Londres. Nestas páginas, notas e textos dos 30 dias em Londres, você encontrará fragmentos e ideias que emergiram de entrevistas entre eles, olhando para trás, do Rio para Londres. Entre-vistas: visões do entre.

Paul Heritage

Produtor executivo do *Rio Occupation London*
Diretor artístico da People's Palace Projects

Rio Occupation London: seen from between

Rio Occupation London – *a public art project commissioned by Rio de Janeiro State Culture Secretariat and sponsored by Petrobras as an official contribution to the London 2012 Festival – was in multiple and mutual ways a series of viewings between two points: Rio de Janeiro looking at London looking at Rio de Janeiro; Britain seeing Brazil watching Britain; Art looking at Sport looking at Art; Artists looking to each other; Ruth MacKenzie, Director of London 2012 Festival, looking to Adriana Rattes, Secretary of Culture for the next Olympic host city who in turn looks to 30 Rio artists to bear witness to how art and sport met in London for the Olympic and Paralympic Games. This catalogue therefore avoids single-view point essays and has been based on a series of inter-views: a revelation of what is seen between two points.*

When Adriana Rattes and I first talked about the ways in which Rio de Janeiro could participate in London's 2012 Festival, she knew that it would be important to offer something very different from the usual way in which Rio de Janeiro - which is often taken to signify Brazil - is represented abroad. Rather than organise a mini-festival of Rio's major artists as part of the wider Cultural Olympiad, the aim was to focus on a new generation of emerging artists to represent a contemporary, complex and creative view of Rio as city which is constantly re-imaging itself. Not fixed or certain, but a city that is ready for re-invention. Above all, the intention was to give a group of Rio artists the opportunity to reflect and discover their own city through the encounter with London. More than just a site for performance and presentation, London during the 2012 Olympic and Paralympic Games was to be the stimulus for Rio artists to invent and create. To view themselves in the view of the other.

A team of consultants was appointed to select artists from a range of different disciplines: theatre, dance, performance/live art, visual arts, architecture, design, cinema, etc. They prepared a list of 120 artists aged between 25 and 40, which was presented to the two directors that the Secretariat had chosen to lead the project: Christiane Jatahy and Gringo Cardia. 28 artists were chosen in addition to the two directors who themselves would also create and show their own projects in London. The project began to take shape: 30 artists from Rio de Janeiro to spend 30 days in London to create a range of projects as part of the London 2012 Festival.

Alessandra Maestrini, Anna Azevedo, Andrea Capella, Bernando Stumpf, Breno Pineschi, Bruno Vianna, Christiane Jatahy, Dina Salem Levy, Domenico Lancellotti, Eddu Grau, Eduardo Nunes, Emanuel Aragão, Eric Fuly, Felipe Rocha, Gringo Cardia, Gustavo Ciríaco, João Brasil, João Penoni, João Sánchez, Laura Lima, Luciana Bezerra, Marcela Levi, Paulo Camacho, Pedro Miranda, Pedro Rivera, Ramon Nunes Mello, Ratão Diniz, Robson Rozza, Siri and Stella Rabello.

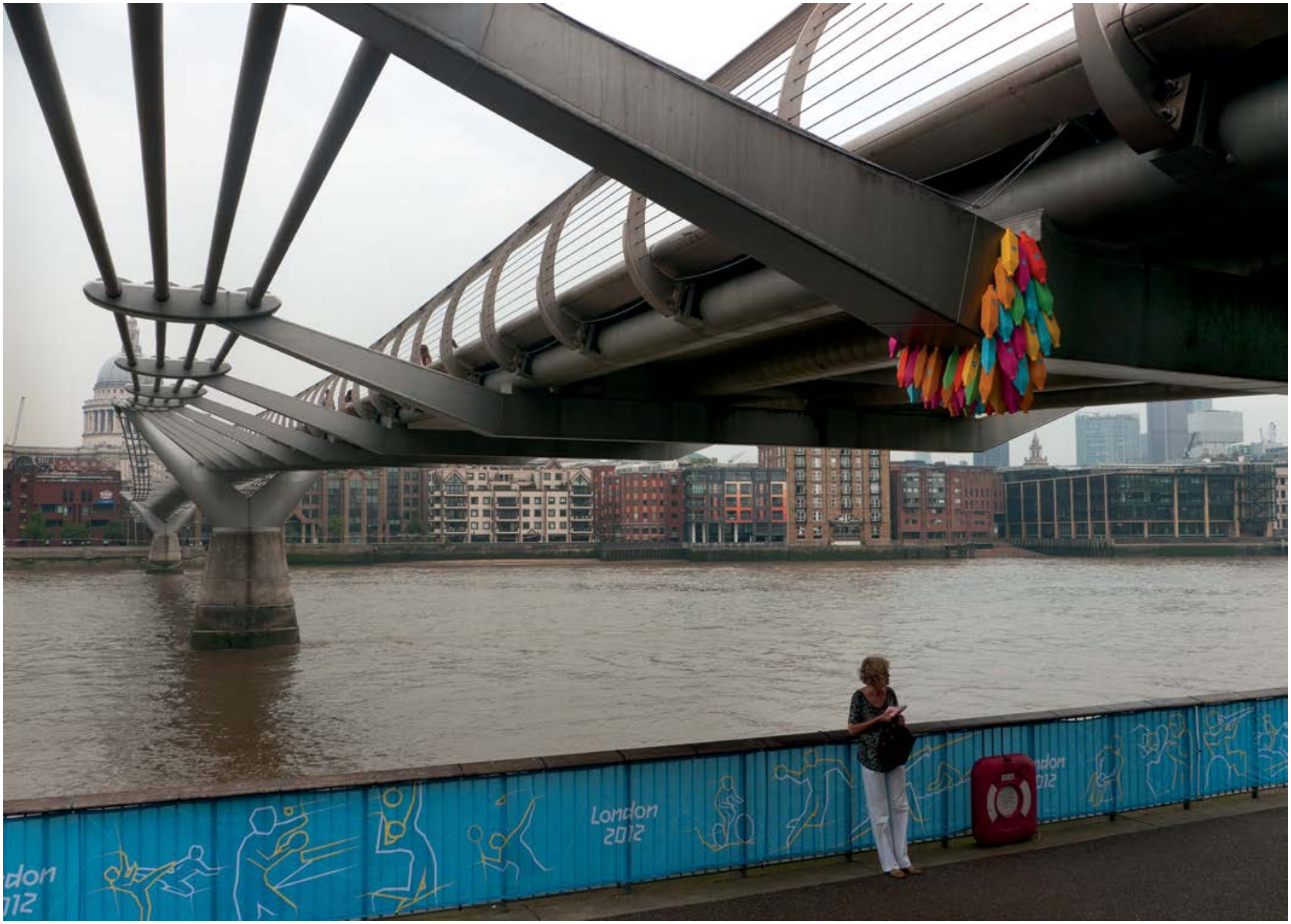
People's Palace Projects worked closely with the British Council, Arts Council England and the London Organising Committee of the Olympic Games to secure funding to support 15 London arts organisations to host the visit by the 30 Brazilians.

The Albany, B3 Media, Battersea Arts Centre, The Brick Box, Bush Theatre, HighTide Festival Theatre, People's Palace Projects, Rich Mix, Roundhouse, Serious, Somerset House, Southbank Centre, Shunt, V&A and V22 Summer Club.

Over 250 new works of art and performance were invented by the Rio artists between their own city and the one they occupied between 6th July and 4th August 2012. Created between theatre and dance, between visual art and architecture, between cinema and performance, between music and cooking, between street and gallery, between artist and the audience, between 30 Rio artists and 15 London arts organisations. Between the pages of this book, you will find a description of each of the projects by each of the artists in each of the locations they occupied in London. Between the images, notes and texts from their 30 days in London, you will find fragments and ideas that emerged from interviews between each other looking back from Rio to London. Inter-views: seen from between.

Paul Heritage

Executive Producer, Rio Occupation London
Artistic director, People's Palace Projects

O Rio Occupation London começa com um grupo de artistas que pudesse levar para a Inglaterra um Brasil com uma outra cara, mas que não fosse somente isso, que também fosse uma oportunidade de levar artistas que não tivessem já um reconhecimento. Começamos a trabalhar na concepção do que seria o *Rio Occupation London* e entre a concepção e a preparação levou oito meses, quase um ano. Primeiramente, eu criei um conceito que era "o que você leva, o que você cria, o que você traz". Essa foi a primeira frase que foi levada para que a gente tivesse um momento anterior a Londres, depois, um momento sobre o que aconteceu lá e essa reflexão que está acontecendo agora, que é tudo o que decorre do projeto, tanto em termos concretos quanto em termos de encontros e possíveis parcerias que são desdobramentos do tempo que tivemos juntos em Londres.

Rio Occupation London teve um grupo de consultores que sugeriu uma lista de artistas. Era importante que fossem artistas interessados em trabalhar em processo de colaboração, que tivessem interesse sobre o outro, que não estivessem fechados dentro da sua própria vivência e que também tivessem uma trajetória de diferentes caminhos e tempos. A gente pegou uma faixa etária que estava entre vinte e poucos e quarenta. Mas, de alguma maneira, queríamos pessoas que estivessem experimentando, que estivessem abertas ao novo. A gente jogou os dados e ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Tem sempre o milagre e teve, porque deu certo...

Rio Occupation London *starts with a group of artists who could take a different type of Brazil to England but, not only this, it was an opportunity to take artists who didn't yet have any recognition. We then began to work on the creation of what* Rio Occupation London *would be, and it took us eight months, almost a year, between conception and preparation. First of all, I came up with the concept of "What you take, what you create, what you bring". This was the first phrase we took which allowed us to have a moment prior to London, then after, a moment about what happened there and this reflection which is happening now which includes everything that transpires from the project, in concrete terms and, equally, in terms of the meetings and possible partnerships that resulted from the time we spent together in London.*

Rio Occupation London *had a team of consultants who made suggestions for the list of artists. It was important that they were artists who were interested in working in a collaborative process, interested in others, who were not isolated in their own experience, and who also had a background involving different periods and paths. We took an age range from twenty something to forty. But we wanted people who, in some way or other, were experimenting and open to new things. We rolled the dice and no-one knew exactly what would happen. A miracle always happens and it did, because it was a success...*

Christiane Jatahy

Codiretora artística do *Rio Occupation London*
Artistic co-director, Rio Occupation London

HERE..

A estranheza e a descoberta do Rio Occupation London

Gringo Cardia

Codiretor artístico do *Rio Occupation London*

Eu coordenei o *Rio Occupation London* tomando um partido de trabalho puramente visual. Por mais que houvessem conexões teóricas, eu olhava a parte visual e buscava o que poderia ser misturado, o que poderia ser articulado para criar uma coisa maior. O primeiro momento foi o de conhecer melhor o trabalho dos artistas em Londres. O processo do trabalho seria desenvolvido pelo laboratório vivo que o artista proporia ao ambiente inglês. Como tínhamos só um mês para finalizar os trabalhos e montar a exposição, a comunicação entre nós deveria ser rápida. Não podia ser um processo longo, reflexivo. Tínhamos que apresentar o trabalho para alguém que não conhece aquele universo, portanto a saída era promover uma comunicação visual direta. A mensagem visual precisa ser direta e contundente. Eu, Paul e Christiane tentávamos sempre juntar coisas complementares que fizessem os trabalhos ficarem mais fortes. E o que deu mais certo foi tudo aquilo que se diferenciava muito do universo dos ingleses. Queríamos criar uma estranheza para o público inglês. Por isso, incorporamos no grupo, por exemplo, artistas da periferia do Rio de Janeiro. Era essencial mostrar um Rio de Janeiro a partir da visão tanto dos artistas que fazem parte da cultura estabelecida, quanto daqueles que estão às margens. Uma estética nova, uma estética estranha mesmo para a maioria dos cariocas. Uma estética que promovesse, recepcionasse. Às vezes, de admiração, às vezes, preconceituosa. A ideia do *Occupation* era essa. Quem ocupa a sua casa tem que ser um bandido ou um cigano ou alguém que era da rua e veio pra cá. Então, tem que ser uma coisa diferente para ser estranha. Um vizinho seu já é esquisito.

A minha preocupação sempre foi pensar uma forma de juntar todo mundo, porque o grupo era bem heterogêneo. Visualmente, isso era um problema, porque tínhamos que escolher uma pessoa ou uma marca para a mostra não ser neutra, ganhar personalidade. E a pessoa que eu achava que mais sintetizava visualmente o Brasil e tudo o que foi discutido durante nossa preparação era o gravurista João Sánchez que tinha algo de transgressão misturada com o tradicional. O trabalho dele trazia uma representação forte de brasilidade. De um Brasil antigo misturado com um Brasil moderno. Suas gravuras lembram a década de 1930. O Rio de Janeiro é uma cidade que vive a glória do passado, mas que está no século XXI. O passado do Rio são nossas montanhas, a história da capital, do império que aqui se instalou. O tempo é uma coisa muito importante para se mostrar o Rio de Janeiro. Sánchez sintetizava esses tempos. Foi assim que escolhemos o visual que a gente iria espalhar por Londres inteira.

Além da transgressão, valorizei o humor que existia em todos os trabalhos. Senti que é o humor que aproxima o brasileiro do inglês. O inglês tem um humor especial, que é ácido e inteligente. O carioca tem um humor que gosta de chocar. São os dois humores que nos aproximam. O inglês gosta mais de coisas com humor do que coisas densas, duras. Não é como uma Alemanha que gosta de uma coisa mais introspectiva, ou uma Áustria, uma Suíça. A Inglaterra gosta de coisas vivas, é a capital do *pop* no mundo. E o *pop* é uma coisa que eu adoro, que eu entendo bem, e, por isso, procurei o *pop* em cada um dos artistas do grupo.

Como cor de nossa identidade visual, usei o amarelo que é a cor do Brasil, a cor da energia, da luz. Não é o verde e amarelo: é só o amarelo. O amarelo não é uma cor do universo simbólico. Por isso percebi que o amarelo já era uma invasão. O que passou a juntar todo mundo, todos os artistas, toda a ocupação carioca em Londres foi o uso do amarelo que é uma cor tropical, elétrica e que traz toda a nossa energia e que criou uma identidade forte.

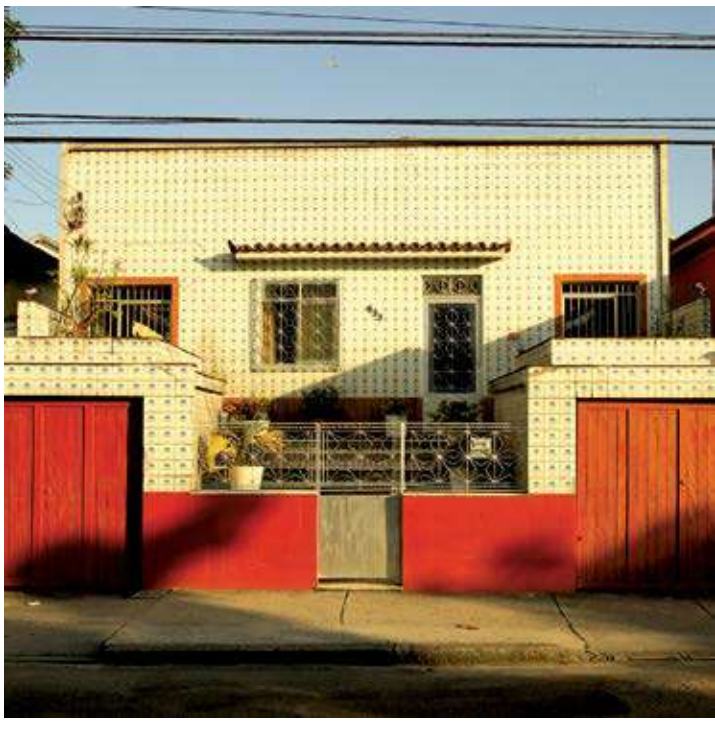
Todas as expressões culturais do mundo acontecem em Londres, ainda mais na época das Olimpíadas. Para enfrentar isso usamos a tática *Guerrilha* que surgia em momento estranho, a qualquer momento, em todos os lugares. Uma das ações que inventamos foi alugar os *cycle rickshaws* de Londres e sair pela rua com os personagens de nossos artistas. Os *cycle rickshaws* são aquelas bicicletas que o cara pedala levando duas pessoas atrás. Então, atrás iam dois atores caracterizados com personagens, distribuindo as filipetas do nosso Festival Finale que iria acontecer no Biscuit Factory, um lugar que não era muito conhecido em Londres. Escolhemos esse lugar que é fora do circuito, mas que é bacana, que é novo na cidade. E isso foi uma descoberta para os próprios londrinos. No final, essa descoberta de Londres pelos próprios londrinos foi um grande sucesso. Criamos mais uma estranheza para que o londrino em seu próprio cotidiano despertasse sua curiosidade.

Para criar o *Festival Finale* no Biscuit Factory, o décor inteiro utilizou o trabalho do João Sánchez para marcar os diferentes espaços e deixamos uma área para cada artista colocar seu trabalho, o que gerou uma unidade visual, conceitual. Haviam várias caixas das quais era possível entrar e sair e chegar num espaço dividido por tecidos. E, dentro do trabalho do João, eu escolhi imagens para serem ampliadas em telas gigantes que dividiram o espaço da fábrica criando um labirinto para ser descoberto. Cada tela gigante tinha o chão de uma cor diferente e tinha uma caixa. Trabalhamos com uma iluminadora inglesa, Lucy Gaskell, que a nosso pedido, iluminou cada ambiente com uma cor. As pessoas entravam e elas tinham vontade de descobrir. E, para mim, arte contemporânea é isso: descobrir e sentir. Ali tem uma luz, ali tem uma casinha, ali tem um corredor, ali tem uma caixa. Se estamos indo para um lugar secreto, esse é um lugar para ser descoberto.

Mais do que qualquer outra coisa, nosso trabalho foi uma busca para alterar o cotidiano. Ao contrário de chegarmos como uma missão artística, procuramos entrar e alterar o nosso cotidiano e o de Londres. A verdadeira ocupação só é efetiva quando é, simultaneamente, uma interação. Foi que aconteceu.

Em entrevista com Heloisa Buarque de Hollanda em 22 de fevereiro de 2013.

The strangeness and discovery of Rio Occupation London

I coordinated Rio Occupation London *focusing on purely the visual side of the works. Even though there were theoretical connections, I looked at the visual side and looked for what could be mixed together, what could be joined together to create something bigger. At first, it was about getting to know the artists' works better. The process of working would be developed in a living laboratory put forward by the artist for the English environment. Since we only had a month to complete the works and prepare the exhibition, we had to communicate quickly. It couldn't be a long, contemplative process. We had to present the works to people who are unfamiliar with this universe, so the best way is by using direct visual communication. Paul, Christiane and I always tried to put complementary things together to make the works stronger. And what worked best were all those things that were most different from what the English know. What we wanted was to create strangeness for the English. That's why we had artists from Rio's periphery in the group. It was essential to show Rio de Janeiro from the point of view of artists from the established culture, as well as those from the margins. A new aesthetic, a strange aesthetic, even for many people in Rio. An aesthetic that is sometimes received with, or provokes admiration, and sometimes prejudice. That was the idea behind* Occupation. *If someone occupies your home, they must be a criminal or a gypsy or someone homeless who walked in. So, it has to be something different for it to be strange. Even your neighbour would be weird.*

I was always concerned about how we would put everyone together because it was a very diverse group. Visually, this was a problem because we had to choose a person or a brand for the event to have personality and not remain neutral. And the person who I thought visually represented Brazil and everything that had been discussed during our preparations, was the artist João Sánchez who had something of the unorthodox mixed with the traditional. His work was also a strong representation of Brazilian identity: of old Brazil mixed with modern Brazil. His pictures are reminiscent of the 1930s. Rio de Janeiro is a city which revels in past glories, but which is in the 21st century. Rio's past is the mountains, its history as a capital, the Empire which settled here. Time is a very important thing to show about Rio de Janeiro. Sánchez synthesised these eras. That's how we chose the visual identity we would divulge throughout London.

As well as the unconventional, I put great value on the humour in all the works. I felt that humour is what draws Brazilians and the English closer. The English have a special kind of acerbic and intelligent humour. Rio likes to shock with its humour. Our two senses of humour bring us closer. The English prefer humorous things to heavy, tough things. It's not like Germany which prefers something more introspective, or Austria, or Switzerland. England likes lively things, it's the world's pop capital. And pop is something I love, and I understand, and for that reason I looked for the pop in each of our artists.

I used yellow as the colour for our visual identity because it's the colour of Brazil, of energy and light. I didn't use green and yellow: just yellow. Yellow isn't a colour from the symbolic domain. So I thought of yellow as a kind of invasion. So, what brought everyone together, all the artists, the whole Rio Occupation London, *was yellow which is a tropical and electric colour which transmits all our energy and created a strong identity.*

All types of cultural expression occur in London, especially during the Olympics. To combat this, we adopted guerilla *tactics which could surface at any moment, at odd moments, and everywhere. One action that we thought up, was to hire the London cycle rickshaws and take characters created by our artists out onto the streets. Cycle rickshaws are those bikes where the cyclist can transport two people behind the bike. So two actors in character went on the back to distribute flyers for our Finale Festival which would take place at the Biscuit Factory which wasn't very well known in London. We chose this place which is not on the usual circuit, but is cool and new to the city. And it was a discovery for Londoners too. Ultimately, this London discovery by Londoners was a huge success. We created something strange for Londoners in their daily routine.*

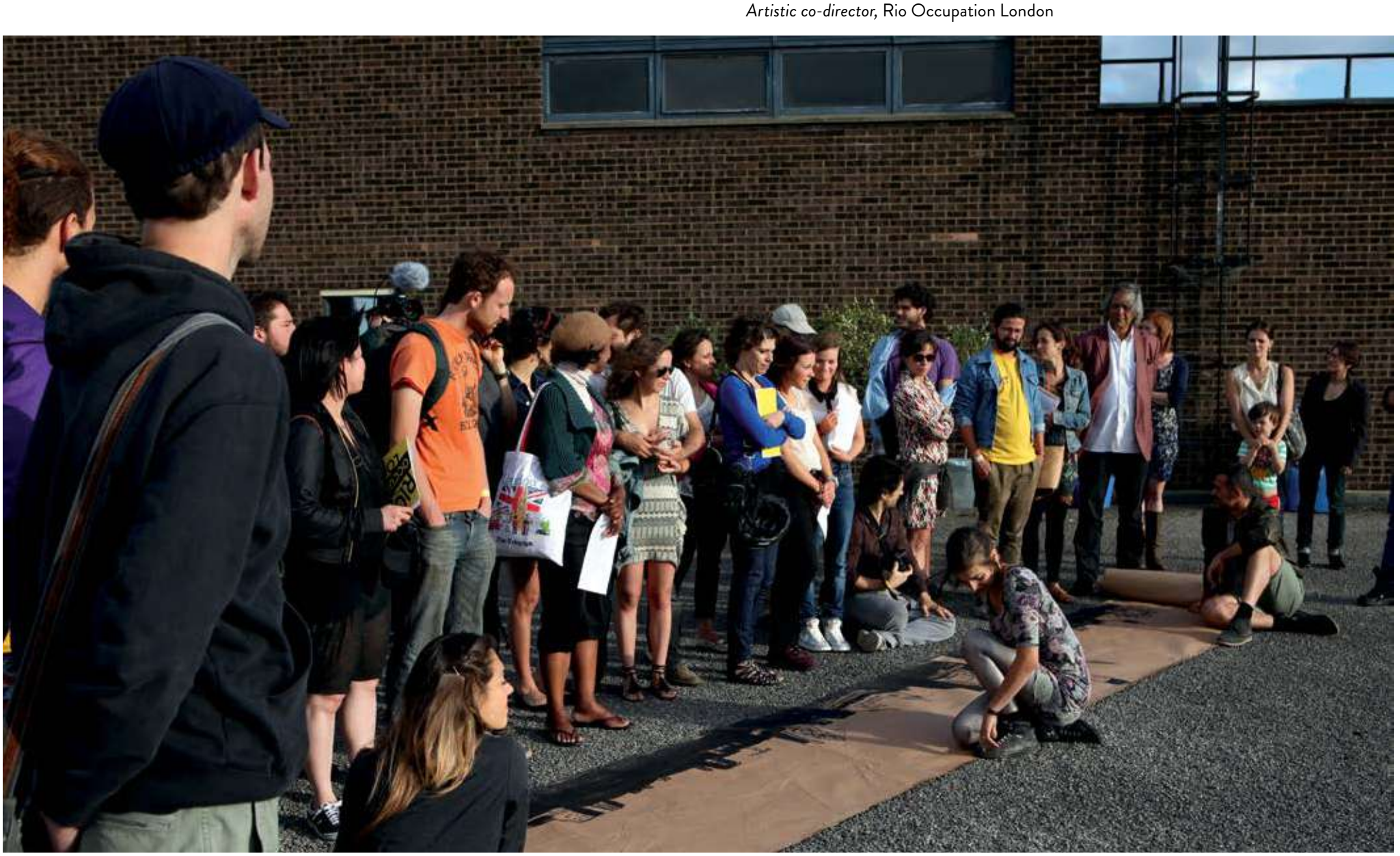
For the concept of the Finale Festival *at the Biscuit Factory, the whole décor was created around João Sánchez's work to define the different spaces, and we left a space for each artist to put their work, and that created a single entity both visually and conceptually. There were several boxes which you could go in and out of and end up in an area divided by cloth. I chose images from João's work to be enlarged on giant screens which divided up the factory, creating a labyrinth to be discovered. Each giant screen had a different coloured floor and a box. We worked with an English lighting designer, Lucy Gaskell, whom we asked to make each environment a different colour. People walked in and they wanted to discover. And that's what it was about for me: discovery and feeling. There's a light here, a little house there, a corridor here, a box there. If we're going to a secret place, it's a place to be discovered.*

Above all else, our work was about trying to change the daily routine. Rather than going with an artistic mission, we wanted to go and change our routine and London's too. True occupation is only possible when there are simultaneous interactions. That's what happened.

In interview with Heloisa Buarque de Hollanda on February 22nd 2013.

Gringo Cardia

Artistic co-director, Rio Occupation London

Arts Council England

A Olimpíada Cultural Londres 2012 foi um catalisador extraordinário para que o Arts Council England atingisse sua missão de levar arte com excelência para todos. Foi a maior celebração cultural na história dos Movimentos Olímpicos e Paraolímpicos e foi um momento único para reconhecer e celebrar o papel de Londres como líder mundial em cultura.

Foi uma celebração da imaginação e da criatividade que inspirou indivíduos e comunidades a tomarem posse das artes. Foi uma plataforma para artistas em um palco mundial, e forjou novas parcerias que abriram novas possibilidades de colaboração e encorajou a inovação, celebrando práticas e influências diversas com um legado que fortaleceu o setor artístico.

Essa ampla celebração britânica uniu mais de 25 mil artistas em escala mundial para apresentar um verão inesquecível da cultura como parte da experiência Olímpica e Paraolímpica. A explosão de arte e criatividade durante os Jogos atraiu mais de 19,5 milhões de pessoas somente para o Festival Londres 2012.

O *Rio Occupation London* foi um dos projetos que conectou a Olimpíada Cultural de Londres 2012 aos próximos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O Arts Council sente-se orgulhoso de apoiar este projeto, no qual 15 instituições de arte londrinas receberam os 30 artistas do Rio por 30 dias e, agora, alguns fazem a visita de volta. Esperamos que as colaborações criativas possam continuar para que a cultura se mantenha como um elemento chave dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos e que essa parceria entre artistas internacionais e instituições de arte possa ser fortalecida. Ao passar o bastão cultural para a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, o espírito da Olimpíada Cultural continuará bem em 2013 e além.

Moira Sinclair

Diretora Executiva
London and the SouthEast, Arts Council England

ARTS COUNCIL ENGLAND

O Arts Council England incentiva, desenvolve e investe em experiências artísticas e culturais que enriquecem a vida das pessoas. Nós apoiamos uma série de atividades entre artes, museus e bibliotecas – do teatro à arte digital, de recitais à dança, da música à literatura e do artesanato a acervos. Arte e cultura de qualidade nos inspiram, nos unem e nos ensinam sobre nós mesmos e sobre o mundo à nossa volta. Em resumo, elas nos tornam melhores. Nossa missão é clara e inequívoca: levar arte de qualidade para todos. Isso está no coração do Arts Council England e foi a razão pela qual John Maynard Keynes fundou o Arts Council em 1946: “para dar coragem, confiança e oportunidade para artistas e seus públicos." É para isso que existimos, parar criar condições para que arte de excelência possa acontecer, e então, nos certificarmos de que o maior número de pessoas possível possa se envolver com a arte e descobrir o que ela pode fazer por eles.

The London 2012 Cultural Olympiad was an extraordinary catalyst for Arts Council England to achieve our mission of great art for everyone. It was the largest cultural celebration in the history of the modern Olympic and Paralympic Movements and was a unique moment to recognise and celebrate London's role as a worldwide leader in culture.

It was a celebration of imagination and creativity that inspired individuals and communities to take part in the arts. It was a showcase for artists on a world stage, and forged new partnerships that opened new possibilities of collaboration and encouraged innovation. It celebrated diverse practice and influences with a legacy of a strengthened arts sector.

This UK wide celebration brought together more than 25,000 world-class artists from across the world to deliver an unforgettable summer of culture as part of the Olympic and Paralympic experience. The explosion of arts and creativity during the Games drew more than 19.5 million attendances to the London 2012 Festival alone.

Rio Occupation London *was one of the projects that linked the London 2012 Cultural Olympiad to the next Olympic Games in Rio de Janeiro in 2016. The Arts Council is proud to support the project, 15 London arts organisations hosted the 30 Rio artists over 30 days and now some make the return visit. We hope that creative collaborations can continue so that culture remains a key element of the Olympic and Paralympic Games and that the partnership between international artists and arts organisations can be strengthened. By passing the cultural baton to the Olympic Games in Rio de Janeiro in 2016, the spirit of the Cultural Olympiad will continue well into 2013 and beyond.*

Moira Sinclair

Executive Director London and the SouthEast
Arts Council England

ARTS COUNCIL ENGLAND

Arts Council England champions, develops and invests in artistic and cultural experiences that enrich people's lives. We support a range of activities across the arts, museums and libraries - from theatre to digital art, reading to dance, music to literature, and crafts to collections. Great art and culture inspires us, brings us together and teaches us about ourselves and the world around us. In short, it makes life better. Our mission is clear and unequivocal. It is about great art for everyone. This goes to the heart of what Arts Council England is for, and why John Maynard Keynes set up the Arts Council in 1946: 'to give courage, confidence and opportunity' to artists and their audiences. This is what we are about - creating the conditions by which great art can happen, and then making sure as many people as possible can engage with the arts and discover what art can do for them.

British Council

O British Council é a organização internacional do Reino Unido para oportunidades educacionais e relações culturais. Seu trabalho busca estabelecer a troca de experiências e criar laços por meio do intercâmbio de conhecimento e de ideias entre pessoas ao redor do mundo. Atua em cinco áreas: Educação, Língua Inglesa, Artes, Esportes e Exames. A organização está presente em 223 cidades e 109 países, com parceiros como os governos em diversas instâncias, organizações não governamentais e iniciativa privada.

Os altos níveis de qualidade e inovação apresentados nas obras dos 30 artistas do *Rio Occupation London* durante sua curta, porém intensa experiência em Londres, foi apenas uma amostra do que pode ser alcançado quando as estrelas se alinham. A passagem dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 para as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 tem incentivado constantemente este tipo de intercâmbio artístico, que está no centro das atividades do British Council desde 1934, e se fortalece no Brasil por meio do programa Transform, lançado em setembro de 2012.

O Brasil e o Reino Unido estão entre as nações mais criativas do mundo, mas a criatividade por si só não garante qualidade ou legado. O que realmente proporciona uma sensação de realização e satisfação está por trás do trabalho criativo. É sobre o diálogo, o propósito comum, e a determinação para que isso aconteça. O British Council orgulhosamente apoiou o *Rio Occupation London* durante o Festival Londres 2012, e é profundamente grato pela oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com parceiros como o Governo do Estado do Rio de Janeiro e People's Palace Projects.

O livro que você tem em suas mãos é um símbolo do que ainda está para acontecer na relação cultural entre o Brasil e o Reino Unido até 2016. Aproveite este lindo registro de "Ocupações", e reflita sobre o poder das Artes para transformar vidas, percepções e relacionamentos.

As pontes que ligam as Artes no Brasil e no Reino Unido estão prontas, e elas estão aqui para ficar.

Graham Sheffield
Diretor Artes, British Council

Luiz Coradazzi
Diretor Artes, British Council Brasil

The British Council is the UK's international organisation for educational opportunities and cultural relations. The work of the British Council aims at developing relationships through knowledge and experience exchange with people around the world. The organisation acts in five different areas: Education, English language, Arts, Sports and Exams. The organisation is present in 223 cities and 109 countries, with partners such as governments, non-governmental agencies and private companies.

The high level of quality and innovation presented in the works of the 30 Rio Occupation London *artists during their short but intense experience in London was just a sample of what can be achieved when the stars align. The Olympic handover from London 2012 to the Olympic Games in Rio de Janeiro in 2016 has been consistently encouraging this kind of artistic exchange, that sits exactly in the core of the British Council's activities since 1934, and is strengthened in Brazil through Transform, the arts programme launched in September 2012.*

Brazil and the UK are amongst the most creative nations in the world: but creativity alone doesn't guarantee quality or legacy. What really provides a sense of fulfilment and satisfaction lies underneath the creative work. It's about the dialogue, the shared purpose, and the determination to make it happen. The British Council is honoured to have supported the Rio Occupation London *during the London 2012 Festival, and is deeply grateful for the opportunity to work closely with partners such as the Rio de Janeiro State Government and People's Palace Projects.*

The book you have in your hands is but a symbol of what is yet to happen in the cultural relationship between Brazil and the UK before 2016. Please enjoy this beautiful record of "Occupations", and reflect on the power of the Arts to transform lives, perceptions and relationships.

The bridges connecting the Arts in Brazil and the UK are ready, and they are here to stay.

Graham Sheffield
Director Arts, British Council

Luiz Coradazzi
Director Arts, British Council Brazil

Queen Mary University of London

A Queen Mary University of London é uma das principais universidades do mundo, com acadêmicos de primeira classe, um ensino inspirador e uma distinta história de 228 anos de preparação de alunos para carreiras gratificantes. Entre as maiores faculdades de Londres, a Queen Mary é membro do Grupo Russel, que representa as 24 melhores universidades do Reino Unido.

A Queen Mary oferece programas de graduação e pesquisa de nível mundial por meio de seus 21 departamentos e institutos acadêmicos, divididos em três setores: Ciências e Engenharia; Humanidades, Ciências Sociais e Direito; e a Escola de Medicina e Odontologia.

A universidade foi descrita pelo *Times Higher Education* como "a estrela mais brilhante entre as instituições de pesquisas intensivas".

A Queen Mary tem uma forte reputação internacional, atraindo estudantes, professores e pesquisadores de todo o mundo. Também tem orgulho de sua forte ligação com a comunidade local do Leste de Londres e do papel especial que desempenha em enriquecer a vida cultural e social desta área tão vibrante e diversa da cidade.

A pouco mais de três quilômetros do principal estádio Olímpico, a Queen Mary foi a universidade focada em pesquisas mais próxima dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Londres em 2012, recebendo convidados por todo o campus da universidade em Mile End Road. Muitos dos funcionários e estudantes da Queen Mary desempenharam um papel em fazer dos Jogos um sucesso. Os voluntários foram essenciais para que tudo corresse bem nos eventos e executaram uma enorme variedade de papéis: carregando a Tocha Olímpica, apresentando-se na cerimônia de abertura, trabalhando como médicos, motoristas, Embaixadores Londrinos e como *Game Makers*, grupo de animadores de torcida voluntários dos Jogos.

Quando Londres foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2012, a notícia teve um enorme impacto na vida cultural e acadêmica da Universidade, gerando questões e difundindo debates que inspiraram uma nova geração de projetos de pesquisa. O que um atleta da antiga Atenas tem em comum com um membro da equipe olímpica inglesa de hoje? Como a vida familiar mudará na Vila Olímpica? Você acha que existe algum grupo de pessoas que deveriam ter, mas não têm representação nas Olimpíadas?

A People's Palace Projects, uma instituição de artes focada na realização de projetos baseada na *School of English and Drama*, foi encarregada pela Secretária de Estado de Cultura do Rio de Janeiro a produzir o *Rio Occupation London* – um programa especial que criou novas ligações artísticas entre as suas cidades Olímpicas. A QMUL teve o prazer de se juntar ao Arts Council England e ao British Council como co-patrocinadores britânicos para apoiar um programa que trouxe 30 dias de Rio para Londres em 2012. Nós esperamos que este livro inspire a jornada de volta que contará com os artistas londrinos desempenhando papéis nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.

Queen Mary University of London is one of the world's leading universities, with first class academics, inspiring teaching and a distinguished 228-year history of preparing students for rewarding careers. Amongst the largest of the colleges of the University of London, Queen Mary is a member of the Russell Group, which represents the 24 leading universities in the UK.

Queen Mary delivers world-class degree programmes and research across 21 academic departments and institutes, within three sectors: Science and Engineering; Humanities, Social Sciences and Laws; and the School of Medicine and Dentistry.

The university was described as 'the biggest star among the research-intensive institutions' by the Times Higher Education.

Queen Mary has a strong international reputation, attracting students, teachers and researchers from across the world. It is also proud of its strong links to the local communities of the East End of London and the special role it plays in enriching the cultural and social life of such a vibrant and diverse area of the city.

Only two miles from the main Olympic stadium, Queen Mary was the closest research-led university to London's Olympic and Paralympic Games in 2012, hosting guests all over the QM campus on the Mile End Road. Many hundreds of QM staff and students played a part in making the Games a success. Volunteers were central to the smooth running of events and have performed a huge variety of roles: bearing the Olympic flame, performing in the opening ceremony, working as medics, drivers, London Ambassadors and Games Makers.

When London won the bid for hosting the 2012 Olympic and Paralympic Games the news had a huge impact on the College's cultural and academic life, prompting questions and sparking debate. These in turn inspired a new generation of research projects. What does an ancient Athenian athlete have in common with a member of team GB today? How will family life change in the Olympic borough? Do you think there are any groups of people not represented in the Olympics who should be?

People's Palace Projects, a practice-based arts organisation based in the School of English and Drama, was commissioned by the Rio de Janeiro State Secretary of Culture to produce Rio Occupation London *– a special programme that created new artistic links between the two Olympic cities. QMUL was delighted to join the Arts Council England and British Council as co-sponsors in the UK and support a programme that brought 30 days of Rio to London in 2012. We hope that this book will inspire the return journey that sees London artists playing their part in the Olympic Games in Rio de Janeiro in 2016.*

Queen Mary
University of London

People's Palace Projects

Como as pessoas transformam seus mundos através da criatividade e da arte? Que diferença a arte pode fazer para aqueles que vivem em situações de risco, violência e crise? Quem são os artistas nas periferias de nossa sociedade e como eles estão trabalhando para trazer mudanças?

A People's Palace Projects (PPP) procura fazer essas perguntas através de projetos de arte, performances, iniciativas educacionais e debates socialmente engajados. Unimos artistas, ativistas, acadêmicos e o público em projetos que dizem respeito a um amplo espectro de questões de justiça social e direitos humanos.

A People's Palace Projects é uma organização de arte independente e sem fins lucrativos que avança na prática e no entendimento da arte para a justiça social. É uma organização regularmente financiada pelo Arts Council England e está baseada na Queen Mary, University of London (QMUL). Nós temos uma parceria ativa com uma série de instituições de arte e artistas da Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, e possuímos um legado de projetos internacionais colaborativos com a África Ocidental, América do Sul e Europa Oriental. Nos últimos vinte anos, mantivemos um foco especial no fortalecimento do elo cultural entre Brasil e Reino Unido.

A People's Palace Projects teve seu início em 1996, quando Paul Heritage veio para a Queen Mary, University of London para estabelecer um novo Departamento de Teatro. Tendo fundado anteriormente o centro *Theatre in Prison and Probation* (TiPP – Teatro na Prisão e em Liberdade Condicional) na Universidade de Manchester com o colega James Thompson, Paul partiu para criar, ao Leste de Londres, uma organização de artes independente e sem fins lucrativos que estaria interessada em explorar maneiras através das quais a arte pode responder a crises sociais urgentes. A visão de Paul para a People's Palace Projects foi apoiada pela QMUL e a PPP foi incorporada como uma instituição sem fins lucrativos em 1998.

Desde sua origem, a People's Palace Projects mantém um foco internacional, viajando com nosso primeiro projeto para Burkina Faso, na África Ocidental. O projeto se direcionava para questões que afetavam as comunidades rurais de Burkina Faso, particularmente no que dizia respeito à educação preventiva de AIDS/HIV. Trabalhando com um parceiro local, treinamos médicos e criamos um tour de performances e fóruns. O projeto inicial marcou o começo de um processo que ainda forma as bases do modo de trabalho da PPP, tanto na Inglaterra quanto no resto do mundo.

Quinze anos depois...

A People's Palace Projects passou os últimos quinze anos criando e debatendo arte que faz diferença na vida das pessoas. De Londres ao Brasil, de Liverpool ao Azerbaijão, nossos projetos criativos e nossos programas de intercâmbios culturais procuram contextos nos quais a arte tem uma importância ímpar e procuram também trabalhar com aqueles para os quais a arte faz a diferença na vida.

Por mais de uma década, trabalhamos no sistema penitenciário brasileiro, vendo guardas de prisão tornarem-se defensores dos direitos humanos, ex-prisioneiros tornarem-se atores, e um estúdio de teatro ser construído em um complexo penitenciário federal em Brasília. Criamos projetos que têm um impacto real e mensurável na vida das pessoas, incluindo negociações de cessar-fogo entre grupos de traficantes rivais nas favelas do Rio de Janeiro e o melhoramento de ambientes degradados em comunidades no Acre.

O trabalho da People's Palace Projects recebeu reconhecimento de diversas premiações. Em 2010, nos tornamos a primeira e única instituição de arte britânica a tornar-se um dos Pontos de Cultura do Ministério da Cultura. Nosso diretor artístico, Paul Heritage, foi condecorado pelo Governo Brasileiro por sua contribuição para a cooperação Brasil-Reino Unido. Em 2004, Paul recebeu o Prêmio do 70º Aniversário do British Council e, em 2005, o Prêmio ORILAXE de Direitos Humanos por seu trabalho com os projetos da PPP.

How do people transform their worlds through creativity and the arts? What difference can art make for those who live in situations of risk, violence and crisis? Who are the artists on the peripheries of our societies and how are they working to bring about change?

People's Palace Projects (PPP) seeks to ask these questions through socially engaged arts projects, performances, educational initiatives and debates. We bring artists, activists, academics and audiences together for projects that address a wide range of social justice and human rights issues.

People's Palace Projects is an independent arts charity that advances the practice and understanding of art for social justice. It is a regularly funded organisation (RFO) of Arts Council England and is based at Queen Mary, University of London (QMUL). We have active partnerships with a range of arts organizations and artists across England, Wales, Scotland and Northern Ireland, and have a legacy of international collaborative projects in West Africa, South America and Eastern Europe. For the past two decades we have maintained a special focus on strengthening cultural links between Brazil and the UK.

People's Palace Projects was set up in 1996 when Paul Heritage came to Queen Mary, University of London to establish a new Drama Department. Having previously founded the Theatre in Prison and Probation (TiPP) Centre at Manchester University with colleague James Thompson, Paul set out to create an independent arts charity based in East London that was interested in exploring the ways in which the arts can respond to urgent social crises. Paul's vision for People's Palace Projects was supported by QMUL and PPP was incorporated as a charity in 1998.

From its inception, People's Palace Projects has had an international focus with our first project journeying to Burkina Faso, West Africa. The project addressed issues that affected Burkina Faso's rural communities, particularly in regards to AIDS/HIV education. By working with a local partner, we trained practitioners and created a tour of forum-based performances. This initial project marked the beginning of the process that still forms the basis of PPP's work, both in the UK and beyond.

Fifteen years on...

People's Palace Projects has spent the last fifteen years creating and debating art that makes a difference to people's lives. From London to Brazil, Liverpool to Azerbaijan, our creative projects and cultural exchange programmes have sought out contexts where art matters most and working with those for whom art makes a difference in the lives.

For over a decade, we worked in the Brazilian prison system, seeing prison guards become human right advocates, ex-prisoners become actors, and a studio theatre built in a Federal prison complex in Brasília. We have created projects that have had a real and measurable impact on people's lives, including the negotiation of ceasefires between rival drug gangs in Rio de Janeiro's favelas and the improvement of degraded environments in the communities of Acre, Brazil.

People's Palace Projects work has received recognition from a number of awarding boards. In 2010, we became the first and only UK arts organisation to become one of the Brazilian Ministry of Culture's International 'Pontos de Cultura' (Points of Culture). Our artistic director, Paul Heritage has been knighted by the Brazilian government for his contribution to UK-Brazilian cooperation. In 2004, Paul received the British Council's 70th Anniversary Award and the Premio ORILAXE award for Human Rights in 2005 for his work with PPP projects.

Battersea Arts Centre

A missão do Battersea Arts Centre é inventar o futuro do teatro.

Descrito como "o mais influente teatro britânico" (*The Guardian*), o Battersea Arts Centre (BAC) ocupa o edifício da antiga prefeitura – um lugar reconhecido por sua política radical. Um ponto crucial para o movimento sindicalista, o Partido Trabalhista Independente e para a luta das mulheres pelo direito de voto, foi aqui que o primeiro prefeito negro de Londres foi eleito. O BAC continua a construir sobre essas raízes para desbravar novas práticas contemporâneas de teatro. No coração de nossa missão está um processo chamado *Scratch*, que coloca artista e público em um diálogo criativo para o desenvolvimento de novas ideias.

Para o *Rio Occupation London*, testamos como seria ter 30 artistas vivendo e trabalhando no BAC por 30 dias. Transformamos a maior parte dos nossos 77 espaços em uma casa não só para os artistas da Ocupação dormirem e comerem, mas para inspirá-los a criar novas obras, ministrar oficinas, realizar eventos e comer junto com a equipe, os artistas e as comunidades do BAC.

As camas de armar foram desenhadas pelo arquiteto Steve Tompkin a partir de pedaços de equipamentos do teatro que não estavam sendo utilizados na época. Alguns artistas, por exemplo, dormiram em camas de dossel feitas com andaimes e tablados e outros em galpões convertidos em quartos. Todos os cômodos foram exclusivamente desenhados e decorados pela artista do BAC Jeannine Inglis Hall e cada um tinha um clima diferente. Oferecemos um enorme banquete de boas-vindas para os artistas na primeira noite e, a partir daí, eles criaram suas próprias festas na maioria das noites dos 30 dias da residência. Enquanto isso, o BAC continuou com sua programação normal de eventos, com exposições e com o público se misturando com os artistas cariocas na maioria dos dias e noites da semana.

O lançamento do *Rio Occupation London* foi realizado no BAC no início do projeto e apresentou a Londres os trabalhos e personalidades deste incrível grupo, mostrando sua arte para mais de mil pessoas no curso daquele dia e noite. O evento tomou conta de todo o edifício com diferentes obras artísticas sendo apresentadas em vários espaços incomuns – ocupando corredores e escadarias escondidos, assim como o Grande Salão onde a festa e o encerramento da noite aconteceram. A equipe do BAC serviu caipirinhas e churrasco brasileiro enquanto o público rapidamente aprendia a deixar de lado seus mapas e cronogramas para seguir os guias com alto-falantes que anunciavam onde a próxima performance iria começar. O dia misturou obras brilhantemente planejadas com ações espontâneas que, em determinado momento, levaram 600 pessoas para a rua em frente ao prédio enquanto todos os 30 artistas atravessavam tocando instrumentos, balançando bandeiras e parando o trânsito.

Muitos eventos planejados e espontâneos aconteceram no Battersea nas quatro semanas que se seguiram, sendo o *Brazilian Kitchen*, provavelmente, o mais memorável deles. O *Brazilian Kitchen* foi um experimento musical formado pelos seis músicos do grupo, liderados por Pedro Miranda. Todas as quartas-feiras, Pedro e os chefes de cozinha do BAC passavam o dia comprando ingredientes para fazer a tradicional feijoada brasileira. Pedro e sua banda cozinhavam o jantar com nossos chefes, todos vestidos com chapéus brancos, e serviam os pratos da noite de maneira teatral, espalhando cheiros por toda a antiga prefeitura e distribuindo a comida e muitas caipirinhas para ajudar na digestão. Então, os artistas do Rio agitavam a noite com os chefes do BAC tocando também. Muitos dos artistas do BAC fizeram aparições especiais, incluindo Kate Tempest e sua banda, que se juntaram aos artistas do Rio na primeira semana, criando um novo som híbrido de Londres com o Rio de Janeiro. Essas noites no BAC eram estridentes e foram crescendo e crescendo progressivamente e acabaram culminando, na última semana, no Grande Salão com os produtores do BAC servindo comida, nossos jovens beatboxers e poetas curtindo no palco e Siri estrelando uma enorme linha da dança com a toda multidão no meio da pista.

Durante o mês, também oferecemos um jantar que uniu os artistas do Rio com os artistas do BAC em um diálogo artístico: Siri ministrou uma oficina para nossa jovem academia de beatbox, usando nosso mundialmente famoso órgão; Ramon apresentou um recital de poesia; e Gringo promoveu um debate com nosso público. Muitos outros eventos espontâneos que não foram registrados aconteceram, incluindo festa na maioria das noites da semana, muitas da quais terminaram com todos dançando forró no pátio nas primeiras horas das manhãs do verão britânico.

Esses experimentos continuam a ressoar no nosso trabalho e a alimentar muitas vertentes do processo *Scratch*, no qual a invenção e a colaboração são fundamentais. A escala e duração sem precedentes da Ocupação mudou a natureza da relação entre a equipe do BAC e os artistas, assim como a conexão entre os artistas e os espaços em que eles vivem. As relações que essa residência formou permitiram uma espontaneidade e uma confiança incrível entre os artistas e a equipe em um nível nunca visto antes.

Battersea Arts Centre's mission is to invent the future of theatre.

Described as 'Britain's most influential theatre' (The Guardian), Battersea Arts Centre (BAC) occupies the building of its former borough Town Hall – a site renowned for its radical politics. A focal point for the Trades Union Movement, Independent Labour Party and Women's Suffrage, it was here that London's first black Mayor was elected. BAC continues to build on its roots to pioneer new practices in contemporary theatre. At the heart of our mission is a process called Scratch*, this process places the artist and audience in a creative dialogue to develop new ideas.*

For the Rio Occupation London we tested out what it would be like to have 30 artists live and make work at BAC for 30 days. We transformed most of our 77 spaces into a home where the Occupation artists could, not only sleep and eat together and with BAC artists, staff and communities, but also be inspired to create new work, run workshops and host events.

The pop-up beds were designed by architect Steve Tompkins out of bits of theatre equipment which weren't being used at the time. For example some artists had 4 poster beds made of scaffolding and metro-deck and some artists had their own private quarters in converted sheds. All the rooms were uniquely designed and decorated by BAC artist Jeannine Inglis Hall and each had a different feel. We held a huge welcome banquet for the artists on their first evening and from there they created their own parties on most nights throughout the next 30 days. All the while BAC ran its usual programme of events with shows and public mingling with the Rio Artists on most days and nights of the week.

The Rio Occupation London *launch, was held at BAC at the beginning of the project and introduced London to the works and personalities of this amazing group showcasing their art to over 1000 people throughout the course of the day and evening. The event took over the entire building with different artists work being presented in various unusual spaces - occupying hidden corridors and stairwells as well as our Grand Hall where the finale to the evening and party happened. BAC staff served caipirinhas and a Brazilian BBQ whilst audiences quickly learnt to toss aside the map and schedule and instead follow the guides on loudspeakers announcing where the next performance was beginning. The day combined brilliantly planned works with spontaneous actions which at one point led 600 audience members out on to the street in-front of the building whilst all 30 artists ran across the street playing instruments, waving flags and stopping traffic.*

Many planned and spontaneous events happened at Battersea over the next four weeks… Brazilian Kitchen *probably being the most memorable.* Brazilian Kitchen *was a musical experiment formed out of the six musicians in the group and led by Pedro Miranda. Each Wednesday Pedro and BAC's chefs would spend the day shopping for ingredients to make traditional Brazilian Feijoada. Pedro and his band cooked the evening food with our chefs and in the evening all dressed up in white chefs hats and theatrically dished up the evening's food, wafting smells around the old town hall and giving away free samples and plenty of free caipirinhas to wash it all down. The Rio artists would then jam the night away with BAC's chefs playing too. Many of BAC's artists made guest appearances including Kate Tempest and her band who joined the Rio artists on the first week creating a brand new London and Rio sound. These evenings at BAC were raucous and progressively got bigger and bigger and eventually ended up in the final week in the Grand Hall with BAC producers serving food, our young beatboxers and poets jamming on stage and Siri starting a huge line dance with all the crowd in the middle of the dance floor.*

Throughout the month we also hosted a dinner which brought together Rio artists with BAC's artists in artistic dialogue, Siri held a workshop for our young beatbox academy using our world famous organ, Ramon held a poetry reading event and Gringo held a discussion with our audiences. Many more unrecorded and spontaneous events happened including parties on most nights of the week, many of which ended with forró being danced in the courtyard in the early hours of the British summer mornings.

These experiments continue to resonate in our work and feed into many strands of the Scratch *process where invention and collaboration are key. The unprecedented scale and duration of the Occupation changed the nature of the relationship between BAC staff and the artists, as well as the connection between the artists and the spaces they inhabited. The relationships this residency formed enabled an incredible spontaneity and trust between artists and staff on a level which we hadn't seen before.*

B3 Media

A B3 Media é uma premiada rede de mídia artística que ajuda artistas e cineastas a desenvolver, produzir e distribuir seus trabalhos, conduzindo-os desde a primeira centelha de uma ideia até a exibição inicial e os processos seguintes.

A B3 faz conexões entre as comunidades multiculturais britânicas e as indústrias criativas do Reino Unido – unindo o poder da mídia digital com o potencial criativo dos artistas e cineastas emergentes. Suas atividades concentram-se em encontrar e estimular novos talentos e conectá-los à indústria.

A B3 atua como catalisadora, incubadora, centro físico e virtual, laboratório, produtora, vitrine e distribuidora no Reino Unido e no exterior. Trabalha com alguns dos mais talentosos artistas e cineastas negros, asiáticos e de minorias étnicas, criando novas oportunidades e caminhos profissionais para eles.

O *Rio Occupation London* possibilitou a oportunidade da B3 trabalhar com o premiado cineasta Eduardo Nunes, produzindo *Portraits of London*, uma instalação de múltiplas telas que intercala quatro histórias, explorando as vidas de quatro diferentes personagens residentes de Londres.

B3 Media is an award-winning media arts network that helps artists and filmmakers develop, produce and distribute their work, taking them from the first spark of an idea through to the initial showing and beyond.

B3 makes connections between Britain's multi-cultural communities and the UK's creative industries – uniting the power of digital media with the creative potential of emerging artists and filmmakers. Activities focus on finding and nurturing new talent and connecting this talent with industry.

B3 acts as a catalyst, physical and virtual hub, laboratory, incubator, producer, showcase and distributor in the UK and abroad. They work with some of the most gifted Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) filmmakers and artists, creating new opportunities and professional pathways for them.

Rio Occupation London *gave B3 the opportunity to work with the award-winning filmmaker Eduardo Nunes, producing* Portraits of London*, a multiscreen installation which interweaves four short stories exploring the lives of four different characters based in London.*

B3Media
Creative
Digital
Culture

Bush Theatre

O Bush Theatre é considerado um lar para novas peças e é mundialmente famoso por seu renomado apoio a dramaturgos. Descobrimos, estimulamos e produzimos os melhores novos autores vindos das formações mais amplas, e apresentamos seus trabalhos nos mais altos padrões. Procuramos por novas e excitantes vozes, que contem histórias contemporâneas com inteligência, estilo e paixão e valorizamos obras que sejam provocantes e interessantes, ao mesmo tempo.

O Bush Theatre produziu centenas de estreias inovadoras desde sua inauguração em 1972 (muitas delas comissionadas pelo próprio Bush Theatre) e recebeu produções convidadas de companhias e artistas líderes vindos do mundo todo.

O Bush Theatre é amplamente aclamado como o berço de novos autores, muitos dos quais se tornaram nomes estabelecidos. Também valorizamos a introdução de novos talentos na indústria, enquanto continuamos a atrair importantes talentos em interpretação e direção. O Bush Theatre já venceu mais de 100 premiações e desenvolveu uma reputação invejável ao viajar nacional e internacionalmente com suas aclamadas produções.

Como parte do *Rio Occupation London*, recebemos o jovem cineasta brasileiro Felipe Rocha, que colaborou com a jovem produtora local, Kool Beanz Productions, para a realização de um curta-metragem.

The Bush is a world-famous home for new plays and an internationally renowned champion of playwrights. We discover, nurture and produce the best new playwrights from the widest range of backgrounds, and present their work to the highest possible standards. We look for exciting new voices that tell contemporary stories with wit, style and passion and we champion work that is both provocative and entertaining.

The Bush has produced hundreds of groundbreaking premieres since its inception in 1972, many of them Bush commissions, and hosted guest productions by leading companies and artists from across the world.

The Bush is widely acclaimed as the seedbed for the best new playwrights, many of whom have gone on to become established names. We also champion the introduction of new talent to the industry, whilst continuing to attract major acting and directing talents. The Bush has won over 100 awards, and developed an enviable reputation for touring its acclaimed productions nationally and internationally.

As part of the Rio Occupation *we hosted a young film maker from Brazil Felipe Rocha, who collaborated with a local young film production company, Kool Beanz Productions, to create a short of film.*

bush theatre

HighTide Festival Theatre

Endless Poem

Endless Poem de Ramon Nunes Mello, com contribuições dos dramaturgos Vickie Donoghue e Kenny Emson, com desenhos de João Sánchez, desenho de som de Siri e dirigido por Rob Drummer, foi um experimento ousado em texto e forma. A obra foi uma tentativa de fundir diferentes sensibilidades, duas diferentes línguas e múltiplas formas teatrais. Foi apresentada tanto no The Shed, perto do escritório londrino do HighTide, como no Festival Finale, no *Biscuit Factory*.

HighTide Festival Theatre é uma companhia de teatro inglesa e uma sala de máquinas para a descoberta, o desenvolvimento e a produção de novos e excepcionais dramaturgos. Para nós, essa maneira única de trabalho foi uma evolução empolgante do nosso interesse em vozes internacionais e em encontrar histórias surpreendentes para públicos ousados. Não apenas conseguimos criar uma obra que era muito diferente das novas produções textuais, como fomos capazes de encorajar dramaturgos britânicos a atender às demandas da própria escrita de Ramon e fundir diferentes abordagens do texto teatral.

A obra resultante foi uma reflexão sobre identidade, sobre estar perdido em traduções e uma reação à experimentação de histórias que assumem múltiplos significados. Essas possibilidades de abordar destemidamente autores de fora dos canais comuns e a habilidade de encenar uma história que desafia convenções de um único espaço, um único momento, estão no âmago das ambições da companhia e, em nosso encontro com Ramon, João e Siri, fomos encorajados através do contato com o humor e a troca real e aberta que uma performance ao vivo pode ter.

Endless Poem

Endless Poem *by Ramon Nunes Mello with contributions from playwrights Vickie Donoghue and Kenny Emson, designed by Jõao Sánchez, sound design by Siri and directed by Rob Drummer was a bold experiment in text and form. The work was an attempt to fuse different sensibilities, two different languages and multiple theatrical forms and played at both The Shed, near HighTide's London offices and at the Finale Festival at* The Biscuit Factory.

HighTide Festival Theatre is a national theatre company and engine room for the discovery, development and production of exceptional new playwrights. This unique way of working for us was an exciting evolution of our interest in international voices and finding surprising stories for adventurous audiences. Not only did we manage to create a work that looked so different to more orthodox new writing productions but we were able to encourage UK playwrights to meet the demands of responding to Ramon's own writing and fuse different approaches to theatrical text.

The resulting work was a meditation on identity, being lost in translation and a response to sampling stories that take on multiple meanings. These possibilities for fearlessly approaching writers outside of the usual channels and the ability to stage a story that defies the conventions of a single space, a single moment are at the very heart of the company's ambitions and in meeting with Ramon, Jõao and Siri we were encouraged, treated to humour and real open sharing of what live performance can be.

HighTide Festival Theatre

Rich Mix

Rich Mix é uma organização sem fins lucrativos que oferece música ao vivo, cinema, dança, teatro, comédia, poesia e uma série de atividades criativas para pessoas de todas as idades e culturas. Fundada em 2006, Rich Mix está no centro da vida artística e social do Leste de Londres, trazendo o melhor da arte tradicional e experimental para seu público e apoiando os talentos locais.

O Rio Occupation: East ocupou todo o centro cultural numa celebração da cultura dos centros criativos de Londres e do Rio de Janeiro. A música, a performance, a arte digital e os sabores cariocas se encontraram com a cultura do leste de Londres, criando uma festa no coração da Cidade Olímpica.

Sediada no bairro que seria o equivalente à Lapa, esta celebração mostrou a Cidade Maravilhosa em um dos palcos internacionais mais cosmopolitas e diversos do mundo. Na melhor tradição das duas cidades, esse evento multi-artístico foi uma imersão no Rio de Janeiro atual destacando suas conexões culturais com todo o planeta.

Rich Mix is a charity and social enterprise that offers live music, film, dance, theatre, comedy, spoken word and a range of creative activities for people of all ages and all cultures. Founded in 2006, Rich Mix is a core part of the vibrant London's East End creative and social life, bringing the best of alternative and mainstream art to its audience and nurturing new local talent.

The Rio Occupation: East took over the whole of the venue in a celebration of culture from the creative centres of both cities. Rio music, performance, flavours and digital art clashed with East London culture to create a party in the artistic hub of the Olympic City.

Based in the area that would be the equivalent of Lapa in Rio this celebration showcased Rio in one of the world's most cosmopolitan and diverse international stages. In the best tradition of both cities, the multi arts event was an immersion in a contemporary Rio highlighting its cultural connections to the wider world.

RICH/
MIX

Roundhouse

O Roundhouse é um local icônico de música e performance, talvez mais conhecido por seu papel em moldar a paisagem cultural de Londres nos anos 1960 e 1970, recebendo festas desenfreadas e lançando a carreira de alguns dos mais lendários nomes do *rock 'n' roll*.

Hoje é reconhecido como um dos melhores lugares em Londres para se ver música ao vivo; um cenário arquitetonicamente único que atrai grandes artistas como Gorilaz, Jay-Z e Paul Weller, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência intima e incomum com o público. Também estabeleceu uma reputação como a casa londrina do circo contemporâneo, recebendo atrações como NoFit State e La Clique.

O que poucas pessoas sabem é que, todo ano, o Roundhouse ajuda três mil jovens, de 11 a 25 anos, com os mais variados antecedentes, a perceberem seu potencial criativo através de oportunidades na música, mídia e artes performáticas. A maior parte deste trabalho é feito no Paul Hamlyn Roundhouse Studios – um centro criativo onde jovens trabalham com profissionais da indústria para desenvolver suas habilidades. Todo ingresso vendido para shows ou apresentações, toda cerveja comprada no bar ou refeição feita no restaurante, ajudam a financiar esse trabalho.

Jovens artistas estão no coração do Roundhouse – como membros do conselho, performers, divulgadores e produtores. É um lugar onde artistas estabelecidos e emergentes colaboram para criar alguns dos mais excitantes trabalhos dos palcos mundiais.

O *Rio Occupation London* foi uma oportunidade fantástica para oferecermos a alguns dos nossos artistas emergentes a chance de trabalhar com artistas internacionais, criando e estreando novíssimos trabalhos em colaborações únicas. O Roundhouse foi o anfitrião de um dia de música em um dos seus espaços públicos durante a Ocupação, que contou com artistas britânicos e brasileiros apresentando trabalhos estabelecidos e novos a uma plateia lotada e entusiasmada.

The Roundhouse is iconic as a music and performance venue, perhaps best known for its role in shaping London's cultural landscape in the 1960s and 1970s, hosting wild parties and launching the careers of some of the most legendary names in rock 'n' roll.

Today it's recognised as one of London's best places to see live music; an architecturally unique setting that attracts major artists such as Gorillaz, Jay-Z and Paul Weller, and at the same time offers an unusual, intimate audience experience. It has also established a reputation as the London home of contemporary circus, hosting the likes of NoFit State and La Clique.

What few people know is that, every year, it helps three thousand 11-25 year-olds from all backgrounds to realise their creative potential through opportunities in music, media and performing arts. Much of this work takes place in the Paul Hamlyn Roundhouse Studios - a dedicated creative centre where young people work with industry professionals to develop their skills. Every ticket sold for a gig or performance, every beer bought in the bar or meal eaten in the restaurant, helps to fund this work.

Young artists are at the heart of the Roundhouse - as board members, performers, broadcasters and producers. It's a place where established and emerging artists collaborate to create some of the most exciting work on the world stage.

The Rio Occupation London *was a fantastic opportunity to offer some of our emerging artists the chance to work alongside international artists, creating and premiering brand new work in a unique collaborations. The Roundhouse hosted a day of music in one its public spaces during the* Occupation *which featured artists from the UK and Brazil performing established and new work to a packed and enthusiastic audience.*

Serious

Serious é uma mistura especial: como produtores criativos de eventos, realizamos programações inovadoras, atingindo objetivos precisos e exigentes com um estilo alegre e imaginativo.

Somos uma equipe criativa e dinâmica de empresários artísticos que também cuidam de marketing, produção e detalhes logísticos, realizando diversos projetos de música ao vivo de alta qualidade. Os eventos que produzimos vão de grandes shows, festivais e turnês nacionais e internacionais a programas de aprendizado e participação, conferências e eventos especialmente encomendados.

No verão de 2012, produzimos vários eventos para celebrar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em Londres, incluindo nossa participação no projeto *Rio Occupation London*, continuando uma história de 20 anos de produção com músicos brasileiros estabelecidos e emergentes no Reino Unido. Realizamos, também, o BT River of Music, uma celebração musical sem precedentes idealizada e produzida pela Serious como parte da Olimpíada Cultural de Londres 2012. Após quatro anos de atividade regional, o projeto culminou em um festival em seis icônicos locais ao longo do Rio Tâmisa, em Londres, reunindo 1.500 músicos de todas as 204 nações Olímpicas e Paraolímpicas para celebrar os Jogos.

Serious is a special combination: As creative producers of events we deliver innovative programming, achieving precise and demanding goals in a joyful and imaginative style.

We are a creative and dynamic team of artistic entrepreneurs who also handle marketing, production and every logistical detail, delivering a range of high quality live music projects. The events we produce range from major concerts, festivals and national and international tours through to learning and participatory programmes, conferences and specially commissioned bespoke events.

In the summer of 2012 we produced many events to celebrate the Olympic and Paralympic Games coming to London, including our participation in the Rio Occupation London *project which built on a 20 year history of producing work with established and emerging Brazilian musicians in the UK. We also delivered BT River of Music, an unprecedented music celebration shaped and produced by Serious as part of the London 2012 Cultural Olympiad. Following four years of regional activity, the project culminated in a festival at six iconic sites along the River Thames in London bringing together 1,500 musicians from all 204 Olympic and Paralympic nations to celebrate the Games.*

SERIOUS

Shunt

Shunt é um coletivo de artistas que têm trabalhado juntos desde 1998 criando performances em espaços incomuns (arcos sob ferrovias, armazéns, fábricas, etc.). Fazemos, também, curadoria de trabalhos de outros artistas e companhias e desenvolvemos novos públicos para esse trabalho.

De 2003 a 2010, ocupamos o Vaults – uma vasta rede de túneis ferroviários sob a London Bridge Station, que foi o lar de diversas mostras da companhia e do Shunt Lounge, espaço de artes noturno anfitrião de uma mistura diversa de performances, dança, cinema, música e loucura.

"A mais inovadora companhia de teatro da Grã-Bretanha" – *The Guardian*.

Nosso papel no *Rio Occupation London* foi o de iniciar e facilitar relações entre a equipe principal e o V22, administradores do Biscuit Factory, que recebeu parte do programa.

Shunt is a collective of artists who have been working together since 1998 creating performances in unusual spaces (railway arches, warehouses, factories...). We also curate the work of other artists and companies and develop new audiences for this work.

From 2003-2010 we occupied the Vaults – a vast network of railway tunnels under London Bridge Station which became the home of several company shows and The Shunt Lounge which was a late night arts space hosting a diverse mash up of performance, dance, film, music and mayhem.

'The most innovative theatre company in Britain' The Guardian.

Our role in the Rio Occupation London *was that of initiating and facilitating relationships between the core team and V22 – who run the Biscuit Factory which hosted a part of the program.*

shunt

Southbank Centre

O Southbank Centre é um centro de arte mundialmente famoso localizado na margem sul do Tâmisa. Criado em 1951 para o Festival Britânico, o Southbank Centre se fortifica em sua herança como um local de festivais, com artes e atividades em seu interior e exterior. O Southbank Centre encoraja a todos a envolverem-se com artes de maneiras novas e criativas.

Oferecemos um amplo espectro de eventos culturais pagos e gratuitos com música, dança, arte, performance e recitais. Todos os anos, milhares de músicos e artistas se apresentam para milhões de visitantes, fazendo com que este seja um dos destinos culturais mais populares do país.

Comprometido em trabalhar com talentos jovens, emergentes e estabelecidos vindos de toda a comunidade artística, o Southbank Centre apoia atualmente quatro orquestras residentes, 14 artistas em residência e mais de 100 outras organizações artísticas.

Ocupamos uma área de quase 85 mil metros quadrados no meio de um vibrante quarteirão cultural na margem sul do Tâmisa. O Southbank Centre inclui o Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall, Purcell Room, a Hayward Gallery, e a Saison Poetry Library.

Foi uma honra para o Southbank Centre convidar a diretora de cinema / atriz / roteirista Luciana Bezerra para criar uma ocupação única no terraço em frente ao Festival Hall durante o Festival Londres 2012. A sua distintiva cabana amarela coroada pelas letras R-I-O foi um imã para o público e um lar para diversas interações, performances, danças e recitais de poesia. A instalação de Luciana uniu alegremente a criatividade que flui da favela do Vidigal para as margens do Rio Tâmisa. O *Brazilian Kitchen* também ocupou o Clore Ballroom do Southbank Centre no Royal Festival Hall para uma tarde de sábado muito agitada, e duas imagens panorâmicas do Rio e de Londres feitas pela fotógrafa Andrea Capella foram fundidas em um único grande panorama, exposto na varanda do Queen Elizabeth Hall.

Southbank Centre is a world-famous arts centre on the South Bank of the Thames. Created in 1951 for the Festival of Britain, Southbank Centre draws on its heritage as a festival site, with art and activities inside and outside. Southbank Centre encourages everyone to become involved in the arts in new and creative ways.

We offer a wide range of paid-for and free cultural events, with music, dance, art, performance and spoken word events. Every year, thousands of musicians and artists perform to millions of visitors, making this one of the most popular cultural destinations in the country.

Committed to working with young, emerging and established talent across the artistic community, Southbank Centre is currently supporting four Resident Orchestras, 14 Artists in Residence and over 100 other artistic organisations.

We occupy a 21-acre site in the midst of London's vibrant cultural quarter on the South Bank of the Thames. Southbank Centre includes Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall, Purcell Room, the Hayward Gallery, and the Saison Poetry Library.

Southbank Centre was delighted to invite the film director / actor / script-writer Luciana Bezerra to create a unique occupation on the terrace in front of the Royal Festival Hall during the London 2012 Festival. Her distinctive yellow hut crowned by the three letters R-I-O was a magnet for the public and home to a range of interactions, performances, dances and poetry recitals. Luciana's installation joyously united the creativity that flows from the favela of Vidigal to the banks of the River Thames. Brazilian Kitchen *also occupied Southbank Centre's Clore Ballroom in the Royal Festival Hall for a very funky Saturday afternoon, and two panorama images of Rio and London by photographer Andrea Capella were merged as one huge landscape and hung from the balcony of the Queen Elizabeth Hall.*

SOUTHBANK CENTRE

The Albany

No coração de Deptford, o The Albany é um centro de arte performática com uma história que vem desde o século XIX. Nos últimos anos, emergimos como um novo tipo de espaço de arte, muito direcionado pela diversidade cultural e pela mistura criativa do Sudeste de Londres. Envolver pessoas através da participação e parceria é uma questão central para o nosso trabalho e essencial na comunicação de nossa visão.

Nosso programa engloba música, teatro e recitais, assim como uma ordem de projetos participativos. O The Albany está se reestabelecendo como uma galeria de arte significativa de Londres, construindo nossa reputação como um lar e semeando o terreno para o desenvolvimento criativo nas artes performáticas.

Somos o lar de vinte e uma companhias de residência – incluindo as internacionalmente renomadas Heart n Soul, Apples & Snakes, Entelechy Arts e The Independent Theatre Council.

Rio Occupation London no The Albany

Tivemos o prazer de receber o diretor Emanuel Aragão, que se apropriou do nosso espaço teatral único durante sua residência de três semanas para desenvolver uma série de performances improvisadas de *Day By Night*, que ocupou o teatro circular e dois andares. Emanuel colaborou com diversos performers de Londres, com colegas de equipe e artistas brasileiros no The Albany para criar uma performance dentro de uma festa, na qual espectadores e atores se misturaram e interagiram ignorando as fronteiras entre teatro e performance, real e ficcional, improvisação e roteiro. Fazer parte desta jornada criativa nos permitiu abrir uma nova experiência, ao mesmo tempo artística e cultural, para nosso público e lançou desafios criativos que continuam a enriquecer nossas ideias e o modo como trabalhamos.

Based in the heart of Deptford, The Albany is a performing arts centre with a history stretching back to the nineteenth century. Over the last few years, we have emerged as a new type of arts venue, very much driven by the cultural diversity and creative mix of South East London. Involving people, through participation and partnerships, is central to our work and is essential to the delivery of our vision.

Our programme encompasses a range of music, theatre and spoken word, as well as an array of participatory projects. The Albany is re-establishing itself as a significant London arts venue, building on our reputation as a home and seeding ground for creative development in the performing arts.

We are home to twenty one resident companies - including the internationally renowned Heart n Soul, Apples & Snakes, Entelechy Arts and The Independent Theatre Council

Rio Occupation *at the Albany*

We were very pleased to host director Emanuel Aragão who responded to our unique theatre space during a three week residency to develop a series of scratch performances of Day by Night *that took place in the round and on two levels. Emanuel collaborated with several London-based performers, fellow Brazilian artists and staff at The Albany to create a performance within a party in which spectators and actors mingled and interacted ignoring the boundaries between theatre and performance, real and fictional, improvised and scripted. Being part of this creative journey allowed us to open up a new experience, both artistic and cultural, to our audiences and threw up creative challenges that continue to enrich our ideas and the way we work.*

The Brick Box

The Brick Box é uma organização de arte e uma CIC (*Community Interest Company*), comprometida em criar espaços onde arte, amor e magia possam florescer para o maior número de pessoas possível.

Acreditamos que a arte pode mudar positivamente a vida das pessoas e fortalecer as comunidades. Somos especializados em trabalhar em ambientes não-tradicionais. Isso nos permite envolver pessoas que geralmente se privam das artes e reimaginar espaços pouco utilizados para performances.

Para o *Rio Occupation London*, The Brick Box recebeu Ratão Diniz e Pedro Rivera. Os dois artistas – respectivamente, um fotógrafo e um arquiteto – fizeram do The Brick Box sua base durante seu período de trabalho em Brixton, sul de Londres.

O The Brick Box facilitou o interesse de Ratão em fotografar arte de rua e cultura urbana ao ligá-lo com Barby Asante e os jovens do 198 Contemporary Arts and Learning Centre. Ratão também trabalhou com Luke Dane, artista grafiteiro que desenvolveu um trabalho de arte de rua liderado pela comunidade no The Brick Box. As brilhantes fotos de Ratão foram exibidas no Festival Finale do *Rio Occupation London,* no V22.

Pedro Rivera se interessou particularmente em explorar ideias de comércio de rua e ambientes de mercado. Ele visitou alguns dos mais diversos mercados de Londres e entrou em contato com comerciantes locais. Pedro trabalhou com o cineasta local, Will Riddell, para documentar seu processo criativo e mostrou uma instalação provocadora e reflexiva no Festival Finale do V22.

Ratão e Pedro também exibiram seus trabalhos no programa de verão do The Brick Box, juntamente com a trupe performática japonesa Nao and The Peskimos.

The Brick Box is an arts organization and Community Interest Company, committed to creating spaces where art, love and magic can flourish for as many people as possible.

We believe that the arts can positively change people's lives and strengthen communities. We specialize in working in non-traditional environments. This allows us to engage with people who might ordinarily self-exclude from the arts, and to reimagine under-performing spaces.

For Rio Occupation London*, The Brick Box hosted Ratão Diniz and Pedro Rivera. The two artists – a photographer and architect respectively – were based with The Brick Box at their space in Brixton, south London.*

The Brick Box facilitated Ratão's interest in photographing street art and urban culture by linking up with Barby Asante and young people from 198 Contemporary Arts and Learning Centre. Ratão also worked with Luke Dane, a grafitti artist, who developed a piece of community-led street art on The Brick Box venue. Ratão's brilliant photos were exhibited at the Rio Occupation Festival Finale *at V22.*

Pedro Rivera was particularly interested in exploring ideas of street trading and market environments. He visited some of London's most diverse market spaces and engaged with local traders. Pedro worked with a local filmmaker, Will Riddell, to document his creative process and went on to show a thought-provoking installation at the V22 Festival Finale.

Ratão and Pedro also showcased their work in The Brick Box summer programme, alongside Japanese performance troupe Nao and The Peskimos.

THE BRICK BOX

V22

O V22 é uma instituição de arte, com uma estrutura de propriedade compartilhada, especializada em colecionar arte contemporânea, produzir exposições, eventos e iniciativas educacionais, e em oferecer estúdios e oficinas para artistas.

Em 2012, o V22 apresentou o V22 Summer Club – um projeto itinerante que apresenta eventos, exposições, performances e exibições de filmes. No nosso salão de exposições de 50 mil metros quadrados em Bermondsey, foram apresentados tanto eventos do V22 quanto eventos em colaboração com parceiros de programação convidados. O *Rio Occupation London* coincidiu com a programação do Summer Club e o Festival Finale da Ocupação foi um encerramento para os dois eventos.

O V22 trabalhou com o artista visual João Penoni, o bailarino Bernardo Stumpf e o artista sonoro Siri. Cada um desses artistas, diversos em duas disciplinas, apresentaram obras igualmente variadas e distintas. Eles trabalharam com artistas londrinos associados ao V22 que, em troca, ofereceram seu conhecimento e experiência, iniciando muitos novos relacionamentos e viabilizando diversas obras focadas em locais específicos.

O V22 participou também do *Occupation Onscreen*, exibindo mais de 40 títulos, alguns acompanhados por debate, incluindo documentários, longa e curta-metragens realizados pela nova geração de talentosos cineastas do Rio de Janeiro.

Além de trabalhar de perto com os artistas, o V22 foi anfitrião do épico Festival Finale do *Rio Occupation London*: um evento de três dias no qual todos os 30 artistas do Rio de Janeiro se uniram para apresentar seus projetos, criando um evento com multi-instalações e uma festa que recebeu mais de três mil visitantes.

Este projeto criou uma oportunidade fantástica para a colaboração e o diálogo criativo entre artistas e também entre várias instituições de Londres e do Rio. O V22 recebeu com muito orgulho tanto os artistas como o bem-sucedido Festival Finale do *Rio Occupation London*.

V22 is an art organisation, with a shared ownership structure, which specialises in the collection of contemporary art, the production of exhibitions, events and educational initiatives, and the provision of artists' studios and artisan's workshops.

In 2012, V22 presented the V22 Summer Club - a peripatetic project that presents events, exhibitions, performances, screenings and happenings. In our 50,000 sq ft exhibition halls in Bermondsey, events were presented by V22 as well as in collaboration with invited programming partners. The Rio Occupation coincided with our Summer Club programme and the finale of the occupation celebrated the close of the Summer Club.

V22 worked with visual artist João Penoni, dancer Bernardo Stumpf and aural artist Siri. Each artist, diverse in their disciplines, presented equally varied and distinctive pieces. The artists worked with London based artists associated with V22, who in turn offered their knowledge and expertise, initiating many new relationships and enabling several site-specific works.

V22 also participated in Occupation Onscreen, *showcasing over 40 titles, some accompanied by Q&A's, including features, documentaries and short films made by a new generation of talented filmmakers from Rio de Janeiro.*

Alongside working closely with the artists, V22 hosted the epic Rio Occupation Finale*: a three day indoor festival where all 30 Rio artists came together to present their projects, creating a multi-installation event and party welcoming over 3000 visitors.*

The entire project created a fantastic opportunity for creative dialogue and collaboration between artists and also between various London and Rio organisations. V22 was proud to have hosted both the artists and the very successful Rio Occupation Finale*.*

Victoria and Albert Museum

O Victoria and Albert Museum – conhecido como V&A – é o líder mundial em arte e *design* com coleções inigualáveis em seu escopo e diversidade. Desde que foi inaugurado, seguido pelo enorme sucesso da Grande Exposição de 1852, o museu sempre se dedicou ao compromisso com coleções, culturas e pessoas de todo o mundo. Hoje, o compromisso internacional do museu nos permite continuar nossa missão de intrigar, inspirar e informar, promovendo encontros entre forças criativas de todo o mundo e um grande público internacional. O projeto *Rio Occupation London* foi uma oportunidade fantástica para estreitar nossos laços com o Brasil, um país-chave com prioridade na estratégia internacional do V&A.

O Programa de Residência no Museu do V&A fornece a *designers*, artistas e criadores um estúdio em suas instalações e acesso à sua inigualável coleção para pesquisa. Os residentes lideram programas inovadores que envolvem ativamente o público em artes, *design* e criação. Os figurinistas e performers cariocas Eric Fuly e Robson Rozza, junto com o artista gráfico Breno Pineschi, passaram um mês no V&A onde desenvolveram e produziram obras de artes participativas para serem exibidas tanto no museu quanto em espaços públicos de Londres.

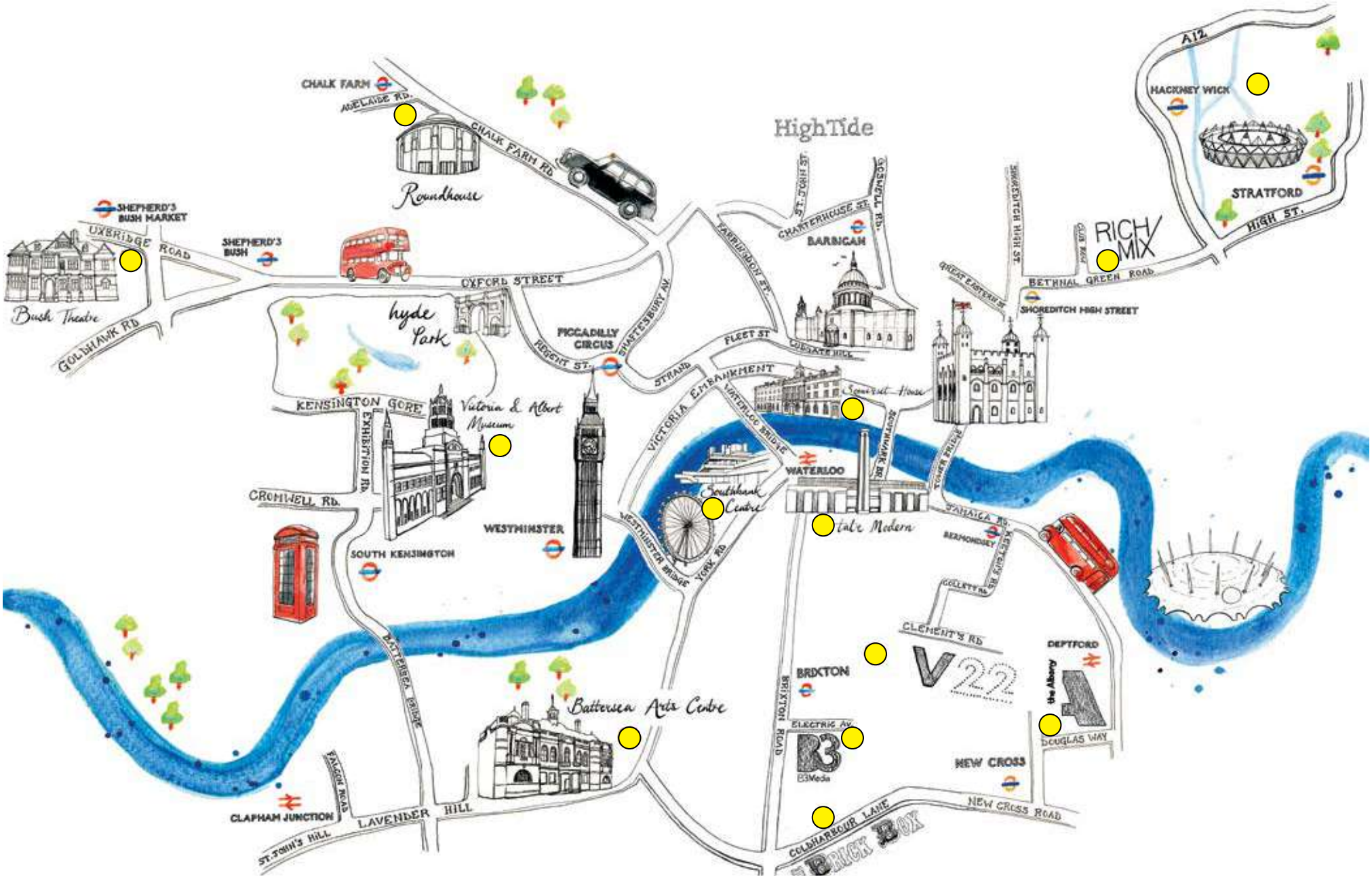
Going for Gold, uma edição do evento Friday Late com temática do *Rio Occupation London* recebeu a Ocupação inteira em uma noite de performances ao vivo, instalações, filmes e atividades participativas, unindo as diversas, criativas e contemporâneas culturas das Cidades Olímpicas de Londres e do Rio de Janeiro.

The Victoria and Albert Museum – known as the V&A – is the world's leading museum of art and design with collections unrivalled in their scope and diversity. Since it was established following the enormous success of the Great Exhibition of 1852, the museum has always paid a great attention to engaging with collections, cultures and people from across the world. Today, the museum's international engagement enables us to pursue our mission to intrigue, inspire and inform by providing encounters between creative forces from around the globe and a large international audience. The Rio Occupation London *project was a fantastic opportunity to engage further with Brazil, a key priority country for the V&A's international strategy.*

The Museum Residency Programme at the V&A provides designers, artists and makers with dedicated studio space at the Museum, and access to the museum's unrivalled collections for research. Residents lead innovative programmes that actively engage the public in art, design and making. Rio based costume designers and performers Eric Fuly and Robson Rozza, along with graphic designer Breno Pineschi spent a month at the V&A where they developed and produced participative art-work to be displayed in the museum and in public spaces of London.

Going for Gold, a Rio Occupation London *themed Friday Late event hosted the whole* Occupation *in an evening of live performance, installation, film and participatory activities, bringing together the diverse, contemporary and creative cultures of the two Olympic host cities London and Rio de Janeiro.*

Mapa ilustrado por Frances Watts para o folder do *Rio Occupation London*.
Map illustrated by Frances Watts for Rio Occupation London*'s folder.*

PETROBRAS

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO

ARTS COUNCIL ENGLAND

BRITISH COUNCIL

QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON

PEOPLE'S PALACE PROJECTS

BATTERSEA ARTS CENTRE

B3 MEDIA

BUSH THEATRE

HIGHTIDE FESTIVAL THEATRE

RICH MIX

ROUNDHOUSE

SERIOUS

SHUNT

SOUTHBANK CENTRE

THE ALBANY

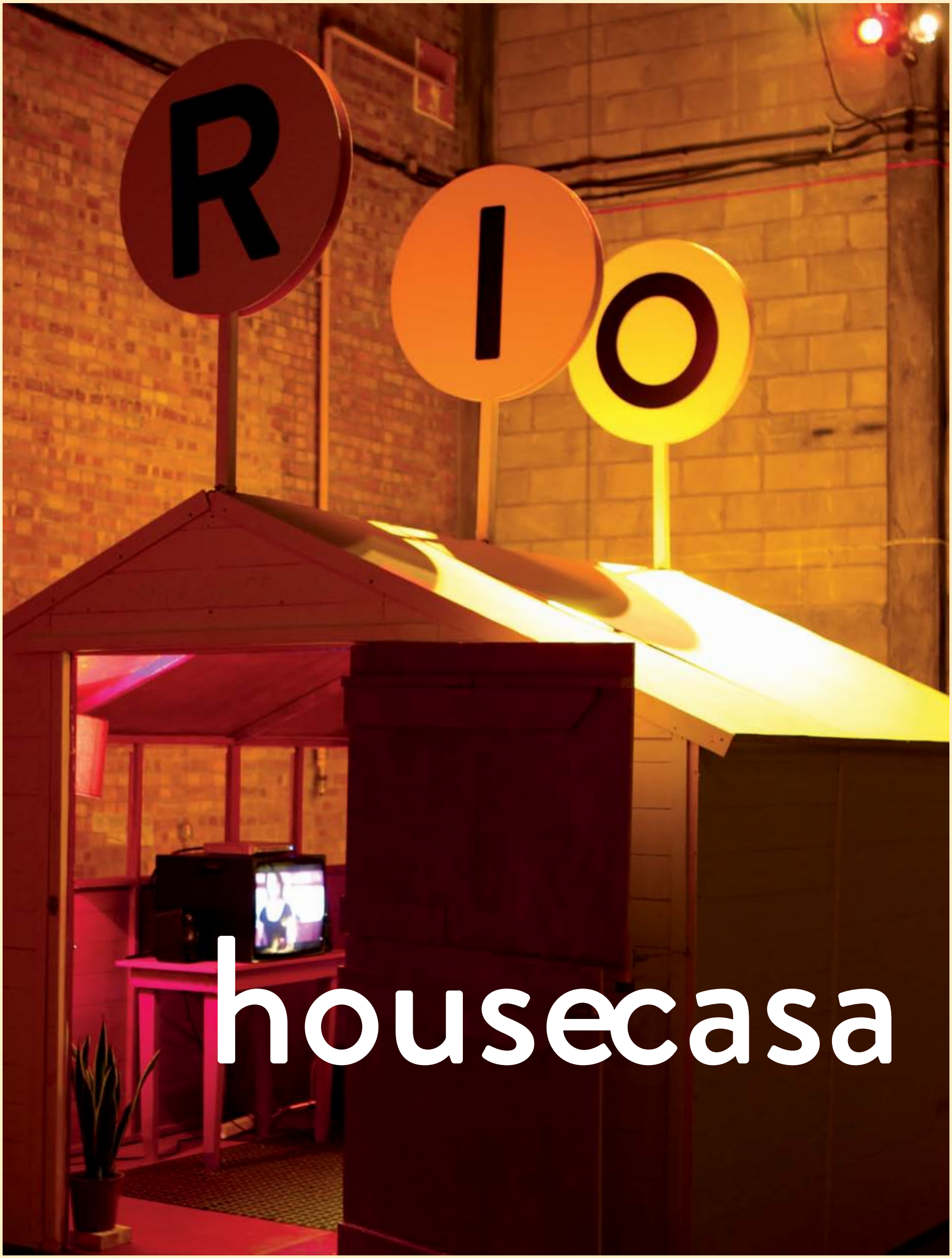
THE BRICK BOX

V22

VICTORIA AND ALBERT MUSEUM

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SOMANDO FORÇAS
SECRETARIA DE CULTURA
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA
PETROBRAS
GOVERNO FEDERAL BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

R
I
O
housecasa

"I am giving my life here for 30 days."

"Estou dando a minha vida aqui, 30 dias."

Battersea Arts Centre (BAC): um lar por 30 dias / *Battersea Arts Centre (BAC): home for 30 days*

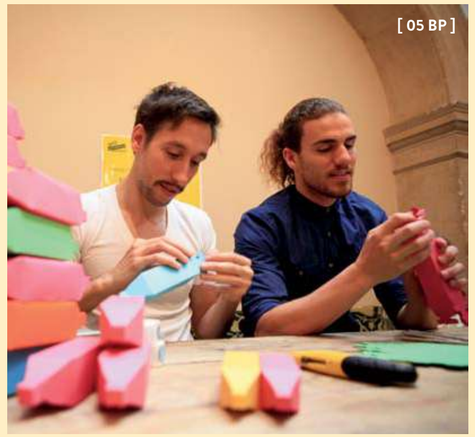
"A vizinhança foi avisada que chegariam os brasileiros."

"The neighbourhood was warned that the Brazilians would be arriving."

[01 AM] ALESSANDRA MAESTRINI ; [02 AA] ANNA AZEVEDO ; [03 AC] ANDREA CAPELLA ; [04 BS] BERNARDO STUMPF ; [05 BP] BRENO PINESCHI ; [06 BV] BRUNO VIANNA ; [07 CJ] CHRISTIANE JATAHY [08 DS] DINA SALEM LEVY ; [09 DL] DOMENICO LANCELLOTTI ; [10 EG] EDDU GRAU ; [11 EN] EDUARDO NUNES ; [12 EA] EMANUEL ARAGÃO ; [13 EF] ERIC FULY ; [14 FR] FELIPE ROCHA ; [15 GC] GRINGO CARDIA [16 GC] GUSTAVO CIRÍACO ; [17 JB] JOÃO BRASIL ; [18 JP] JOÃO PENONI ; [19 JS] JOÃO SÁNCHEZ ; [20 LL] LAURA LIMA ; [21 LB] LUCIANA BEZERRA ; [22 ML] MARCELA LEVI ; [23 PC] PAULO CAMACHO [24 PM] PEDRO MIRANDA [25 PR] PEDRO RIVERA ; [26 RN] RAMON NUNES MELLO ; [27 RD] RATÃO DINIZ ; [28 RR] ROBSON ROZZA ; [29 S] SIRI ; [30 SR] STELLA RABELLO

[05 BP _ 23 PC]

contágio

[05 BP]

[28 RR _ 12 EF]

essencial

relação da arte

CALLING CARD

LANÇAMENTO DO RIO OCCUPATION LONDON

DATA 8 de julho de 2012 LOCAL Battersea Arts Centre

Em colaboração com o LIFT, London International Festival of Theatre, o pontapé inicial do *Rio Occupation London* foi uma grande celebração brasileira no Battersea Arts Centre (BAC). Nossos 30 artistas ocuparam todos os espaços do prédio apresentando seus trabalhos artísticos, das 15h às 22h. A entrada era gratuita, e o público precisava apenas se registrar através do site do BAC e nas bilheterias do LIFT.

O lançamento do *Rio Occupation London* foi uma mistura de múltiplas instalações, performances e sets de DJ. Mais de mil visitantes passearam por todo o BAC para conhecer os trabalhos dos 30 artistas e viram um pouco do melhor que o Rio tem a oferecer.

RIO OCCUPATION LONDON LAUNCH

DATE 8th July 2012 LOCATION Battersea Arts Centre

In collaboration with LIFT, London International Festival of Theatre, the kickoff for Rio Occupation London *was a big Brazilian celebration at Battersea Arts Centre (BAC). Our 30 artists occupied all areas of the building, presenting their works of art, from 3pm until 10pm. Entry was free, and all the public had to do was register on the BAC website or at LIFT ticket offices.*

Rio Occupation London Launch *was a mixture of multiple installations, performances and DJ sets. Over a thousand visitors walked through the whole of BAC getting to know the 30 artists' work and saw a slice of the best that Rio has to offer.*

[03 AC _ 14 GC _ 02 AA]

Equipe de produção da People's Palace Projects e do Battersea Arts Centre: Rachel Sanger, André Piza, Liz Moreton, Thiago Jesus and Remi Stewart
People's Palace Projects and Battersea Arts Centre's production team: Rachel Sanger, André Piza, Liz Moreton, Thiago Jesus and Remi Stewart

contagion *essential* *relationship of art*

from where you leave

to where you go

Mais de mil pessoas visitaram o BAC durante o festival Calling Card para conhecer os artistas cariocas poucos dias depois de sua chegada ao BAC.
Over 1000 people visited BAC for the Calling Card festival and to meet the Rio artists just days after they arrived at BAC.

da onde você parte

para onde você vai

O Battersea Arts Centre era o espaço onde a gente residiu. A People's Palace Projects trazia muita informação de todos os venues, os lugares e os anfitriões e as pessoas de Londres que realmente estavam abertas e interessadas em nos receber. Ao mesmo tempo, eu pensava muito a ideia de ocupação como uma coisa que se espalha, como uma pedra que cai num lago, vai para um lugar profundo, e cria circunferências em torno do ponto da queda. Era uma ocupação sobre as circunferências. Por isso que insistíamos na frase "Da onde você parte, para onde você vai".

[07 CJ]

[09 DL _ 24 PM]

"Como artistas, não queríamos mostrar arte somente pela arte, ou a obra na parede, ou no chão, ou a intervenção, a performance, mas sim, a discussão, o debate sobre aquele trabalho e mostrar de alguma forma uma arte que pudesse sair do tradicional, do comum da cultura brasileira."

Battersea Arts Centre was our residential space. People's Palace Projects gave us a lot of information about all the London venues, places, hosts and people who were truly open and interested in receiving us. At the same time, I thought a lot about the idea of occupation being something that spreads, like a stone which drops into a lake, and sinks into a deep place creating circumferences around the point of entry. It was an occupation about circumferences. That's why we insisted on using the phrase "From where you leave, to where you go".

[07 CJ]

[10 EG]

"As artists, we didn't merely want to show art for art's sake, with work on a wall, or on the floor, or an intervention, a performance, but rather, they wanted to have a discussion, a debate about that work and show in some way that art can go beyond what is traditional and common in Brazilian culture."

[26 RN]

30 artistas do Rio de Janeiro

250 obras e performaces

37.000 visitantes

30 Rio artists

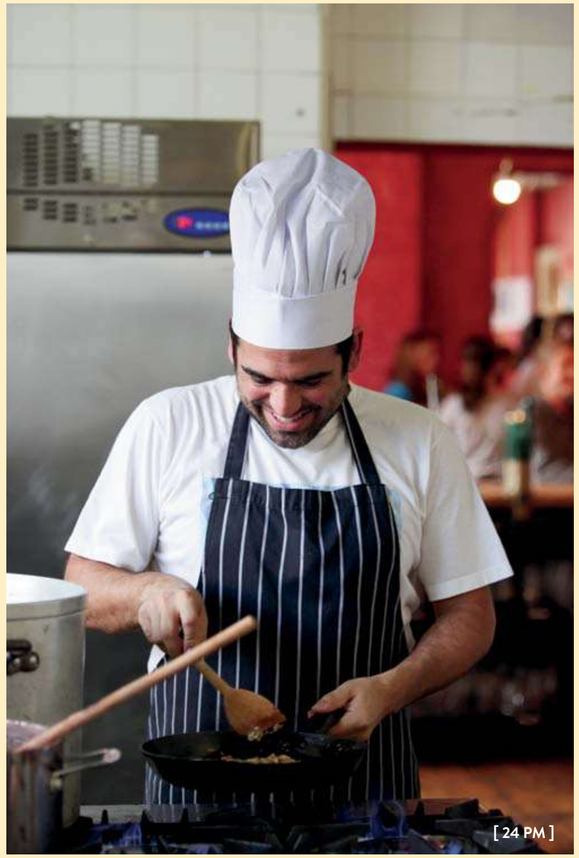
250 works and performances

37.000 participants

O fato de se morar junto já implica que você vai estar em um certo coletivo, mas a cozinha, como em uma festa, é o coração da casa. Onde as pessoas cozinham, comem. Na verdade, ela é o coração de muitas coisas... Mas a cozinha é um lugar no qual você confraterniza e ali virou, realmente, o nosso lugar de confraternização e de reflexão. Então, a gente começou lá no Battersea Arts Centre e depois seguimos para os outros lugares e essas ocupações foram se desdobrando pela cidade...

[07 CJ]

[24 PM]

Living together already implies that you're in a kind of collective, but the kitchen is the heart of our home, just as it is at a party. It's the place where people cook, eat. Actually, it's the heart of many things... But the kitchen is a place where you socialise and it really did become our place to socialise and reflect. So, we began there at Battersea Arts Centre and from there we went on to other places and these occupations unfolded across the city...

[07 CJ]

coração da casa

heart of home

[24 PM]

[24 PM]

Uma vez por semana, o *Brazilian Kitchen* convidava amigos e londrinos para compartilharem sua música e culinária.
Once a week, Brazilian Kitchen *invited Londoners and friends to share their music and their cooking.*

[24 PM]

cozinha reflexão confraternização

[17 JB _ 24 PM _ 10 EG]

kitchen reflexion fellowship

cultura transformação

PEDRO MIRANDA

Músico / *Musician*

BRAZILIAN KITCHEN

Brazilian Kitchen foi a banda formada pelos músicos do *Rio Occupation London*, sob a liderança de Pedro Miranda. Domenico Lancellotti, Alessandra Maestrini, Siri, Felipe Rocha, Eddu Grau, João Brasil e o próprio Miranda exploraram o repertório popular brasileiro, juntando todas as tendências tradicionais e contemporâneas. Sendo todos apaixonados pela gastronomia brasileira (incluindo o chef profissional, Domenico Lancellotti), as colaborações foram muito além da música: feijoada, chinchim de galinha, petiscos típicos de festa junina e caipirinhas foram feitos e servidos pelos músicos à vista do público. Com músicos convidados como Daniel Basílio (violão e guitarra), Kate Tempest e banda, Little Bulb e BAC Beatbox Academy, os shows da *Brazilian Kitchen* se tornaram uma evolução do antigo "pagode" em que o repertório e a improvisação se juntaram para produzir resultados incríveis e improváveis.

BRAZILIAN KITCHEN

Brazilian Kitchen *was the band formed by* Rio Occupation London *musicians, under the leadership of Pedro Miranda. Domenico Lancellotti, Alessandra Maestrini, Siri, Felipe Rocha, Eddu Grau, João Brasil and Miranda himself explored the Brazilian pop repertoire combining all its contemporary and traditional styles. Since they all shared a passion for Brazilian gastronomy (including professional chef, Domenico Lancellotti), their collaborations went far beyond music: Brazilian bean stew (feijoada), chicken chinchim stew, appetisers characteristic of Brazil's June festivities, and caipirinha cocktails were all prepared and served in front of the audience. With special guests like the musician Daniel Basílio (acoustic and electric guitar), Kate Tempest and her band, Little Bulb and BAC Beatbox Academy,* Brazilian Kitchen's *shows became an adaptation of the tradicional "pagode" in a Rio bar, where repertoire and improvisation come together to produce incredible and unlikely results.*

PRODUTORA LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Rachel Sanger

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
Battersea Arts Centre

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Battersea Arts Centre / Southbank Centre / River of Music Festival / Festival Finale

UM ROLÉ PELO RIO

Filme documentário musical em forma de karaokê. Pedro se apresenta no cinema, sozinho e, na tela, é acompanhado por músicos e ilustres participações, como a de Wilson das Neves.

A LITTLE STROLL THROUGH RIO

A musical documentary film in karaoke form. Pedro performed alone in the theatre spaces, accompanied by distinguished special guests playing on a screen, including Wilson das Neves.

ARTISTAS COLABORADORES / *COLLABORATIVE ARTISTS*
Pedro Urano e Manuel Águas (imagens / images*) / Luís Filipe de Lima (direção musical e violão de sete cordas* / musical direction and seven strings guitar*) / Carlos Esteves (som e mixagem* / sound and mixing*) / Wilson das Neves (voz e tamborim* / voice and tamborim*) / Bananada (ganzá* / shaker*) / Bruno Cunha (surdo) / Luis Barcelos (cavaquinho) / Marcos Esguleba (cuica) / Mestre Peri (tamborim) / Chico Adnet (piano) / Pedro Aune (baixo acústico* / acoustic bass*) / João Callado (cavaquinho) / Thiago da Serrinha (tantan) / Paulino Dias (pandeiro e coro* / tambourine and backing vocal*) / Rui Alvim (clarinete* / clarinet*) / Thiago da Serrinha (pandeiro e coro* / tambourine and backing vocal*)*

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Battersea Arts Centre / Richmix / Victoria and Albert Museum

culture transformation

art food family

arte comida família

"Esse deslocamento traz outra persona. A partir do momento em que você balbucia outra língua, é outra persona que aparece, é outra coisa, você é atravessado por outras questões. O meu ritmo é outro e é justamente isso que é interessante: como é que esse ritmo pode tocar polifônico?"

"This relocation brings out a new persona. As soon as you begin babbling in another language, another persona appears, it's something else, other issues impinge on you. My rhythm is different and that's precisely what is interesting: how can this rhythm play polyphonically?"

a sua casa

your home

[01 AM]

ALESSANDRA MAESTRINI

Atriz, cantora e compositora / *Actress, singer and songwriter*

DISCOVERY

A colaboração de Alessandra Maestrini e Phoenix Martins criou composições inéditas e bases para improvisação que foram apresentadas na própria Roundhouse (em que já tocaram os Beatles, Queen, David Bowie, Rolling Stones, dentre outros grandes nomes da música) e no Festival Finale. Com as colaborações de Joseph Fields (Produtor musical), Salvador Garza (Engenheiro de som) e os músicos Daniel Basílio, Eddu Grau e João Brasil, Alessandra e Phoenix navegaram por uma miríade de estilos populares brasileiros e internacionais, incluindo até referências mais abstratas da música.

OPENING THE REHEARSAL ROOM / REHEARSAL ROOM: THE OPENING

Numa atmosfera íntima de ensaio, seja num cenário aconchegante de sala de estar no Battersea Arts Centre ou no palco do Festival Finale, Alessandra apresentou as principais canções de seu primeiro CD solo, lançado no Rio de Janeiro em agosto de 2012.

RESSONÂNCIA

Cantando a famosa ária *The Bell Song*, da ópera *Lakmé* em contraste com as *Bachianas Brasileiras no. 5* do carioca Villa-Lobos, ambas a capella, Alessandra deu uma amostra da sua poderosa e versátil voz em apresentações que exploram a acústica dos ambientes para levar o público a um mundo sonoro quase religioso, ao mesmo tempo brasileiro e internacional.

DISCOVERY

The collaboration between Alessandra Maestrini and Phoenix Martins resulted in brand new compositions and backing tracks for improvisation that were performed at the Roundhouse and at the Festival Finale. With contributions from Joseph Fields (Musical producer), Salvador Garza (Sound engineer) and the musicians Daniel Basílio, Eddu Grau and João Brasil, Alessandra and Phoenix journeyed through a myriad of Brazilian and international popular styles, even including references to more abstract music.

OPENING THE REHEARSAL ROOM / REHEARSAL ROOM: THE OPENING

Creating the intimate atmosphere of a rehearsal, whether in the cosy setting of the Battersea Arts Centre living room, or on the Festival Finale stage, Alessandra performed the main songs from her first solo CD, which was be released in Rio de Janeiro in August 2012.

RESONANCE

A demonstration of her powerful and versatile voice with a cappella performances of The Bell Song, *the famous aria from the opera* Lakmé, *the* Brazilian Bachianas no. 5 *by Villa-Lobos. Alessandra explored the acoustics of venues to take the audience to an almost religious world of sound, both Brazilian and international.*

ARTISTA COLABORADORA / *COLLABORATIVE ARTIST*
Phoenix Martins (Cantora / *Singer)*

PRODUTORA LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Oliver Kluczewski

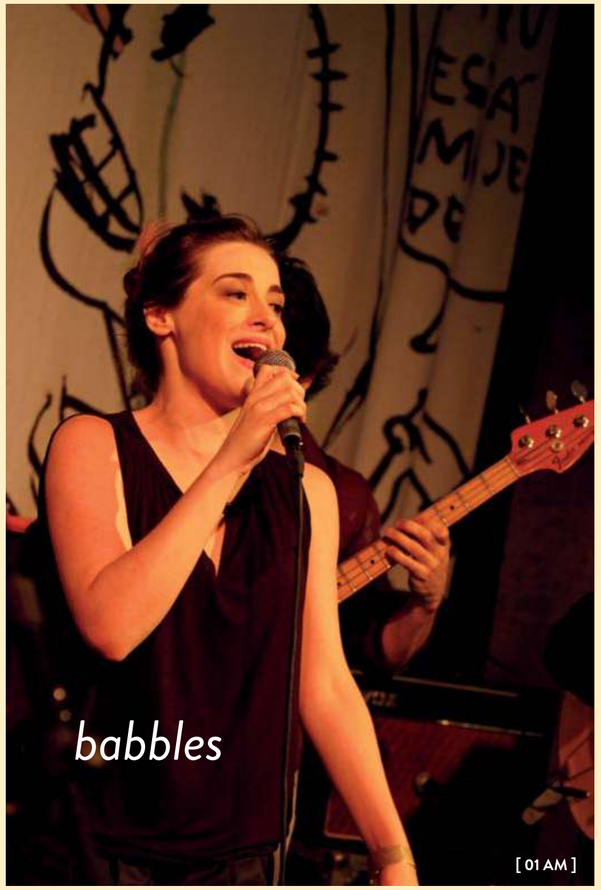
INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
Roundhouse

APRESENTAÇÕES EM / *PERFORMANCES IN*
Rio Occupation: London Launch (Calling Card)
Rio Occupation London: East / Occupation
Roundhouse / Brazilian Kitchen / Festival Finale

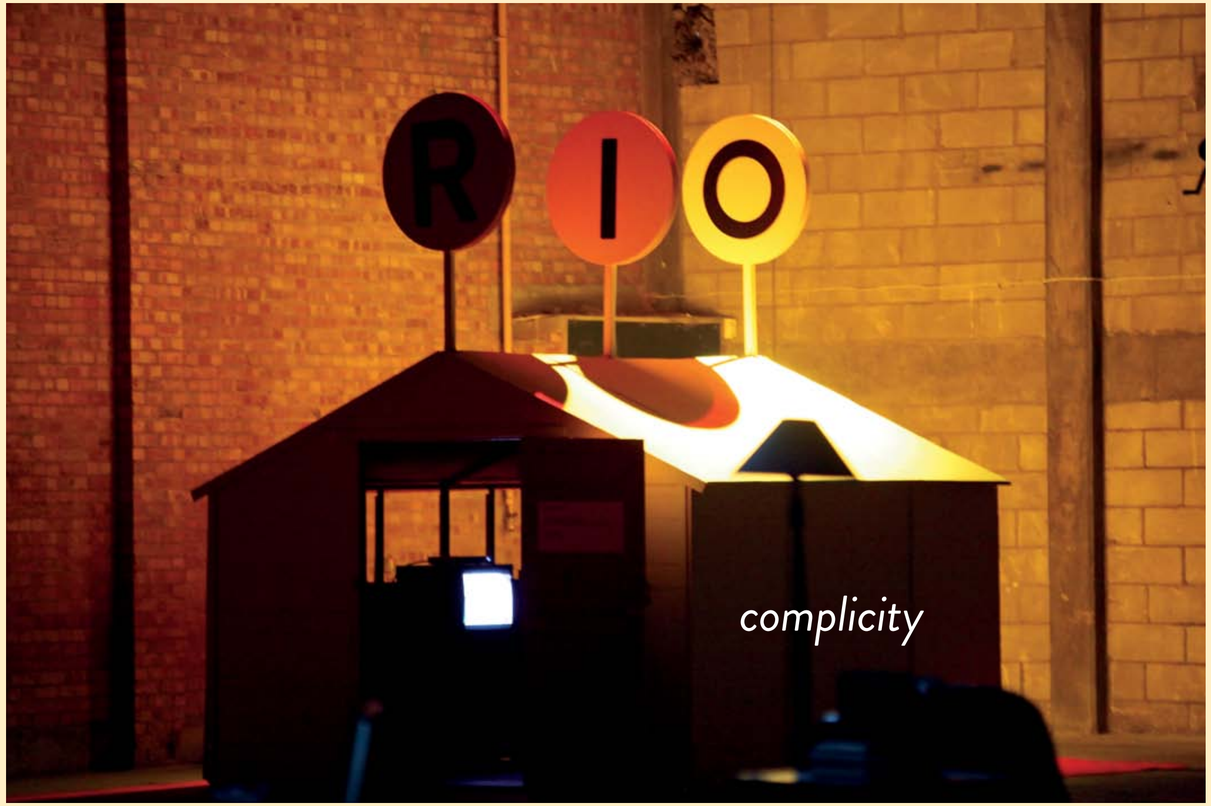

Phoenix Martins

outra
other

complicity

“A gente não está aqui morando, a gente está aqui para afetar e ser afetado.”

cumplicidade

“We’re not living here. We’re here to affect and be affected.”

Luciana Bezerra criou outro tipo de lar para ser visitado perto do Southbank Centre e, depois, no Festival Finale.
Luciana Bezerra created another sort of home to visit outside the Southbank Centre and again at the Festival Finale.

"Eu tô ocupada".

"I'm occupied."

LUCIANA BEZERRA

Atriz e cineasta / *Actress and filmmaker*

DIÁRIO LONDON

Desenhado por Gringo Cardia e instalado no calçadão do Southbank Centre (à beira do Tâmisa – uma das mais movimentadas áreas de Londres), a *Casa dos Sonhos*, de Luciana Bezerra foi um ponto de encontro com os londrinos e visitantes da cidade durante todo o mês do *Rio Occupation London*. A partir de performances, entrevistas e encontros com os transeuntes, *Diário London* foi uma documentação dos sonhos e esperanças dos estrangeiros que vivem numa cidade grande. Em colaboração com Anna Fernandes de Pacco (câmera e edição), Luciana criou videos e objetos interativos que montaram a instalação no Festival Finale, onde o público tem acesso aos encontros e desencontros de Luciana com os londrinos sem falar inglês.

LONDON DIARY

Luciana Bezerra's House of Dreams *– designed by Gringo Cardia and installed on the Southbank Centre's pavement (on the banks of the River Thames, one of London's busiest areas) – became a meeting point for Londoners and visitors to the city throughout the whole* Rio Occupation London *month. Through performances, interviews and meetings with passers-by,* London Diary *was a record of the hopes and dreams of foreigners living in a big city. In collaboration with Anna Fernandes de Pacco (camera and editing), Luciana created videos and interactive objects which together made up the installation for the Festival Finale, giving the public access to Luciana's encounters and mis-encounters with Londoners through her inability to speak English.*

PRODUTORA LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Rachel Sanger

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
Southbank Centre

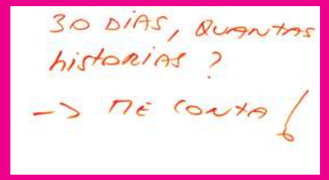
APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Southbank Centre / Festival Finale

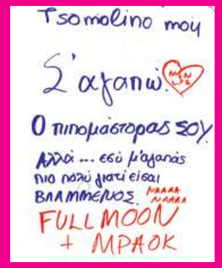

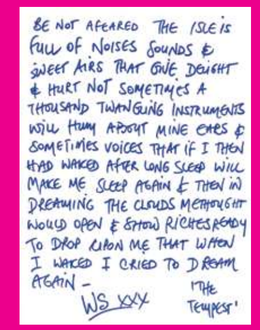

"O afeto é o que junta tudo, o que faz todo mundo ficar curioso, disponível."

"Affection is what brings everything together, and makes everyone curious, available."

Trechos das cartas enviadas por londrinos, convidando os artistas do Rio a criarem em suas casas.

Extracts from letters sent by Londoners to invite Rio artists to create in their own homes.

"We happen to have a small stash of tequila which we found under the stairs of the house when we arrived. We never understood how it got there and perhaps the tequila could be utilized!"

"Flatshare: my great Aunt, myself, one cat and two budgies...We'd like the artist(s) to leave traces (after performance) in the flat and make use of the furniture, walls, floors."

"We are happy to open our house and garden to the public. We are generally left-leaning (with some anarchist tendencies) and pretty urban. We also have some very mixed feelings about the Olympics (no offence)."

"There's probably room for eight people in the living room if they're happy being a bit squeezed in."

"We all know about the 'spirit' of Rio so we'd like to invite people from Rio and share the 'spirit' of London."

"My home is very homey. The bedroom has two towers of shoes. My passions are for cooking, entertaining and buying shoes which are beyond my budget."

"A performance could happen in the living area. Very light open plan area with furnishings that can be pushed to the side - see photos attached."

"My home is a boat with a full view of London from the couch! You could perform on the roof. It's not a big space but it is open and nice and we can't fit too many as the roof is only lightly strengthened. But about 12-15 can maybe fit there. If it's raining, maybe the lounge."

"My home is a rather shambolic two-bedroom flat. I like to think the messiness makes people feel more comfortable than somewhere that's obsessively tidy."

"Welcome. This is where I live. Make yourself at home. Would you like a drink? Some food?"

"Our home is lively, sociable, quite nocturnal, young."

IN THE COMFORT OF YOUR OWN HOME

Como parte do *Occupation*, Christiane Jatahy pediu que os moradores de Londres abrissem suas casas e recebessem uma performance como presente. Aqueles que gostariam de receber essa experiência criativa única deveriam responder às seguintes questões:

1. O que você gostaria de dizer para um artista do Rio?
2. Como você descreveria sua casa?
3. Onde você acha que a performance pode acontecer na sua casa? Descreva o espaço em detalhes.
4. Essa performance poderia ser aberta ao público? Se sim, quantas pessoas você gostaria de receber? Se não, quantos amigos você convidaria?
5. Por essa ser uma performance exclusiva, conte-nos algo sobre você que possa ajudar os artistas a criarem uma experiência performática única.
6. A performance será realizada nos dias 12, 14, 15, 16 e 17 de Julho e serão filmadas. Em quais destas datas você estaria disponível para receber o evento? (A performance não levará mais de uma hora e poderá acontecer a qualquer hora do dia).

A partir das respostas dos moradores, Christiane escolheu dois artistas para cada uma das 14 casas selecionadas e os encarregou de criar e apresentar uma performance ou instalação de arte exclusiva. A apresentação final foi filmada e exibida no festival de encerramento do *Rio Occupation London* na Biscuit Factory.

"Temos um pequeno estoque de tequila que encontramos embaixo das escadas da casa quando chegamos aqui. Nunca entendemos como isso foi parar lá e talvez a tequila possa ser utilizada!"

"Dividem este apartamento: minha tia-avó, eu, um gato e dois periquitos... Nós gostaríamos que os artistas deixassem rastros (após a performance) no apartamento e fizessem uso dos móveis, paredes e chão."

"Estamos felizes em abrir nossa casa e o jardim para o público. De maneira geral, somos todos de esquerda (alguns com tendências anarquistas) e somos bem urbanos. Nós também temos sentimentos conflitantes em relação às Olimpíadas (sem ofensa)."

"Provavelmente, há espaço para oito pessoas na sala de estar, se elas se sentirem bem em ficar espremidas."

"Todos nós conhecemos o 'espírito' carioca, então, gostaríamos de convidar pessoas do Rio para compartilhar o 'espírito' londrino."

"Minha casa é muito acolhedora. O quarto tem duas pilhas de sapatos. Minhas paixões são cozinhar, entreter e comprar sapatos que estão além do meu orçamento."

"A performance poderia acontecer na sala de estar. Uma área plana muito iluminada e aberta com móveis que podem ser empurrados para o canto – ver fotos em anexo."

"Minha casa é um barco com uma vista completa de Londres do sofá! Vocês poderiam se apresentar no telhado. Não é um lugar grande, mas é aberto e agradável e não podemos colocar muita gente, porque o telhado é só levemente reforçado. Mas, talvez, entre 12 e 15 pessoas possam caber lá. Se estiver chovendo, talvez a sala seja melhor."

"Minha casa é um apartamento de dois quartos um pouco bagunçado. Gosto de pensar que a bagunça faz as pessoas se sentirem mais confortáveis do que em um lugar onde tudo é obsessivamente arrumado."

IN THE COMFORT OF YOUR OWN HOME

As part of Occupation, *Christiane Jatahy asked residents across London to open their homes and receive the gift of performance. Those who wanted this unique creative experience had to answer the following questions:*

1. *What would you like to tell an artist from Rio?*
2. *How would you describe your home?*
3. *Where do you think that a performance could happen in your home? Describe this space in detail.*
4. *Could this performance be open to the public? If so how many people would you like to host? If not, how many friends would you invite?*
5. *Because this is a one off, tell us something about you which might help the artists to create a unique performance experience.*
6. *The performance will take place on the 12th, 14th, 15th, 16th and 17th. They will be filmed. On which of these dates would you be available to host the event? (It would take no more than 1 hour and could happen anytime throughout the day).*

From the resident's responses, Christiane chose 14 houses and comissioned two Rio artists for each house to create and present an one-off performance or art installation. The final presentation was filmed and shown at Rio Occupation London *three days festival at the Biscuit Factory.*

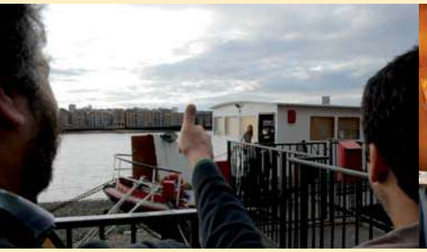

[30 SR]

[19 JS]

[30 SR]

[19 JS _ 30 SR]

My work was one of occupation starting from the point when all the artists involved came into contact with the city. I created a project to occupy houses in London. It was called: In the Comfort of Your Own Home. *We publicised it before arriving in London in some places and websites, including the Cultural Olympiad site, asking if anyone wanted to offer their home to be occupied by an artist. You open your home up for an encounter, an exclusive creation which will be made by that artist for you.*

We received some incredible letters. We received letters from the most diverse people and cultures. Letters from Muslims, from Indians, from typically English families, from artist collectives. I chose the letters thinking about diversity, diversity in terms of region and response and I chose two artists who had some relevance to the proposal and these two artists were filmed separately reading the person's letter. The first time the artist read the letter it was always really lovely because it surprised them. There are some really emotive letters, really impressive ones and I asked them, "If you had to say now what you would do in their home, what would you say? You don't have to do it, it's just to get your first idea". We filmed this and then they had three days to think about what they really were going to do in the home.

[07 CJ]

"Bem-vindos. Esse é o lugar onde eu moro. Sinta-se em casa. Quer beber alguma coisa? Quer alguma coisa para comer?"

"Nossa casa é animada, sociável, bem noturna e jovem."

O meu trabalho foi um trabalho de ocupação a partir do encontro de todos os artistas envolvidos com a cidade. Eu criei um projeto de ocupação das casas de Londres. Chamava-se *In The Comfort Of Your Own Home*. A gente divulgou antes de chegar em Londres, em alguns sites e lugares, inclusive no site da Olimpíada Cultural, perguntando quem gostaria de oferecer a sua casa para ser ocupada por um artista Então, você abre a sua casa para ter um encontro, uma criação inédita que vai ser feito por aquele artista para você.

A gente recebeu cartas incríveis. A gente recebeu cartas das mais variadas pessoas, culturas. Cartas de mulçumanos, de indianos, de famílias tipicamente inglesas, de coletivos de artistas. Eu fiz a seleção das cartas pensando diversidade, diversidade de região, respostas e eu selecionava dois artistas que tinham a ver com aquilo que era proposto e esses dois artistas eram filmados separadamente lendo a carta da pessoa. Na primeira vez, o artista lia aquela carta e era sempre muito bonito, porque eles se surpreendiam. Algumas cartas são muito emotivas, muito impressionantes e eu perguntava "se você tivesse que dizer agora o que você faria na casa, o que você diria? Você não precisa fazer, é só para você dar a sua primeira ideia". A gente filmou isso e depois eles tinham três dias para pensar o que eles, de fato, iam fazer na casa.

[07 CJ]

[20 LL _ 26 RN]

[26 RN]

[04 BS]

[14 FR]

[14 FR]

In every home we occupied, other people could sign up too. In one of our occupations, someone saw Robson and said: "I'd like to offer my home, but I want him, Robson, to do it because I can identify with him. I'm also a black artist and I'd really like to listen to him and how his path is unfolding because I'd like to use it to think about mine". So we sent Robson. When we arrived, our hostess wasn't there. She had done everything, got her friends to come, and we occupied her home and created the work for them. When she turned up, four hours late, she looked exactly like Robson. She was his twin sister. It was beautiful.

[07 CJ]

[06 BV]

PAULO CAMACHO

Artista visual */ Visual artist*

DIVE IN
(em colaboração ampla nos projetos do *Rio Occupation London*)

O cineasta e artista visual Paulo Camacho colaborou de forma ampla na documentação fotográfica dos eventos do *Rio Occupation London*, além da direção fotográfica e câmera em diversos projetos dos outros artistas durante o *Rio Occupation London*, notadamente os projetos de Domenico Lancellotti, Christiane Jatahy e Pedro Rivera.

Além disso, Camacho apresentou *Dive In*, um projeto literalmente imersivo. Misturando uma piscina de bolinhas com projeções, Paulo criou uma creche para adultos em que o público dava os seus inevitáveis mergulhos, tornando-se parte das projeções.

DIVE IN
(a broad collaboration with the Rio Occupation London *projects)*

The filmmaker and visual artist Paulo Camacho documented the Rio Occupation London *events, as well as taking on the photographic and camera direction for several other artists' projects during* Rio Occupation London, *notably those by Domenico Lancellotti, Christiane Jatahy and Pedro Rivera.*

In addition, Camacho presented Dive In, *a literally immersive project. Mixing a polystyrene ball pool with projections, Paulo created an adult creche into which the public inevitably dived, to become part of the projections.*

APRESENTAÇÃO EM */ SHOWN AT*
Festival Finale

CHRISTIANE JATAHY

Codiretora artística do projeto, roteirista e diretora de cinema e teatro /
Project artistic co-director, film and theatre writer and director

Christiane Jatahy foi co-diretora artística do *Rio Occupation London*. Trabalhou junto com todos os artistas preparando-os para esta jornada, explorando a natureza colaborativa do projeto e contribuindo para que o trabalho de cada um fosse bem executado em Londres.

IN THE COMFORT OF YOUR OWN HOME

O *Rio Occupation London* literalmente ocupou a cidade olímpica de 2012 no projeto *In The Comfort of Your Own Home*, dirigido por Christiane Jatahy. Os cidadãos londrinos encomendaram uma performance exclusiva a ser apresentada no conforto dos seus lares. Christiane dirigiu e documentou artistas do *Rio Occupation London* respondendo artisticamente ao ambiente e modo de vida dos londrinos que se inscreveram. Uma instalação de 14 curta-documentários dando conta dos acontecimentos em cada uma das casas londrinas foi apresentada no Festival Finale. O público assistiu aos vídeos literalmente espiando através de janelas de mini casas cenográficas.

Christiane Jatahy was one of Rio Occupation London's directors, working with all of the artists to prepare them for this journey, encouraging the collaborative nature of the project and enabling them to realise their work in London.

IN THE COMFORT OF YOUR OWN HOME

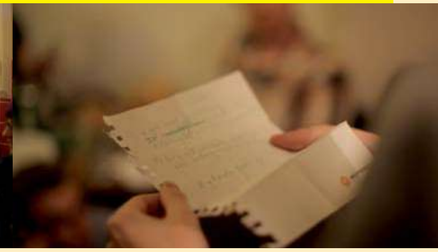
Rio Occupation London *literally occupied the 2012 Olympic city through the project* In The Comfort of Your Own Home, *directed by Christiane Jatahy. Londoners requested exclusive performances to be shown in the comfort of their homes. Christiane directed and documented* Rio Occupation London *artists and their artistic response to the character and lifestyle of the Londoners who signed up. An installation of 14 short documentaries chronicling the happenings in each of the London houses was shown at the Festival Finale. The public watched the videos while literally spying through the windows of mini houses created for the installation's set.*

ARTISTAS COLABORADORES / *COLLABORATIVE ARTISTS*
Dina Salem Levy / Paulo Camacho

APRESENTAÇÕES EM */ SHOWN AT*
14 residências londrinas (ao vivo) e videoinstalação apresentada no Festival Finale */ 14 London homes (live) and a video installation shown at the Festival Finale*

[12 EA]

[04 BS _ 13 EF]

The works were created according to the letters and the homes. For example, João Sánchez did a painting on a wall. The hostess said, "You can paint on any wall in my house". And the house where he painted belonged to an old lady who never went out. So, he chose the wall that she always looked at. It was beautiful to see her being given the painting.

I filmed it with a cameraman, Paulo Camacho, who was a project partner, a sound person, plus a small production team, four people, and the artists. On the first visits, no one had been to the houses, we only had the letters and so there was also the surprise of the first encounter. And the first encounter was beautiful because it was an occupation. There's nothing more intimate than opening up your home to be occupied, and it's impressive that there wasn't a single place where they hadn't prepared food for our visit. They all had something to offer. What also stuck us was noticing how people see their own homes, how they describe them and how it differs from reality. It's about how I see myself and how I am.

[07 CJ]

[28 RR _ 13 EF _ 10 EG]

[28 RR]

[10 EG]

A cada lugar que a gente ocupava, as pessoas podiam se inscrever ali também. Em uma das ocupações que a gente fez, uma pessoa viu o Robson e falou: "Eu gostaria muito de oferecer a minha casa, mas eu gostaria que fosse ele, que o Robson fosse, porque eu me identifiquei com ele, eu também sou negra, sou uma artista e eu gostaria muito de ouvir como é que ele está construindo a trajetória dele porque eu gostaria de pensar a minha a partir disso". A gente mandou o Robson. Chegando lá, a anfitriã não apareceu. Ela fez tudo, juntou todos os amigos, a gente ocupou a casa dela e fomos construindo a obra para eles. Quando a pessoa chegou, quatro horas depois da hora marcada, ela era o Robson. Ela era a irmã gêmea do Robson. Foi lindo.

Eram trabalhos feitos em função da carta e da casa. O João Sánchez, por exemplo, fez um trabalho com pintura na parede. A anfitriã disse: "você pode pintar em qualquer parede da minha casa". E essa casa que ele pintou era de uma velhinha que não saia de casa. Então, ele escolheu a parede para onde ela olhava sempre. É lindo vê-la recebendo a pintura.

A gente filmava, eu e um câmera, o Paulo Camacho, que foi parceiro nesse projeto, uma pessoa de som, mais uma pequena equipezinha de produção, umas quatro pessoas, e os artistas. E aí, pela primeira vez, ninguém tinha ido antes na casa, a gente só tinha a carta, então, também tinha a surpresa do primeiro encontro. E esse primeiro encontro era lindo porque era uma ocupação. Nada mais íntimo do que você abrir a sua casa para ser ocupada e era impressionante como não teve um lugar que eles não tinham preparado comida para receber a gente. Eles tinham uma coisa de oferecer. O que foi muito impressionante também foi perceber como as pessoas veem sua própria casa, como elas descrevem a sua casa e como é diferente do que a casa é. Sobre o como eu me vejo, como eu sou.

[07 CJ]

NADA DO QUE ACONTECEU É MAIS IMPORTANTE QUE O ACONTECIMENTO EM SI

Escrever sobre o evento ou sobre as obras e seus resultados – finalizados ou em "*working progress*" – seria um mero fragmento. Digo mais, um recorte inverossímil, porque o maior legado desta vivência foi o que se viveu. Este é o grande projeto final destes artistas: a experiência. O desafio de conviver e debater seus espaços, seus mundos, seus horizontes, suas técnicas, suas conquistas, suas ansiedades, suas provocações, seus desafios, suas limitações, seus medos, seus absurdos, suas alegrias, suas tristezas, suas frustrações, suas maturidades, suas grandezas e suas artes já eram anseios suficientes para não caber em si.

Transformar o que se viveu em algo concreto era um compromisso moral, mas conceitualmente não era o mais importante, porque no fundo isso nunca representaria o TODO. Minha experiência lá foi enxergar de longe para entender onde orientar, além de nos momentos tensos do processo de montagem final dar o *play* no botão que dizia *play*. Aliás a montagem foi um movimento de superação para tornar o possível ficar extraordinário. Parecia o Brasil. E era. A Inglaterra parou para ver e aprender. Naquele momento era Rio, só pensava no fundo de minha cuca: é nóis. Todos do grupo queriam ansiosamente o fim da estrada, florida e solar, de preferência com uma caipirinha, e dentro de todas as auto-cobranças que nos fazemos no dia a dia o que vale, é lembrar, que cada um dos milhões de passos que daremos, serão igualmente fundamentais. Assim será sempre, mesmo que os 30 dias vividos aqui pareçam eternos, por isso cito um provérbio chinês (se não for, me permitam esta licença poética e ele passa a ser chinês): "Não corra, caminhe sempre"; assim fica mais fácil observar, criar, ruminar, planejar, fazer, errar, corrigir e evoluir.

Para a faísca vingar, nada melhor que viver o RISCO, da imersiva convivência ao resultado artístico em si. Destaco além do risco uma CORAGEM louvável além do inesgotável espirito de colaboração desta equipe de realizadores, o que sempre é lindo ver e guardar com a gente.

Ambicioso como o projeto demonstrou ser, ouso aqui nestas linhas contrariar Olavo Bilac, que afirma numa de suas crônicas que "O Brasil é a terra dos resignados". Por mais que esta herança nos persiga, hoje temos uma clareza de quem somos e o reflexo disso é que "o mundo quer ser Brasil". Agora, a nossa intrínseca e compulsiva vontade de pesquisar (uma maneira gentil de muitas vezes "copiar" os europeus, os americanos, os ocidentais) se transformará num processo inverso e não tenham dúvidas, viveremos uma antropofagia ao inverso, o que nos permitirá dizer que agora a "Nau é nossa". Ou melhor, nós vamos invadir sua praia.

A experiência de viver tudo isso é o maior dos acontecimentos. Fecho meu texto – meu trabalho – repetindo esta frase, para mim decisiva e compreendedora:

"Nada do que aconteceu em Londres, nos 30 dias de ocupação, é tão ou mais importante quanto o acontecimento em si."

NOTHING THAT HAPPENED IS MORE IMPORTANT THAN THE VERY FACT THAT IT HAPPENED

To write about the event or about the art and its results – either completed or as works in progress – would be nothing but a fragment. I would even call it a misleading edit, because the greatest legacy of this experience is what was lived. That's the great final project of these artists: experience. The challenge to live together and discuss their spaces, their worlds, their horizons, their techniques, their conquests, their worries, their provocations, their challenges, their limitations, their fears, their absurdities, their joys, their sorrows, their frustrations, their maturity, their greatness and their art were already more than enough aspirations to accommodate.

To transform what they experienced into something concrete was a moral undertaking, but it wasn't the most important one conceptually because this would never truly represent the WHOLE. My experience there was to see from afar in order to understand which direction to go in, as well as to press the play button in the tense moments of the final setup. Indeed, the setup was a lesson in overcoming difficulties to make the possible extraordinary. It felt like Brazil. And it was. England stopped to watch and learn. In that moment it was Rio, all that my head could think was: it's us. Everyone in the group was anxious to reach the end of the road, and for it to be sunny and colourful, preferably holding a drink, and in the face of all the pressure we put on ourselves everyday, it's worth remembering that every one of the millions of steps we will take will be equally crucial. That's how it will always be, even if the 30 days we spent seem eternal, and for this reason I'd like to quote a Chinese proverb (and if it isn't Chinese please allow me this poetic licence to make it Chinese): "Don't run, always walk"; this way it's easier to observe, create, ruminate, plan, make, go wrong, correct and evolve.

For the spark to catch fire, there's nothing better than to take RISKS, from an immersive collective experience to the artistic result itself. As well as risk, I'd like to highlight the laudable COURAGE and endless collaborative spirit of the production team, which is always beautiful to see and hold onto.

As ambitious as the project proved itself to be, let me dare to disagree here with Olavo Bilac who states, in one of his chronicles, that "Brazil is the land of the resigned". As much as this heritage haunts us, today we are clear about who we are and the consequence is that "the world wants to be Brazil". Now, our intrinsic and compulsive desire to research (a pleasant way to often "copy" Europeans, Americans... Westerners) will be transformed into the reverse process and, rest assured, we will experience an inverse anthropophagy which will allow us to say "We're steering the ship". Or better still, we're going to storm your beaches.

The experience of living through all this is the greatest thing that happened. I will end my thoughts – and my work – by repeating this phrase which I believe is decisive and all-encompassing:

"Nothing that happened in London, in the 30 days of occupation, is as important or more important than the very fact that it happened."

BATMAN ZAVAREZE

Consultor do projeto *Rio Occupation London*, criador e curador do Festival Multiplicidade
Project Consultant, Rio Occupation London, *creator and curator, Festival Multiplicidade*

Escrito para o blog do *Rio Occupation London*
Written for Rio Occupation London*'s blog*
www.riooccupationlondon.com

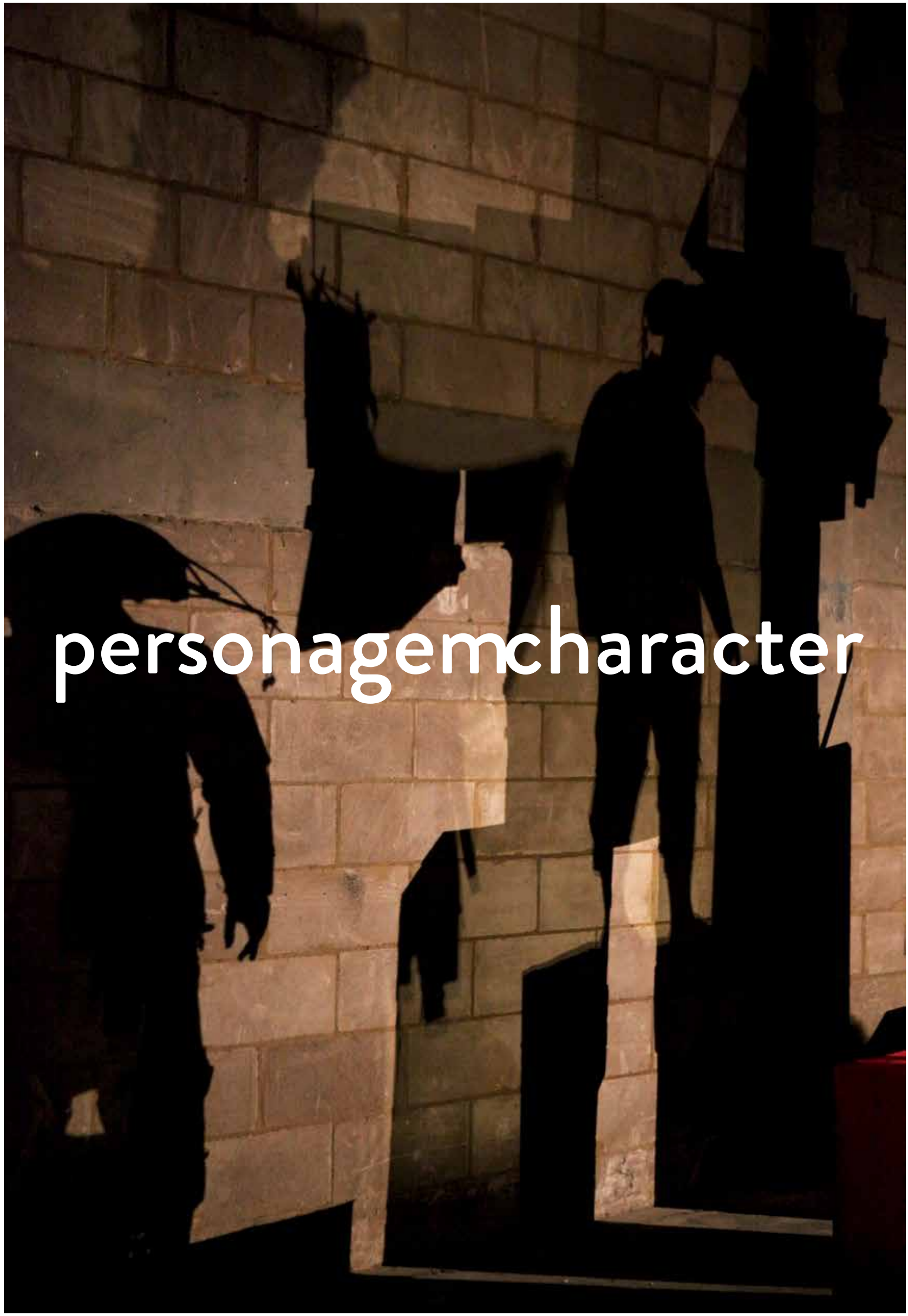

[23 PC]

[10 EG]

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SOMANDO FORÇAS
SECRETARIA DE CULTURA
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA
PETROBRAS
GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

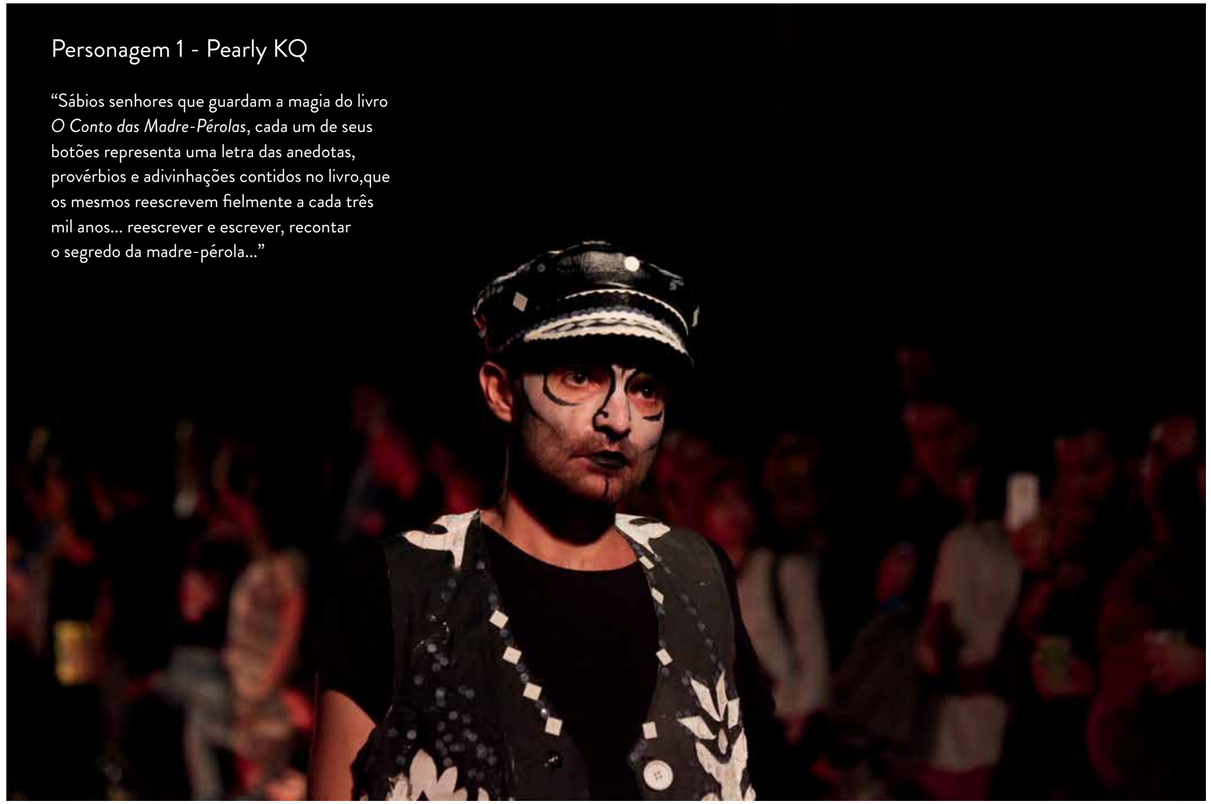

personagemcharacter

Personagem 1 - Pearly KQ

"Sábios senhores que guardam a magia do livro *O Conto das Madre-Pérolas*, cada um de seus botões representa uma letra das anedotas, provérbios e adivinhações contidos no livro,que os mesmos reescrevem fielmente a cada três mil anos... reescrever e escrever, recontar o segredo da madre-pérola..."

Figurinos criados por Robson e Eric durante residência no V&A: Pearly King e Pearly Queen.
Costumes created by Robson and Eric during their residency at the V&A: Pearly King and Queen.

"A gente é muito contaminado ainda com essa coisa de "o" artista. Aquela figura criando sozinha. Na verdade, somos só a sombra de muitas referências."

[01 AM] ALESSANDRA MAESTRINI ; [02 AA] ANNA AZEVEDO ; [03 AC] ANDREA CAPELLA ; [04 BS] BERNARDO STUMPF ; [05 BP] BRENO PINESCHI ; [06 BV] BRUNO VIANNA ; [07 CJ] CHRISTIANE JATAHY
[08 DS] DINA SALEM LEVY ; [09 DL] DOMENICO LANCELLOTTI ; [10 EG] EDDU GRAU ; [11 EN] EDUARDO NUNES ; [12 EA] EMANUEL ARAGÃO ; [13 EF] ERIC FULY ; [14 FR] FELIPE ROCHA ; [15 GC] GRINGO CARDIA
[16 GC] GUSTAVO CIRÍACO ; [17 JB] JOÃO BRASIL ; [18 JP] JOÃO PENONI ; [19 JS] JOÃO SÁNCHEZ ; [20 LL] LAURA LIMA ; [21 LB] LUCIANA BEZERRA ; [22 ML] MARCELA LEVI ; [23 PC] PAULO CAMACHO
[24 PM] PEDRO MIRANDA [25 PR] PEDRO RIVERA ; [26 RN] RAMON NUNES MELLO ; [27 RD] RATÃO DINIZ ; [28 RR] ROBSON ROZZA ; [29 S] SIRI ; [30 SR] STELLA RABELLO

Character 1 - Pearly KQ

"Wise men who possess the magic of the book The Tale of the Mothers-of-Pearl, *each one of their buttons represents a letter from the anecdotes, proverbs and prophecies contained in the book that the very same men rewrite faithfully every three thousand years... writing and rewriting and retelling the secret of the mother-of-pearl..."*

Todos os artistas participaram dos trabalhos uns dos outros. Stella Rabello no figurino Pearly Queen (à esquerda), participando da performance de Emanuel Aragão (acima) e do projeto de Laura Lima (abaixo).

All the artists participated in each others' projects. Stella Rabello in a Pearly Queen costume (on the left), participating in Emanuel Aragão's performance (above) and in Laura Lima's project (below).

"We're still very much contaminated by this thing called "the" artist. That person creating alone. In fact, we're just the shadow cast by many references."

[12 EA]

“Um ator pode ser muitas coisas.
A muito grosso modo, ele pode ser
só um intérprete. Mas, é claro que ele
pode, e deve, ser também, um criador,
com uma visão de mundo própria, com
seu discurso, seus afetos e percepções.
Seu material de trabalho e criação é seu
corpo, sua voz, mas também, sua opinião
e seu ponto de vista. Ele pode ser um
veículo. Sempre um tanto a serviço
(são ossos do ofício) do discurso, da
linguagem artística, das escolhas estéticas,
da forma e do conteúdo. Ele é um sujeito
objeto, ou um objeto sujeito. Pode assumir
o formato que for adequado à obra.”

[14 FR]

“Ele se empresta.”

STELLA RABELLO

Atriz / *Actress*

Stella Rabello trabalhou de forma ampla como atriz e performer no *Rio Occupation London*, notadamente nos projetos *Day by Night*, de Emanuel Aragão, e *Cinema Shadow*, de Laura Lima.

Stella se apresentou com Felipe Rocha na sketch *Ninguém Disse que Seria Fácil*, no Rio Occupation: London Launch e no Rio Occupation: East. Como assistente de direção, Stella colaborou com Eduardo Nunes em seu *Portraits of London*.

Stella Rabello worked extensively as an actress and performer in Rio Occupation London, *most notably in the projects* Day by Night *by Emanuel Aragão and* Cinema Shadow *by Laura Lima.*

Stella also performed in the sketch Ninguém Disse que Seria Fácil (No-one Said It Would Be Easy) *with Felipe Rocha, at Rio Occupation: London Launch and Rio Occupation: East. As an assistant director, Stella collaborated with Eduardo Nunes in his film,* Portraits of London.

ARTISTA COLABORADORA / *COLLABORATIVE ARTIST*
Christiane Jatahy / Eduardo Nunes / Emanuel Aragão / Eric Fuly / Laura Lima / Robson Rozza

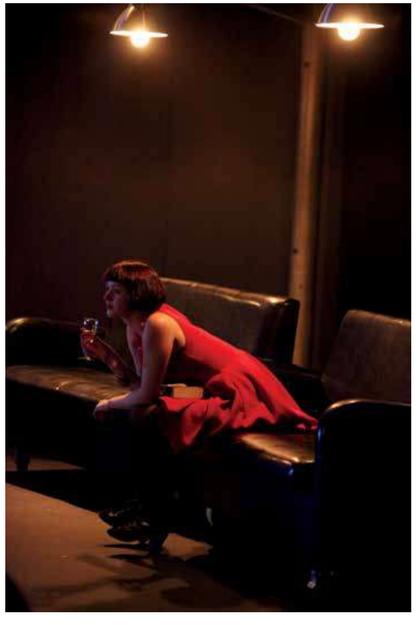
APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Festival Finale

"Actors can be many things. Very crudely speaking, they can simply be interpreters. But, obviously they can be, and ought to be, creators, with their own vision of the world, with their own speech, feelings and perceptions. Their raw material for creation is the body, the voice, but also, their own opinions and points of view. They can be vehicles. Always somewhat at the service (that's an occupational hazard) of speech, of artistic language, of aesthetic choices, form and content."

"Actors are an objected subject, or a subjected object. They can take on the appropriate format for the job. They loan themselves out."

EMANUEL ARAGÃO

Ator, diretor de teatro e dramaturgo
Actor, theatre director and playwright

DAY BY NIGHT

Day by Night foi uma peça que foi, de fato, uma festa que, de fato, foi uma peça. Produzido no The Albany, o público escolheu participar da festa ou assistir à peça onde tudo ocorre ao mesmo tempo. Ninguém sabe quem é ator ou público, mas a festa está acontecendo e a história se desenrolando. Uma experiência única de improvisação e roteiro em que as fronteiras entre público e ator, palco e plateia, são completamente dissolvidas.

DAY BY NIGHT

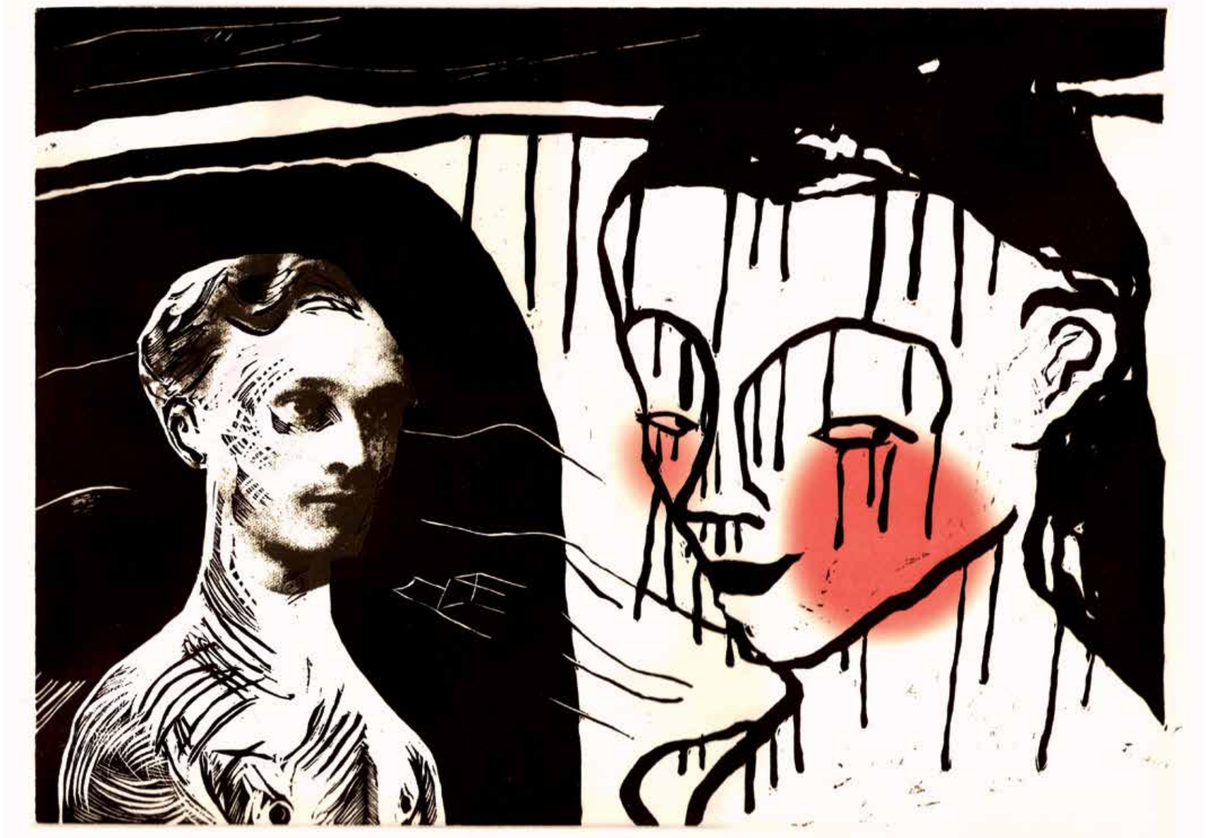
Day by Night was a play which was, in fact, a party which was, in fact, a play. *Produced at The Albany, where the audience choosed whether to join the party or watch the play in which everything happens at the same time. No-one knows who is an actor or a member of the audience, but the party is happening and the story is unfolding. A unique experiment in improvisation and script in which the boundaries between audience and actor, stage and spectator, completely dissolve.*

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
The Albany Theatre

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
The Albany Theatre

Todos os artistas já saíram do Brasil com uma ideia, inclusive, com uma pré-produção do que ia acontecer em Londres já sendo feita. As pessoas não chegaram lá e descobriram o que iam fazer. A gente teve alguns encontros coletivos com dinâmicas de interação. Era muito legal você ver um artista plástico fazendo uma cena de teatro. Já existia essa ideia de ocupar outros territórios também dentro do que é aquele grupo, a ocupação não se dá só porque a gente vai para um lugar, se dá também porque eu ocupo um território que eu não estou habituado a ocupar e dialogo de outra forma com a minha trajetória artística, com a minha expressão artística. Tudo isso ainda estava sob uma ideia de controle, sob uma ideia de formatação e, quando a gente chegou lá, a gente viveu as grandes descobertas do que tudo isso significava.

All the artists left Brazil with an idea, and even had the pre-production already done for what was going to happen in London. They didn't arrive there and then work out what they were going to do. We had some group meetings with a focus on interaction. It was great to see a visual artist doing a theatrical scene. The idea of occupying new territories within the group already existed. Occupation doesn't happen just because you go somewhere, but also because I occupy a territory that I'm not used to occupying and interact in a different way with my artistic path and my artistic expression. All this was still subject to an idea of control and an idea of formatting and, when we got there, we made some great discoveries about what this all meant.

[07 CJ]

LAURA LIMA

Artista visual / *Visual artist*

UNSPECIFIED – CINEMA SHADOW No. 1

"Não é cinema, talvez realidade, não é teatro, não é instalação, talvez ficção, não é performance; não especificado."

Assim Laura Lima descreve sua obra. Flertando com a atmosfera do cinema, Laura fez uso de sua poética e de seus artifícios conceituais para construir uma situação híbrida na qual o contexto e o conteúdo de uma exposição de arte foram afunilados por meio de uma câmera e então projetados ao vivo em uma tela de cinema.

UNSPECIFIED – CINEMA SHADOW No. 1

"It's not cinema, perhaps it's reality, it's not theatre, it's not an installation, perhaps it's fiction, it's not performance; it's unspecified."

That's how Laura Lima describes her work. Flirting with a cinematic atmosphere, Laura used her poetic sensibility and her conceptual devices to construct a hybrid situation in which the context and content of an art exhibition were channelled through a camera lens and projected live onto a cinema screen.

PRODUTOR LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Andrew Mitchelson

ASSISTENTES DA ARTISTA / *ARTIST ASSISTANTS*
Becca Fuller / Silvia Leal

ARTISTAS COLABORADORES / *COLLABORATIVE ARTISTS*
Anna Azevedo / Vivienne Dick / Stella Rabello / Robson Rozza / Tim Spooner (designer)

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
V22

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Shortwave Cinema

[20 LL]

A CONVERSATION BETWEEN LAURA LIMA [20 LL] AND PEDRO RIVERA [25 PR]
IN THE GARDENS OF THE SCHOOL OF VISUAL ARTS, PARQUE LAGE, RIO DE JANEIRO

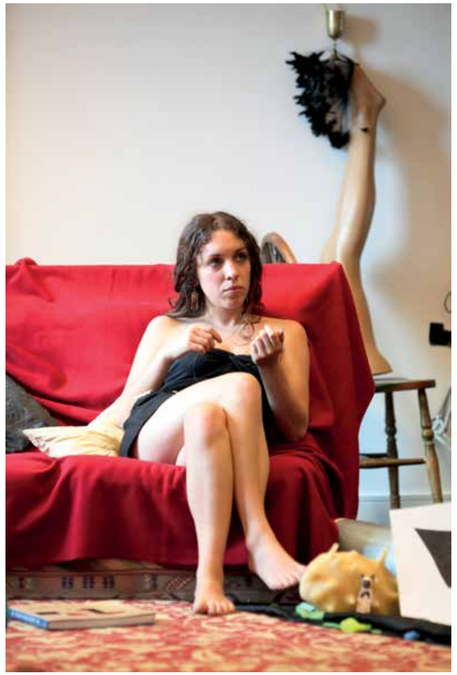
Pedro Rivera: Remember those huge long conversations in London during times of crisis in the project? Your attitude was always very serious: you were very sure about the things you said. You have a critical and very self-assured stance. And that's where you caught my attention.

Laura Lima: Well I don't know if I was that sure about things. While you're speaking, you're thinking. Like sculpting an idea. It's a process. When I saw your work I asked you questions and you answered them, and so we went on kicking the ball around. Except you get hooked on it, like a cachaça, don't you? It's art. There we were, drinking that cachaça.

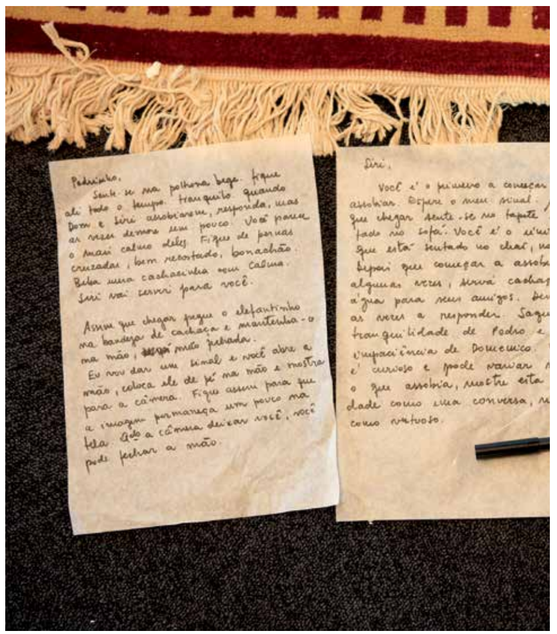
Pedro Rivera: After those times I began to talk to you all the time. I would say "Ah Laura, what do you think of this? How do you see that?".

which has this whole related process. For me, that was really curious. I was really intrigued when I asked you about your work and you said "I went to one place with this certain idea and I've already lost that idea". So, for me, this crazy person Pedro Riveira was more interesting. (Laughs)

Pedro Rivera: It's funny because I don't see myself as an artist. I consider myself an architect and Rio Ocupation London *was a huge break from the way I'm used to work. I think it was really brilliant and really difficult for me. The work I created there was really contaminated by my architectonic way of thinking and doing things. Obviously an architect's work - especially the design part - is original. But in the artistic process, I think there is an issue related to the way you include your subjectivity in the work, which is weird for me.*

Laura Lima: We plonked ourselves in front of your sculpture - I don't even know if I call it a sculpture - we were next to your well-constructed objects, completely intertwined with shapes and lines. You weren't just thinking about the object itself but you were piling them up and already talking about this space for interrelations that you wanted to create and experience in that neighbourhood. What was it called again?

Pedro Rivera: Brixton

Laura Lima: Brixton. You've got that architectural perspective. That also made me curious because I could never see you as a linear artist who just sculpts one thing. As well as being an architect you had already had exhibitions and run a studio. When I saw you sitting there, I thought of you - Pedro who isn't just an artist churned out of Parque Lage or another Fine Arts school. You do loads of things and suddenly you're facing that intertwined work

Laura Lima: And do you think that during this visit you were exercising that very subjectivity? Every time lots of theories began to build up in a practical way, you were unhappy because what you really wanted was lose yourself in a more subjective process?

Pedro Rivera: I think in some ways I did lose myself more...

Laura Lima: Is what you're calling subjectivity a poetic space?

Pedro Rivera: Yes, a poetic space. A poetic space that's more independent relative to what is around it. It was really difficult for me to transpose this space. For example when I chose the street vendor table and decided to work with it, I chose an object which has a design quality but an anonymous one that can be put together in many different ways and removed from its initial place, which reflects the street vendor's place in society. It's a repressed object - just like the street vendor is a repressed object in cities - and I appropriated it as a design piece. These are the same issues arising at this time of transformation for Rio. Issues about how public spaces are used and by whom etc. So, to bring this object which represents public spaces, marginality, informality and lots of other related things to London was what interested me. Both cities are in an Olympic process. I wanted to test what would happen in London to this table used by illegal street vendors in Rio.

Laura Lima: I get it. This space of displacement within the city which this object becomes is not transitory but rather an object in transit. There's a slight difference, isn't there? It's moving around but it's not simply transitory. It's a concept that is much theorised: an object in transit. Not just in relation to cities, but also in the area of aesthetic and social consolidation, which you bring round to an urban idea again. The thing about the object is that it it's an anonymous object. You don't know who the original creator was, but in any case when you choose this object, it becomes you.

Pedro Rivera: It's also invisible sometimes. An object that people don't notice, even though it's all over the city.

UMA CONVERSA ENTRE E LAURA LIMA [20 LL] E PEDRO RIVERA [25 PR] NOS JARDINS DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

Pedro Rivera: Você se lembra daquelas conversas enormes, em Londres, nos períodos de crise do projeto? Sua atitude era sempre muito séria, você tinha uma certeza muito grande das coisas que dizia. Uma postura crítica e muito segura. E foi ali que você me chamou a atenção.

Laura Lima: É, eu não sei se eu tinha tanta certeza das coisas. Enquanto você fala, você pensa. É como esculpir uma ideia. É um processo. Quando eu olhava seu trabalho, eu também perguntava coisas pra você e você me devolvia, aí a gente ia tocando uma bola. Só que é uma cachaça, né? É arte. A gente fica ali, tomando aquela cachaça.

Pedro Rivera: Depois daqueles momentos eu comecei a conversar com você seguidamente. Eu dizia "Ah, Laura, o que você acha disso?
Como é que você vê essa outra coisa?".

Laura Lima: A gente se metia lá na frente daquelas suas esculturas - eu não sei nem se eu chamo de escultura -, a gente ficava em volta de uma coisa armada, completamente entrelaçada de formas e linhas que eram aqueles seus objetos. Você não pensava só o objeto nele mesmo, mas você empilhava o objeto e já falava sobre esse espaço de relação que você queria criar e, ao mesmo tempo, vivenciar lá o tal bairro.
Qual era o bairro mesmo?

Pedro Rivera: Brixton.

Laura Lima: Brixton. Você tem essa coisa da arquitetura. Isso também me gerava uma certa curiosidade, porque eu nunca conseguia ver você como um artista linear que fica só esculpindo uma coisa. Você, ao mesmo tempo que era arquiteto, já tinha feito exposição, dirigiu um espaço. Quando eu te via lá sentado, eu pensava em todas essas coisas de um Pedro que não era um artista que simplesmente saía cuspido do Parque Lage ou de uma Belas Artes, por exemplo. Você faz um monte de coisa, de repente fica em frente a uma obra entrelaçada e que tem esse processo todo relacionado. Para mim isso era muito mais curioso. Eu estava, na verdade, muito curiosa quando eu perguntava do seu trabalho e você me falava "eu fui num lugar com essa ideia e já perdi essa ideia". Então, essa figura louca, pra mim, era mais interessante (Risos).

Pedro Rivera: É engraçado porque eu não me vejo como artista. Eu me vejo como arquiteto e, talvez, fazer esse trabalho foi um rompimento muito grande com a maneira que eu estou acostumado a trabalhar. Foi bacana e foi muito difícil para mim. O trabalho que eu criei lá acabou muito contaminado pela minha maneira arquitetônica de pensar e de fazer as coisas. É claro que o trabalho do arquiteto, principalmente falando da parte de projeto, é um trabalho autoral. Mas no processo artístico eu acho que tem uma questão relacionada à maneira como você coloca sua subjetividade no trabalho, que cria um certo estranhamento para mim.

Laura Lima: E você acha que nessa visita você estava exatamente exercitando essa parte da subjetividade? Toda vez que muitas teorias começavam a se construir de uma forma prática, isso já te incomodava porque você queria mesmo é se perder num processo mais subjetivo?

Pedro Rivera: Eu acho que de certa forma eu até me perdi um pouco mais...

Laura Lima: Ou você está chamando de subjetividade um espaço poético?

Pedro Rivera: Um espaço poético, sim. Um espaço poético e mais autônomo em relação ao que está à volta. Para mim, foi muito difícil transpor esse espaço. Por exemplo, quando eu escolho a banquinha de camelô e decido que vou trabalhar com ela, eu optei por um objeto, um objeto que tinha uma qualidade de *design*, mas um *design* anônimo que poderia ser reconfigurado de diversas maneiras e deslocado do seu lugar inicial, que é o lugar do camelô na sociedade. É um objeto reprimido, assim como o camelô é um objeto que é reprimido na cidade, que é apropriado como peça de *design*. Isso veio porque, nesse momento de transformação do Rio, essas questões estão colocadas. As questões de como é o uso do espaço público, por quem o espaço é utilizado, etc. Então, trazer esse objeto, que representa espaço público, a marginalidade, informalidade e uma série de outras coisas para esse outro contexto é o que me interessou. As duas cidades têm processos olímpicos. Eu quis testar o que aconteceria com essa banquinha em Londres.

Laura Lima: Entendi. Esse espaço de deslocamento da cidade que eu acho que esse objeto se torna. Ele não é transitório, mas um objeto em trânsito. É um pouquinho diferente, né? Ele fica circulando, mas ele não é só transitório. É um conceito muito trabalhado: um objeto em trânsito. Não só na cidade, nessas questões, mas também nesse espaço de consolidação estética e social, que você traz de novo para uma ideia urbana, da coisa do objeto, além de ser um objeto anônimo. Você não sabe quem é o primeiro autor, mas de qualquer forma, quando você escolhe aquilo no mundo, passa a ser você.

Pedro Rivera: E invisível, às vezes, também. Um objeto que as pessoas não percebem, embora ele esteja pela cidade inteira.

Laura Lima: You take this aesthetic process and travel around with it, taking something which is perhaps invisible, but common, anonymous, and you choose it and make it a designer object. The reason for this became clearer for me - hundred times clearer - when you painted it. I saw in it a huge ironic process. Perhaps you thought your table looked lovely. I thought you were just generally taking the piss. (laughs) I loved it...

Pedro Rivera: I don't know that it's just taking the piss. Of course there's a certain irony, but there's also the serious question of using the London Olympic colour, and the issue of playing around with its possibilities. My initial plan didn't really work out, did it? Bringing the table worked, so did working with it, but what I originally planned to do with it ended up turning into other ideas. There was creating this space for interrelations, which is taking the table onto the streets and doing some activity involving it, the initial idea of trying to introduce it to London by stealth...

"Cabe tudo.

Cabe o silêncio,
cabe o barulho,
cabe o preto e branco,
cabe o colorido..."

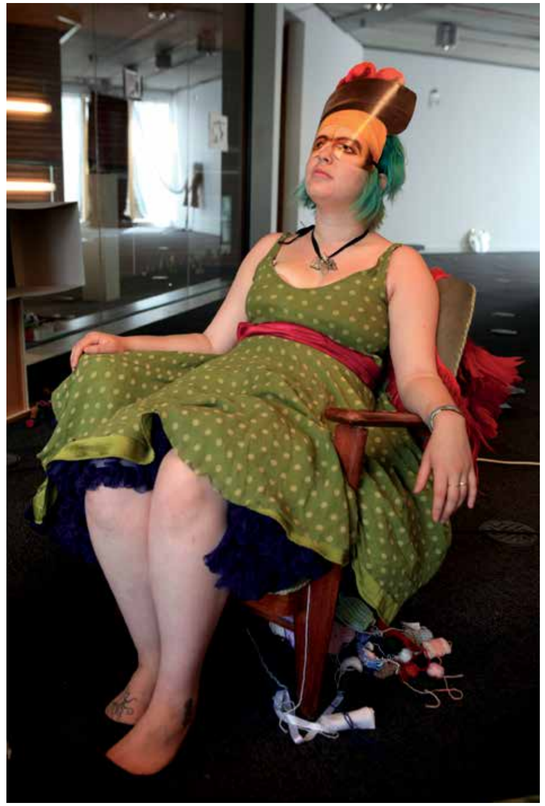
"Everything goes.
Silence is fine,
so is noise,
black and white is fine,
so is colour..."

Laura Lima: Você pega e transita com esse processo estético também, que traz uma coisa que talvez seja invisível, mas é popular, anônimo e o escolhe e coloca como objeto de *design*. Até porque isso ficava mais claro, para mim, elevada à quinta potência, quando você pintava daquela cor. Eu via nisso um processo de ironia gigantesco. Talvez você estivesse simplesmente achando lindo a sua mesinha. Para mim, eu acho que você estava debochando geral. (Risos) Adorava isso...

Pedro Rivera: Eu não sei se é só deboche. É claro que tem, tem uma certa ironia, tem uma questão crítica, a utilização da cor das Olimpíadas de Londres, mas também tem uma questão de experimentação das possibilidades daquilo. Na verdade, o meu plano inicial não deu certo, né? Deu certo levar a banquinha e trabalhar com a banquinha, mas o que eu pretendia fazer com ela inicialmente acabou se transformando em outras coisas. E foram mais ou menos três coisas. Foi o espaço de relação, que é ter a banquinha na rua e desenvolver uma atividade em torno dela, a ideia inicial que era tentar fazer uma inserção pirata dessa banquinha em Londres...

Laura Lima: Às vezes deu certo.

Pedro Rivera: Não deu.

Laura Lima: Tem certeza?

Pedro Rivera: Eu não consegui.

Laura Lima: Talvez já tenha alguém usando a ideia, que ficou ali te olhando, caladinho e já está fazendo. Você não sabe. (Risos)

Pedro Rivera: Talvez. Pode ser. Mas eu acho que também é interessante a coisa não ter funcionado. Porque isso conecta de novo com a arquitetura, e eu acho que é isso que me interessa na arquitetura: a relação que as pessoas estabelecem com ela e a partir dela, como a arquitetura produz um espaço de sociabilidade, de milhares de outras coisas, mas de sociabilidade. Um espaço para que as relações humanas aconteçam. E a banquinha estava tratando disso ali. É engraçado porque o espaço social, em Brixton, por mais que seja um bairro de imigrantes, com muitos africanos, enfim, um espaço miscigenado, é muito diferente do nosso. Então, aquela mesma atividade de uso do espaço público como espaço de comercialização e troca, se dá de uma maneira completamente diferente. Isso foi um aprendizado para mim. E isso tem tudo a ver com arquitetura, porque as mudanças no projeto estão relacionadas ao contexto, em como o projeto – ou o ato artístico - se relaciona com o lugar. Sobre nossos contextos a gente entende, percebe, está ali observando, entendendo como as coisas funcionam, conseguimos interferir sobre aquilo e produzir outras situações, alterar as situações existentes.

Laura Lima: Usando modelos ou não, né?

Pedro Rivera: É, usando modelos ou não. Fazendo coisas novas, mas a gente consegue mais ou menos entender o que aquilo pode produzir. Um bom projeto tem clareza sobre como produzir uma determinada interferência numa situação existente. Aquele objeto teve uma enorme dificuldade de criar uma interferência em Brixton, porque eu só fui entender aquele contexto quando eu estava em Londres. E quando eu estava em Londres, eu tinha o objeto e precisava buscar outras forma de articulação, que não a inicial. Se eu soubesse "ok, vou para fazer um projeto para Brixton" ou se eu não tivesse levado a banquinha, eu ia ter resolvido alguma outra coisa. Mas eu tinha o lugar e eu tinha o objeto. E de alguma maneira eu tive que começar a casar essas coisas. E para casar essas coisas, eu tive que, realmente, repensar completamente o projeto. Mas este é o processo natural da arquitetura. Então é engraçado, porque, no fundo, é meu modo de pensar, né? É a minha estrutura de raciocínio.

Laura Lima: É, faz todo sentido, interessante. Deve ter muito arquiteto que não leva a coisa por aí, mas simplesmente instala um modelo em um lugar que não está nem percebendo. E eu não estou falando de luz só, não, que são as questões básicas, né? Ou ventilação, sei lá. Ele não percebe mesmo como é que a coisa se dá, como é que aquilo pode virar um monumento que significa uma outra coisa e não um processo relacional, mas um processo de imposição. É como desfilar com uma BMW num lugar paupérrimo. Ou chegar de casaco de lã num lugar de 40 graus. Tem muito isso também na arquitetura: a imposição de um modelo arquitetônico sem percepção do entorno. Eu acho que você não, você justamente está muito...

Pedro Rivera: É, eu confrontei uma carroça com um BMW, foi ao contrário. (Risos)

Laura Lima: Você acha que essas suas curiosidades também fazem parte do fato de você não se ver como artista? Você dá aula, você dirige o Studio X, você faz parte desse processo social, de comandar, de se fazer, de ser uma célula que vai fazendo coisas acontecerem e experimentando... Um processo *multi-task*, que eu acho até que foi uma das questões colocadas para chamar a maioria dos artistas do *Occupation*. As pessoas que flertavam com várias coisas. Você pensa o seu trabalho assim, porque para você é inevitável trabalhar esses processos de relação, mas ao mesmo tempo você não se vê como artista...

Pedro Rivera: Mas isso pode ser só uma retórica minha também, não sei. O que me interessa na arquitetura são as relações, o espaço como um campo de relação, como um criador do lugar das relações na cidade. O último projeto, que era a banquinha com os pen-drives com o trabalho dos artistas sendo trocado nas ruas por qualquer coisa que as pessoas quisessem dar...

Laura Lima: Que também é um tipo de pirataria interessante, né?

Pedro Rivera: É um tipo de pirataria!

Laura Lima: "Toma aqui, troca aqui". Já vai criando um comércio, uma troca, uma relação. Apesar de que, nesse caso, você poderia ter pegado as imagens sem avisar a gente. Aí seria muito mais pirataria. Mas o fato de estar ali na rua, daquela imagem perder uma referência... Eu gostei, por exemplo, de ter uma imagem que eu sei que se alguém trocou não vai saber o que é aquilo, só vai ser uma imagem. E isso é muito bacana. Às vezes, a gente precisa se lembrar que é possível também produzir pensamento com um instante só, sem ficar necessariamente criando tantas relações. Isso é que são coisas interessantes, evidentemente. Mas o exercício fundamental de uma imagem que ainda nem é capaz de criar um discurso também é fantástico. O meu exercício foi te dar uma imagem. Mas sei lá quem levou, entendeu? É diferente de quando você tem o processo da galeria ou alguém que representa o seu trabalho e que, quando vende uma obra sua, faz uma anotação de onde, de quem comprou essa obra. Porque é interessante você poder mapear onde sua obra está. Isso é até uma responsabilidade da galeria. E, nesse caso, não. Você vai deixando a coisa fluir, perder-se. Eu gosto disso. Eu não me importo quando eu faço exposições, seja em grandes instituições ou não, que as pessoas simplesmente cheguem lá e tirem fotos. Eu não vou controlar isso. Eu acho até uma coisa inevitável, sabe?

Pedro Rivera: Acho que isso virou um veículo de comunicação muito potente hoje em dia. Porque a gente está falando de imagens e está falando da internet também, que é onde você não controla muito os caminhos, você não controla a capacidade de propagação daquilo, você não controla a fidelidade aos discursos originais, porque aquela coisa vai adquirindo outros significados e vai sendo transformada. É como telefone sem fio.

Laura Lima: Ou vai desintegrando. Eu acho que você deixou-se também ali no meio daquele fluxo de Brixton, se perder com aquilo, podendo ou não piratear ou desintegrar. Eu acho que foi um processo bastante interessante. Lembra um pouco aquelas arquiteturas que podem ir se dissolvendo. Existe isso?

Pedro Rivera: Sim, que vão se dissolvendo com o tempo e com o uso, com o crescimento das relações em volta delas. Mas você falou dessa coisa da arte que pode acontecer como um momento. É como no *Cinema Shadow*. Você não vê o filme inteiro, você só assiste a um fragmento.

Laura Lima: E isso tanto faz se é no de quinze horas ou no de cem, né? (Risos)

Pedro Rivera: Exatamente, ninguém vai ter uma noção daquilo como um todo. A única pessoa que entende aquele processo inteiro é você. (Risos)

Laura Lima: É, pode ser. Eu gosto muito disso, essa coisa do *Cinema Shadow*, dessa coisa imediata, do ponto de vista da linguagem. Quando eu coloco essa imagem, que ainda não se criou uma linguagem a partir dela, que ela é puramente imagem, você ainda não articula um discurso em cima dela. Isso também é importante. E eu não estou falando da consciência do que você está fazendo, porque eu acho que, na verdade, você tem, sim, que ter uma certa consciência. Não é um caso de você ser inocente e achar que está fazendo um negócio: "Ai, que lindo, maravilhoso. É o momento de arte". Não é esse tipo de inocência, não. Eu estou falando da construção da linguagem primeira, da imagem poética, que é uma imagem em si que ainda não construiu um discurso. Aquele negócio ali do *Cinema Shadow* tem um pouco disso sim, porque você faz um filme, o projeta ao vivo, independente se você está gravando ou não, e o cinema está vazio. E você está achando "yes, power". Entendeu? Por quê? Você sabe que aquilo ali está acontecendo numa potência brutal, é um cinema que fala desse processo de transmissão e também de um comportamento no cinema, neste caso, ainda mais primordialmente. Nesse de quinze horas que eu fiz em Londres, tanto no último que eu fiz, que tem cem horas, eles ainda falam um pouco desse comportamento do cinema, tanto que eu não disponibilizei na internet. Eu poderia. Eu poderia já ter feito isso no primeiro caso e, no segundo caso, ele estava sendo mandado para um site, na Califórnia, e voltando imediatamente para um cinema que estava a cinco metros da onde a gente estava filmando. Era muito engraçado isso, porque tinha um *delay* de dez segundos, que ele foi lá para Califórnia e voltou. Ali, bateu e voltou igual um raio, uma sombra atravessando. Uma luz outonal.

Pedro Rivera: Uma sombra...

Laura Lima: É, uma luz outonal de arquitetura, aquela que é linda para arquitetura... E tem, também, a possibilidade de fazer, já que a gente está conversando junto aqui, um paralelo entre os dois trabalhos, se a gente puder. Eu acho que o *Cinema Shadow* é um trabalho que se perde e ganha nesse fluxo da existência. Assim como o seus objetos fizeram na rua. O *Cinema Shadow* se beneficia da profusão de imagens, dentro do cinema. Eu acho que seria um paralelo nesse sentido de uma profusão, ela se dá através de uma conexão de uma ideia. Dizer "olha, isso aqui é uma ideia. Eu vou chamar isso de processo, eu vou chamar isso de arte." Mas ela se perde, ela vai se colocando no sentido dessa perda. O *Occupation* me proporcionou sair um pouco de uma redoma de artes visuais, antes de tudo, e encontrar uma série de outras pessoas, artistas, pessoas pensantes e exercitar um determinado tipo de coisa que, para mim, é fundamental porque senão eu fico me repetindo o tempo todo como artista. Eu lembro a primeira vez que encontrei a colaboradora de Londres, Vivienne Dick, uma sugestão maravilhosa do Andrew, o produtor com quem eu trabalhei em Londres. Ela foi uma das primeiras pessoas a fazer videoarte em Londres, em Nova York, daquele grupo No Wave. Foi um encontro muito bom nesse sentido. A Vivienne chegou e falou assim: "Mas afinal de contas, o que você quer?". Eu fiquei olhando para ela muda, e eu pensei assim "Fodeu, eu não sei o que eu quero.". Eu fui para o *Occupation* nesse estado, e o que eu sei é que no final ela virou para mim e eu estava um pouco em crise e falei "Que merda é essa que eu estou inventando. Eu ainda não sei bem o que é isso". Ela falou assim: "O que você está fazendo é muito misterioso, mas eu topo". (Risos) Quando ela falou assim, eu pensei "Putz, ela topa". Uma artista incrível.

Pedro Rivera: Tem uma coisa que você acabou de mencionar, essa possibilidade que foi a ocupação, da gente sair do nosso lugar, da nossa zona de conforto e se colocar no risco. Eu acho que, para mim, foi basicamente a mesma coisa que o *Occupation* representou. Sair um pouco da minha zona, sair ali do meu campo lá onde eu...

Laura Lima: Botar o chinelo...

Perdro Rivera: É, botar o chinelo e dizer "e agora?".

Laura Lima: Você ficava de chinelo e bermudão? Você não trabalha de chinelo e bermuda, trabalha?

Pedro Rivera: Não, de jeito nenhum. E foi uma agonia isso. Teve momentos ali, teve dias ali que minha cabeça ficava fervilhando "o que eu estou fazendo?". Porque é isso. "Que diabos que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Tem que terminar esse desenho, tem que terminar esse negócio numa data tal, mas, é...".

Laura Lima: E a gente chegava ali no restaurante, todo mundo com o *laptop* aberto, conversando e eu pensava "nossa, o pessoal é tão sério, né? Eles estão trabalhando... Caramba, eu acho que eu também vou sentar ali, vou abrir meu *laptop* para dar uma despistada que eu estou trabalhando também..." (Risos)

Pedro Rivera: Todo mundo, né? Trinta despistando... (Risos)

Laura Lima: É, todo mundo apavorado, né? Ou então, "Vamos relaxar!". Entre uma coisa e outra.

Pedro Rivera: Quando a gente pensa na palavra "ocupação" significa você tomar posse de um lugar, né? Eu acho que o que a Ocupação significou foi sair das nossas posses. Largar as nossas posses e enfrentar um outro lugar. E aí eu não sei se a Ocupação é uma ocupação. A Ocupação não é uma ocupação de Londres, na verdade. Eu acho que é uma ocupação de outros campos, em nós mesmos, no nosso trabalho. Eu acho que essa foi a grande diferença. Eu acho que Londres, no fundo, é uma desculpa. Londres é uma desculpa para a gente conseguir avançar numa produção. Mas mais do que avançar numa produção e no resultado, eu acho que avançar numa visão crítica do que a gente faz. Eu acho que também isso resvala para uma série de coisas, mas a grande questão foi essa: conseguir um distanciamento do nosso lugar, através de um outro lugar físico e de uma outra situação.

Laura Lima: Uma reocupação da própria linguagem.

Pedro Rivera: Que é quase como a colocação de um exercício, de um sistema no qual você tem que se virar através de um código que não é o seu código. Isso foi muito legal. E as pessoas eram incríveis, né?

Laura Lima: É verdade, tinha muita gente incrível e a galera com personalidade forte. A gente teve uns momentos difíceis como quando eles estavam tentando dar um jeitinho numa situação para a gente participar da capa do jornal...

Pedro Rivera: A gente teve essa crise por conta da publicidade do projeto. Ainda bem que acabou sendo redirecionada, mas essa crise foi muito importante para a gente. Ela determinou o que eu fiz. Porque trazia uma questão de como a gente se enxerga, e aí tem essa questão de Cidades Olímpicas, de cidades que se vendem numa escala global, de como as cidades se veem, de como as pessoas enxergam essa cidade, como essas próprias cidades se vendem. E isso detonou aquele processo que a gente passou algumas duas ou três madrugadas ali, conversando. Foi quando eu te conheci, eu disse "pô, a Laura é legal".

Laura Lima: (Riso) A Laura é legal... (Risos)

Pedro Rivera: E essas crises fizeram a gente refletir muito sobre como nosso trabalho tem que ser mostrado, que discurso a gente quer... Porque, às vezes, a gente está trabalhando e não está muito ligado na comunicação exata desse trabalho. Você produz algo e as pessoas apreendem esse algo. Mas a gente está acostumado a fazer isso nos nossos lugares, não pensamos muito nesse outro olhar, em como estamos preparando isso para esse outro. A crise na publicidade do projeto foi super importante para a Ocupação, e eu acho que é uma questão crucial até hoje. Qual o retorno da Ocupação? Qual o retorno da Ocupação para o Rio? O que se esperava da gente como produção e como essa produção, de uma certa maneira, teria um retorno para cá.

Laura Lima: É, porque a visibilidade não seria dessa publicidade só lá. Na verdade, se é o governo, é de uma escala gigantesca antes de tudo, que precisava ser mostrado. Era uma coisa grande, associada à Olimpíada que é uma coisa gigantesca também...

Pedro Rivera: E que é uma coisa que fala de visibilidade também. Total.

Laura Lima: Sim, sim, fala de cultura. Aliás, a parte Olímpica, o máximo que eu acho que pode ser associado é a produção de um filme de quinze horas que foi mais ou menos uma tarefa Olímpica...

Pedro Rivera: Ela ganhou! Tirou o último lugar, filme mais longo. (Risos) Demorou mais tempo para terminar... (Risos)

Laura Lima: Exatamente...

Pedro Rivera: (Risos) A lanterninha.

Laura Lima: O pessoal já tinha chegado e estava tomando um chopinho, né?

Pedro Rivera: O pessoal fazendo curta e você fazendo essa coisa lenta (Risos).

Laura Lima: É, "deixa a Laura lá, que ela está olhando a formiga andar". Mas, como eu estava dizendo, fazendo uma relação com a questão cultural ao redor das Olimpíadas, os gregos se deslocavam não sei para onde, ficavam três dias vendo uma peça gigante, era todo um festival, os festivais Dionisíacos, etc. Eu acho que, hoje em dia, é uma outra coisa, estruturada, mas se você olhar tem uma célula muito parecida. Essa ideia muito mais de festival. Ouvimos a intenção de que traríamos essa visão do Rio de Janeiro, ou de trazer o Rio de Janeiro como representação de cultura ou de paisagem, mas enfim conclui-se que a paisagem, na verdade, eram as pessoas, quero dizer, os próprios artistas que participavam. A única paisagem possível, nesse caso, seria imaginar que eram pessoas que trabalhavam com multicoisas, um Rio multifacetado. O Domenico faz um negócio, mas faz cine-privê, gosta de cinema, já foi assistente do Luís Zerbini, que é artista plástico. Quer dizer, surgem umas coisas assim para cada um. Você dirige o Studio-X, que faz um bando de conversa, ao mesmo tempo tem uns projetos, discute arquitetura o tempo todo e vai para o *Occupation* e participa. É, eu acho que essa paisagem seria mais as pessoas. Eu acho que todo processo foi muito monumental, até o desejo pela Ocupação como um grande projeto.

Pedro Rivera: Por isso que eu digo que a crise da publicidade foi importante. Porque isso, a reação do grupo, nós não somos estes estereótipos, e o grupo todo passou a ter um cuidado muito grande na hora de comunicar as suas ideias, porque já existe uma visão pré-condicionada a enxergar os estereótipos. E aí eu volto para as minhas arquiteturas, urbanismos, porque a gente está agora justamente ressignificando a cidade, ressignificando o que nós somos perante o planeta.

Laura Lima: Você está muito otimista, Pedro. (Risos)

Pedro Rivera: Não, Laura, a gente está. O Rio de Janeiro está numa transformação profunda.

Laura Lima: Ah, sim. Pensei que era a gente aqui. Eu, você...

Pedro Rivera: Não, não, não. Nós, o Rio de Janeiro. Nós enquanto povo carioca, cidade carioca. A cidade do Rio de Janeiro está se repensando. E ela se depara com as mesmas questões que a se gente se deparou ali como trinta artistas do *Occupation*. Como é que a gente se coloca? Que tipo de conversa a gente quer ter? Que tipo de conversa a gente não quer ter? Que tipo de lugar a gente quer ocupar? Que tipo de lugar a gente não quer ocupar? Porque é muito fácil também a gente aceitar o discurso fácil, as ideias pasteurizadas e as ideias que já estão aí colocadas e basta pegar numa prateleira e "vamos lá". É mais fácil, é mais simples, é mais cômodo. E acho que, um pouco, a gente se deparou na microescala com uma questão da macroescala.

Laura Lima: E, talvez, podemos pensar como o Rio de Janeiro lida com uma ideia monumental e quais são as justificativa para fazer essas coisas, que é um processo Olímpico. Ou, então, mesmo essa sombra da questão econômica, que parece que vai melhorando e modificando, como é que você constrói um momento sem exatamente puxar de fora um modelo comprado e redondo. Como é que a gente consegue criar um processo no qual a gente sabe que esse organismo que cria a sua própria identidade, que é a cidade, ele pode ser colocado com os problemas que tem e trabalhar essas monumentalidades de uma resposta econômica? Porque você fica achando "ah, quer dizer então que eu tenho grana? Então vou mostrar que tenho grana". Aí começa a fazer várias coisas muito mais de fachada do que realmente perceber estruturas muito mais interessantes, uma tessitura muito mais interessante. E eu estou falando isso, principalmente, imaginando um processo urbano, arquitetônico no sentido muito mais urbano.

Pedro Rivera: Eu acho que a gente tem que pensar também nas diferentes escalas, também é importante falar de macro e micro. É importante a gente pensar nas pequenas escalas, mas como é que as coisas podem ter mais potência, mais potência de troca entre as escalas, entre as diferenças, para produzir riquezas novas, resultados inesperados e...

Laura Lima: Isso é um recado também para quem patrocinou a gente. Entender como é que você pode, em uma certa escala, trabalhar artistas que vão pensar exatamente processos de relação e vão entender como é que se dão esses processos de relação de um certo lugar. Nós não fomos monumentais em Londres, não geramos capas gigantescas...

Pedro Rivera: Nós não atiramos bananas na Rainha...

[28 RR]

Pedro Rivera montando/desmontando uma das barraquinhas de ambulante que ele trouxe do Rio.
Pedro Rivera constructing/deconstructing one of the portable street-vendor tables he brought from Rio.

Laura Lima: That worked out sometimes.

Pedro Rivera: No, it didn't.

Laura Lima: Sure?

Pedro Rivera: I didn't succeed.

Laura Lima: Somewhere there's someone using your idea, someone who was watching you, quietly, and is now doing it. You never know. (Laughs)

Pedro Rivera: Perhaps. Maybe. But I think it's interesting that it didn't work. Because it comes back to architecture again. That's what I find interesting in architecture: the relationship that people establish with it and from it: how architecture makes space for socialising, for thousands of other things awel, but for socialising. A space for human relationships to happen. And the table was involved in this. It's funny because this social space, in Brixton, despite being an immigrant neighbourhood, with lots of Africans, is a cross-cultural place, is very different from ours in Brazil. So that same activity of using a public area as a commercial area of exchange happens in a completely different way. This was something I learnt. And this is totally relevant to architecture, because the changes in the project are related to the context, how the project – or the artistic act – relates to the place. We understand our contexts, notice them, observe them, understand how things work, we can intervene in them and produce other situations, alter existing situations.

Laura Lima: By using models or not, right?

Pedro Rivera: Yes, by using models or not. Doing new things we manage to understand roughly what that might produce. A good project is clear about how to produce a specific intervention in a given situation. I had a huge difficulty in creating an intervention with that object in Brixton because I only understood the context after I got to London. And when I was in London, I had the object and had to find other ways to use it, not the original one. Had I known, "Ok, I'm going to do a project for Brixton" or had I not taken the table, I would have sorted something else out. But I had the place and I had the object. And somehow I had to begin to fit them together. And to do that I really had to completely rethink the project. But that's the natural process in architecture. So it's funny because, in actual fact, it's my way of thinking, isn't it? That's how my logic is structured.

Laura Lima: Interesting, it makes complete sense. There must be many architects who don't take things so far, but simply install a copy of something in a place that they don't even notice. And I'm not just talking about electricity, which is one of the basic things, right? Or ventilation, whatever. They don't notice how things happen, how it can become a monument that means something else, not a process of interrelating but a process of imposition. It's like putting a BMW in a really poor position in a parade. Or wearing a woolly jumper when you go someplace where it's 40 degrees. That happens a lot in architecture: a model is imposed without awareness of the surroundings.

Pedro Rivera: I challenged a cart with a BMW! (Laughs)

Laura Lima: Do you think these peculiarities of yours are also part of the reason you don't see yourself as an artist? You teach, you run Studio X, you're part of a social process, making something of yourself. You're a unit making things happen and trying things out: a multi-tasker. Actually I think that was one of the criteria for choosing most of the Occupation *artists. People who dabbled in many things. You think of your work like that because, for you, working in these relative processes is inevitable, but at the same time you don't see yourself as an artist...*

Pedro Rivera: But this might also just be my rhetoric, I don't know. What interests me in architecture are the relationships - space as a field for relationships - creating a place for relationships in the city. The final project was the table set up with USB sticks of each artists' work being swapped on the streets for anything that a passer-by wanted to give...

Laura Lima: Which is also an interesting type of piracy, isn't it?

Pedro Rivera: Yes, a type of piracy!

Laura Lima: "Take this, swap that". Commerce, an exchange, a relationship is being created. Although, in this case, you could have nicked the images without telling us. That would be a much bigger piracy. But it being out on the streets, the picture loses any reference. For example, I liked giving a picture which I knew that if someone swapped for it, they wouldn't know what it was. It is just an image. That's really cool. Sometimes we need to remember that it's equally possible to produce thought in just an instant, without having to create so many connections. Obviously they're interesting, but the fundamental exercise of an image which can't even create a debate is also fantastic. My exercise was to give you a picture. But I've no idea who ended up with it, you see? It's different to when a gallery, or someone who represents your work, sells one of your pieces and makes a note of who bought it and where. It's interesting to be able to map where your work goes. In fact it's a gallery's responsibility. But not in this case. You let it go, let it get lost. I like it. I don't mind when I do exhibitions, whether in big institutions or not, and people simply turn up and take photos. I won't control it. I think in fact it's inevitable, you see?

Pedro Rivera: I think it's become a very powerful means of communications these days. Because we're talking about images and also about the internet where you can't really control the pathways, you can't control its ability to propagate, you can't control how faithful it is to the original idea, because it takes on other meanings and gets transformed. It's like Chinese whispers.

Laura Lima: Or it disintegrates. I think you allowed yourself to get lost with it in the middle of that flux in Brixton, being able to pirate or disintegrate, or not. I think it was a really interesting process. It reminds me of those architectural structures that can dissolve. Does that exist?

Pedro Rivera: Yes, ones that dissolve over time and with use, with the increase in relations around them. But you talked about that idea of art that can happen in an instant. Like in Cinema Shadow. *You don't see the whole film, you only see an excerpt.*

Laura Lima: And it doesn't matter if it's from the fifteen hour film or the hundred hour one, does it? (Laughs)

Pedro Rivera: Precisely. No-one's going to know what the whole thing is like. The only person who understands the whole process is you. (Laughs)

Laura Lima: Yes, perhaps. I really like that thing with the Cinema Shadow, *that it is something immediate, from the style point of view. When I take an image, which still hasn't been created in its own particular style, it's purely an image, you still haven't constructed an argument around it. That's also important. And I'm not talking about you being conscious of doing something, because I think that, in fact, yes, you do need to have a certain degree of consciousness. It's not a case of you being naive and thinking you're doing something: "Ah, how lovely, wonderful. It's time for art". It's not that kind of naivety. I'm talking about constructing an initial style, a poetic image, which is just an image with no intention attached to it. The* Cinema Shadow *is a bit like that because you make a film, transmit it live, regardless of whether you're filming or not, and the cinema is empty. And you're thinking "yes, power". Get it? Why? You know that it's happening with enormous power. It's cinema dealing in a really raw way with the process of transmission and behaviour in cinema itself. The fifteen hour one that I did in London, and the latest one I staged in Rio that's a hundred hours long, both deal with behaviour in cinema. Which is why I won't put it on the internet, even though I could. It was being sent to a site in California and coming straight back to a cinema five metres away from where we were filming. It was really funny because there was a 10 second delay because it was going via California. It went there, rebounded and came back like a ray, a shadow crossing over. Like light in autumn.*

Pedro Rivera: A shadow...

Laura Lima: Yes, architectural autumnal light, the kind that's beautiful for architecture. It would be possible, if we wanted to and since we're talking together here, to make a parallel between our two projects. I think Cinema Shadow *is also a work that gets lost and benefits from the flux of existence. Just as your objects did on the streets.* Cinema Shadow *gats lost and benefits from an abundance of images within cinema. I think we could draw a parallel in this sense of profusion which happens through a connection to an idea. You say "look, this is an idea. I'm going to call it a process and call it art." But it gets lost and becomes repositioned according to that loss. Above all else,* Occupation *offered me the opportunity to leave the visual arts field to some degree and meet a whole new set of people, artists, thinkers and try a certain kind of thing which, for me, is crucial because if not, I carry on repeating myself as an artist. I remember the first time that my London collaborator Vivienne Dick - a brilliant suggestion from Andrew who I was working with in London. She was one of the first people to make video-art in London, New York, from the No Wave group. It was a great encounter in this sense. Vivienne arrived and said: "What do you want?". And I stared at her, in silence, thinking "Fuck, I don't know what I want". I came to the* Occupation *like this. But all I know is that in the end Vivienne turned to me when I was having a bit of a crisis and I said "What a pile of shit this is that I'm creating! I still have no idea what it is". And she said: "What you're doing is really mysterious, but I'm on board". (Laughs) When she said that, I thought "Wow, she's on board". An incredible artist.*

Pedro Rivera: There's something you've just mentioned: the possibilities in Occupation *for us to branch, to risk ourselves. I think that this was essentially the same thing that* Occupation *meant for me. Leave my comfort zone, leave my field of work where I...*

Laura Lima: Put your sandals on...

Pedro Rivera: Right, put my sandals on and said "what now?".

Laura Lima: You wore sandals and shorts? You don't work in sandals and shorts, do you?

Pedro Rivera: No way. And it was agony. I had moments, days, when my head was exploding "what are you doing?". Because this is it. "What the hell are you doing? What are you going to do? You have to finish that design, you have to finish that deal before that date, but, it's...".

Laura Lima: And we went to that restaurant, everyone with their laptops open, talking and I thought "wow, they're all so serious, aren't they? They're working... Crikey, I think I'm going to sit there too and open my laptop and make everyone think I'm working..." (Laughs)

Pedro Rivera: Everyone, right? All thirty faking it...(Laughs)

Laura Lima: Everyone was terrified, weren't they? But then, "Let's relax!". Either one thing or the other.

Pedro Rivera: When you think of the word "occupation" it means to take possession of a place, doesn't it? I think what occupation meant was to leave the places we possess. Drop what we own and be confronted with another place. And so I don't know if the Occupation *was an 'occupation'. The* Occupation *wasn't really an occupation of London. I think it was an occupation of other areas, within us and our work. I think that was the big difference. I think that London was really an excuse. London was an excuse for us to be able to take a production forward. But as well as moving forward with a production or an end result, I think it was also to move forward in our critical view of what we do. I think it also extends to a whole load of other things, but the crux was this: to gain some distance on where we are, through being in another place physically, and in another situation.*

Laura Lima: A reoccupation of our own personal styles.

Pedro Rivera: Which is almost like being given an exercise, a system which you have to adapt to by using a code which isn't your own code. This was really great. And the people were amazing.

Laura Lima: It's true there were lots of incredible people and people with strong personalities. We had a few difficult moments, like when they were trying to sort out a situation so we would appear on the front page of a newspaper...

Pedro Rivera: We had this crisis because of the publicity for the project. Fortunately it took a different direction, but the crisis was really important for us. It made me decide what to do. Because it raised the question of how we see ourselves. It was the issue of Olympic Cities, cities which are sold on a global scale, how cities see themselves, how people see each city, and how these cities sell their image. And this process erupted from it so we spent two or three late nights talking. That's when I got to know you and said "wow, Laura's cool".

Laura Lima: (Laughs) Laura's cool... (Laughs)

Pedro Rivera: And these crises made us think a lot about how our work should be shown, what approach we want to take. Because, sometimes, you're working and you're not really thinking about exactly how that work will be communicated. You produce something and people perceive it. But we're used to making it in our own places, and we don't think much about this observer, in how we're preparing it for this 'other'. The project's publicity crisis was really important for Occupation, *and I think it's still a pertinent issue now. What return was gained from* Occupation? *What is the return for Rio? We were paid with public money and state money through the Rouanet tax-exemption Law. What else was gained? What was expected of us in production terms and how could this production bring some kind of dividend here?*

Laura Lima: Yes, because visibility would not come just from publicity over there. Actually, if it's to do with the government, then above all it needed to be realised on a huge scale. It needed to be shown. It was a big thing, beginning with its associated with the Olympics which is also something huge...

Pedro Rivera: It's also about visibility. Totally.

Laura Lima: Yes, yes, it's about culture. As for the Olympic part, the most that I think can be associated with it is is in the production of fifteen-hour long film, which is pretty much an Olympian task!

Pedro Rivera: She won! She came last, the longest film (Laughs). She took the longest to finish... (Laughs)

Laura Lima: Exactly...

Pedro Rivera: (Laughs) Bringing up the rear.

Laura Lima: Everyone had already finished and was drinking beer, weren't they?

Pedro Rivera: Everyone doing shorts and you doing this slow thing. (Laughs)

Laura Lima: Right, "leave Laura be, she's watching ants marching". But, as I was saying, in relation to the cultural question around the Olympics, the Greeks would travel to wherever and spend three days seeing a huge play, it was a whole festival, the Dionysia festivals etc. I think these days it's something else, more structured, but if you look closely, its fundamentally very similar. This idea that's much more like a festival. We heard the intention was to take a vision of Rio de Janeiro, or to take a cultural representation or landscape of Rio de Janeiro, but the conclusion was that the landscape was the people, in other words, the artists who took part. The only landscape possible in this case would be to imagine they were people who worked in multiple areas, a multifaceted Rio. Domenico is a musician but also makes "cine-privê", likes cinema and was once Luis Zerbini's assistant who is also an artist. In other words, lots of things emerge from everyone. You run Studio-X, at the same time you've got projects going, talk about architecture all the time and you take part in Occupation. *Yes, I think this landscape is more the people. I think the whole process was monumental, even the desire to make* Occupation *a big project, a special project.*

Pedro Rivera: That's why I say the crisis about the publicity was important. Because of the group's reaction. we're not those stereotypes of Rio, and the group became much more careful when it came to communicating its ideas because there was already a vision that was pre-conditioned to see stereotypes. And so I come back to my architecture and urbanism because we're finally redefining this city, redefining what we are in relation to the world.

Laura Lima: You're very optimistic, Pedro. (Laughs)

Pedro Rivera: No, Laura, we are. Rio de Janeiro is undergoing a huge transformation.

Laura Lima: Ah, right. I thought 'we' was us here. Me, you...

Pedro Rivera: No, no, no. Us, Rio de Janeiro. Us as people from Rio, the city of Rio. The city of Rio de Janeiro is reevaluating itself. And it's faced with the same questions that we faced as the thirty Occupation *artists. How do we present ourselves? What are the type of conversations we want to have? What are the ones we don't want to have? What is the kind of place we want to occupy, the ones we don't want to occupy? Because it would be very easy for us to take easy approaches, pre-conceived ideas and ideas that are already on the shelf for us to take and "let's go". It's easier, it's simpler, it's more convenient. And I think that, in some ways, what we faced on a small scale was a large-scale issue.*

Laura Lima: And perhaps we can think about how Rio de Janeiro could handle a monumental idea and what are the reason for doing these things, which is an Olympic process. Also perhaps we can tackle this recurrent economic question which seems to be always about improving and changing. How do you build on this moment without looking elsewhere for a neat, pre-existing model? How can we create a process in which we know that this organism which creates its own identity, which is the city, can be faced with its own problems and can work on these monumental tasks by responding in an economic way? Because you keep thinking "ah, so you mean to say that I've got money? Well, I'll show you I've got money". And so it begins to do things which are much more about creating a facade than really taking notice of much more interesting structures, creating a much more interesting fabric. And I'm mostly saying this imagining an urban process, architectonic in a much more urban sense.

Pedro Rivera: I think we also need to think about different scales, to talk about the macro and micro. It's also important for us to think of the small-scale, how can things have more power of contrast between scales, between differences, to produce new riches, unexpected results and...

Laura Lima: This is also a message for those that sponsored us. To understand how, on a certain scale, you can work with artists who are going to think of processes of interrelation and understand how these processes can work in a certain place. We weren't monumental in London, we didn't generate massive cover stories...

Pedro Rivera: We didn't throw bananas at the Queen...

Personagem 2 - Lino Brilhante O Cangaceiro

"Cabra macho conhecedor das 'terra movedor das rocha
e abridor das fenda. Suas canga faz os solo vira mar e nos
mar faz os solo tudo virar sertão."

Characther 2 - Lino Brilhante: The Cangaceiro

Billy goat, lord o' lands, mover
o' rocks, maker o' furrows.
Yer yokes make t'earth become
sea and int' seas all t'earth
become scrub.

Personagem 3 - Mary Poppins

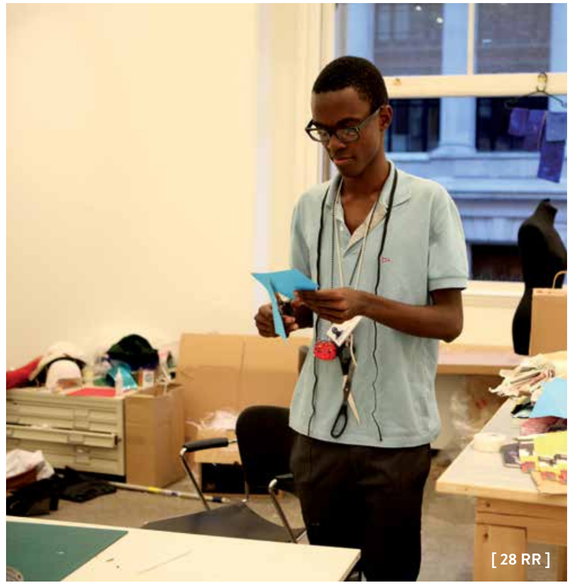
"Superencantadoramágicarainhadasfadas...
Abracadabras...
pés-de-cabras...
Um diddle diddle diddle um diddle ays...
O poder de seu guarda-chuva encantado
a permite transportar-se entre
os três mil mundos de Sapucururu
e é só recitar as palavras certas,
a rima exata...
e todo e qualquer Feitiço será realizado em... Pluft!"

Character 3 - Mary Poppins

Superspecialladymagicqueenofallthefairies...
Abracadabras...
feet-of-capras...
Um diddle diddle diddle um diddle ay
The power of her magic brolly allows her to travel between
the three thousand worlds of Sapucururu
and it's just a matter of saying the right words,
the exact rhyme...
and all or any magic spell will come true in...Whoosh!

[28 RR]

[13 EF]

ROBSON ROZZA & ERIC FULY

Cenógrafos, figurinistas e artistas visuais / *Set, costume and visual art designers*

LONDON CARNISVALLE: A SAMBA AND DRAMA FAIRYTALE

A partir da longa residência artística no Victoria and Albert Museum (em que desenvolveram oficinas, workshops e dias de estúdio aberto), Eric e Robson criaram figurinos de personagens brasileiros (Carmem Miranda, Iemanjá, Cangaceiro, Jesus) e britânicos (V de Vingança, Mary Poppins, Pearly King and Queen, Urso Paddington, Rainha Vitória) desenvolvidos através da sua longa pesquisa com materiais reciclados. Exposições e desfiles foram apresentados em vários eventos do *Rio Occupation London*, em performances que tiveram participações de artistas como Alessandra Maestrini e Luciana Bezerra, além dos próprios Eric e Robson e outros artistas de Londres.

LONDON CARNISVALLE: A SAMBA AND DRAMA FAIRYTALE

Arising from their long artistic residency at the Victoria and Albert Museum (where they established workshops and open studio days), Eric and Robson created costumes for Brazilian characters (Carmem Miranda, Iemanjá, Cangaceiro, Jesus) and British ones (V for Vendetta, Mary Poppins, Pearly King and Queen, Paddington Bear, Queen Victoria) developed from their long research into using recycled materials. Exhibitions and fashion shows were put on at various Rio Occupation London *events, with the participation of artists such as Alessandra Maestrini, Luciana Bezerra, as well as Eric and Robson themselves and other London artists.*

ARTISTA COLABORADORA / *COLLABORATIVE ARTIST*
Michelle Chong

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
Victoria and Albert Museum

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Battersea Arts Centre / Victoria and Albert Museum / Festival Finale

"Você colabora com várias pessoas e, no fundo,
o trabalho daquela pessoa tem um pouquinho de você. "

[19 JS]

"You collaborate with many people and, deep down, that person's work contains a little piece of you."

V& A FRIDAY LATE

27 de julho de 2012 / *27th July 2012*
Victoria and Albert Museum

Friday Late é uma festa que acontece na última sexta-feira de cada mês no V&A. Durante o *Occupation*, o Rio de Janeiro foi o grande homenageado do evento com os 30 artistas do projeto ocupando o V&A na noite de 27 de Julho das 18h30 às 22h.

Foi uma alternativa à abertura dos Jogos Olímpicos e os artistas cariocas aproveitaram a ocasião para criar instalações, performances, palestras e oficinas.

João Brasil e Domenico fizeram uma apresentação musical; Bernardo Stumpf, uma performance; Andrea Capella mostrou sua instalação dos bate bolas; Pedro Miranda, seu set com seus parceiros filmados; Breno Pineschi, Siri e João Sánchez ofereceram oficinas; Christiane Jatahy, Gringo Cardia e Paul Heritage ministraram uma palestra sobre a cena artística do Rio de Janeiro com Laura Lima, Gustavo Ciríaco e Bruno Vianna; Anna Azevedo, Dina Salem Levy, Eduardo Nunes, Bruno Vianna, Luciana Bezerra e Breno Pineschi tiveram seus curtas exibidos; e, no encerramento da noite, Robson Rozza e Eric Fuly mostraram seus figurinos feitos com materiais reciclados, em um desfile que se transformou em festa.

Friday Late is a party held on the last Friday of every month at the V&A. The event was held in honour of Rio de Janeiro during Occupation, *with the project's 30 artists occupying the V&A on the night of the 27th July from 6.30pm until 10pm.*

It was an alternative to the Olympic Games opening ceremony and the Rio artists made the most of the occasion creating installations, performances, talks and workshops.

João Brasil and Domenico did a musical presentation; Bernardo Stumpf, a performance; Andrea Capella showed her bate bolas *clown installation; Pedro Miranda did a set with his musical partners pre-filmed; Breno Pineschi, Siri and João Sánchez offered workshops; Christiane Jatahy, Gringo Cardia and Paul Heritage chaired a talk about the Rio de Janeiro arts scene with Laura Lima, Gustavo Ciríaco, and Bruno Vianna; short films were shown by Anna Azevedo, Dina Salem-Levy, Eduardo Nunes, Bruno Vianna, Luciana Bezerra and Breno Pineschi; and, to bring the night to a close, Robson Rozza and Eric Fuly showcased their costumes made from recycled materials in a fashion parade which turned into a party.*

I occupy!
You occupy!
He occupies!
We. Occupied.
Thirty artists of the Avant-garde.
Thirty Days.
Occupying

Thirty minutes less. Thirty works more.
Thirty Drinks down the hatch. Thirty Shots. Thirty.
Thir. Ty. Ee.

Restless thoughts of looking back. I remember.
Frenetic and anxious in looking ahead. Planning.

To go. Ahead. À frente. Go. Go. Go. VouAhead!
Rediscovering the Metropolis.

Hot. Cold. Gigantic. Like an Artist engraving eyes.
Creator getting hands dirty.
Propagator loosening the tongue.

I laughed. Laugh. Laughed a lot. till my lenses came out.

Some imitated. Others sang in strange tongues.
And others still disappeared into the throngs of the night.
Strange objects were created. Frozen, the soul. Spicy, the
dishes. Cheap, the food. Colours of Love. A man in a skirt.
Many Brazils. Exiles on Earth. A lot of Smoke.
A mouse on the street above. A man Out of It.
White Wine. Red too. Sand from the Sea.
Chaos and Moustache.

[28 RR] ROBSON ROZZA

Eu ocupo!

Tu ocupa!

Ele ocupa!

Nós. Ocupados.

Trinta Artistas da Vanguarda.

Trinta Dias.

Ocupandos

Trinta minutos a menos. Trinta trabalhos a mais.
Trinta Drink's pra dentro. Trinta Batidas.
Trinta. Trin. Ta. a.

Irrequieto pensamento de olhar pra trás. Lembro.
Frenético e ansioso ao olhar pra frente. Planejando.

Ir. À frente. Ahead. Go. Go. Go. VouAhead!
Redescobrindo a Metrópole.

Quente. Fria. Gigante. Lapidar os olhos como Artista.
Sujar as mãos enquanto criador.
Desenrolar a língua enquanto propagador.

Ri. Rir. Ri Muito. de até cair as lentes.

Uns imitavam. Outros cantavam em línguas estranhas. Ainda alguns chegavam a desaparecer no badalo da noite. Objetos estranhos eram criados. A alma congelada. Alimentos picantes. Comida barata.
Cores of Love. Um homem de saia. Muitos Brazi's. Desterra em Terra.
A lot of Smoke. Rato na rua arriba. O homem no Grau. Vinho Branco.
Tinto também. Areia do Mar. Caos and Moustache.

[28 RR] ROBSON ROZZA

“O que está em jogo não é o objeto em si, mas o que você aborda desse objeto,
o olhar que você lança sobre esse objeto. Em cidades como Rio de Janeiro, Paris, Londres...
O que não é clichê nesses lugares? O que é clichê? O clichê é a gente! O samba de roda é clichê,
Iemanjá é clichê, banana é clichê, feijoada é clichê. Tudo o que a gente tem, o que a gente gosta é
clichê, porque, na verdade, é a gente. Tem que fazer releituras porque cabe a gente descobrir novos
formatos, novas linguagens.”

“What matters is not the object in itself, but how you approach this object, the way you look at this object. In cities like Rio de Janeiro, Paris, London...what isn’t a cliché in these places? What is cliché? We are cliché! Samba is a cliché, Iemanjá is a cliché, banana is a cliché, Brazilian bean stew is a cliché. Everything we have and we like is a cliché because, in fact, it is us. We need to reinterpret because it’s up to us to find new formats and styles.”

“Comecei a duvidar do lugar de dança do meu trabalho, do lugar de performance. Comecei a duvidar se aquilo é cênico em primeira mão com o espectador. O que é isso dentro de um formato de vídeo? O que é isso dentro de uma ilustração? Essa convivência enlouquecida e intensa com gente de tudo quanto é tipo de linguagem, pensando em combinar, recombinar, refazer, destruir, juntar, eu acho que me ajuda muito a questionar um pouco qual é o lugar do meu trabalho.”

“I began to question dance’s place in my work, performance’s place. I began to question whether the work is really scenic and exclusive for the audience. How would it be in video format? What would it be within an illustration? This crazy and intense communal life with people from all types of discipline, thinking about combining, recombining, remaking, destroying, joining together, I think this really helps me to question the place of my own work.”

Bernardo Stumpf em performance no V&A Late.
Bernardo Stumpf performing at V&A Late.

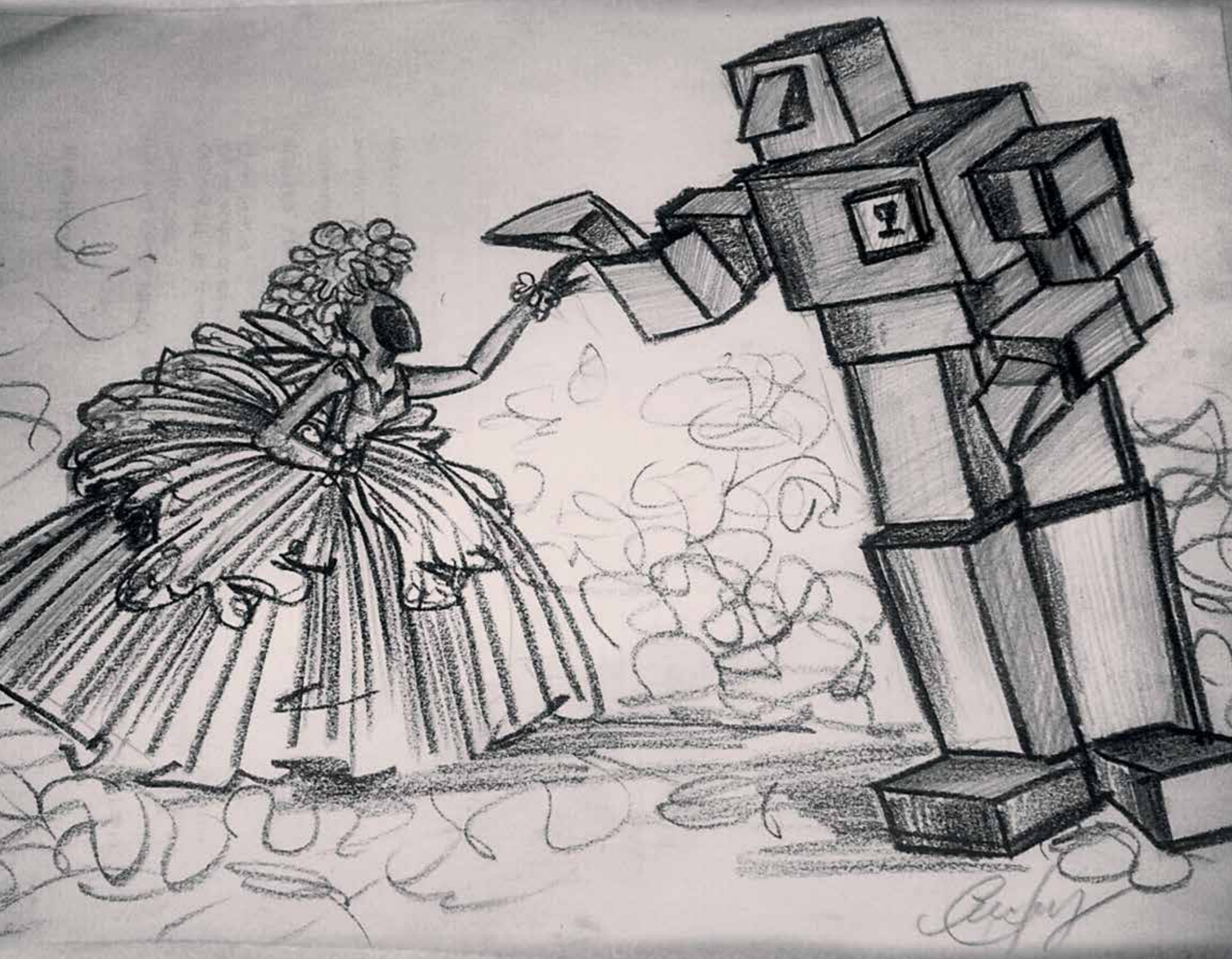

"the artist I want to be"
"o artista que eu quero ser"

"the artist I am"
"o artista que eu sou "

“os artistas com quem eu quero estar”
“the artists I want to be with”
[28 RR]

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SOMANDO FORÇAS
SECRETARIA DE CULTURA
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA
BR PETROBRAS
GOVERNO FEDERAL BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

timetempo

[08 DS]

DINA SALEM LEVY

Designer e arquiteta / *Designer and architect*

Dina Salem Levy atuou de forma ampla no *Rio Occupation London* como designer, em especial na criação e execução do espaço do festival na Biscuit Factory, da instalação *In the Comfort of Your Own Home*, dirigida por Christiane Jatahy, e da cenografia da peça *Day by Night* de Emanuel Aragão.

IMMOVABLE AIR

Immovable Air foi uma videoperformance que investigou a prática da cenografia a partir da interação entre corpo e espaço, tendo como inspiração o romance *Mal Visto Mal Dito*, de Samuel Beckett. A performance explorou a ideia de imobilidade e movimento através de uma unidade indissolúvel do corpo com a cenografia.

Dina Salem Levy undertook a broad range of design activities for Rio Occupation London, *in particular the festival space at the Biscuit Factory,* In the Comfort of Your Own Home, *directed by Christiane Jatahy, and the set design for Emanuel Aragão's play* Day by Night.

IMMOVABLE AIR

Immovable Air *was a video performance that investigated the interaction between scenography and the body - inspired by Samuel Beckett's novel* Ill Seen Ill Said. *The performance explored the idea of immobility and movement through the inseparability of the body and design.*

SOM / *SOUND*

Carolina Goradesky

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*

Festival Finale

[01 AM] ALESSANDRA MAESTRINI ; [02 AA] ANNA AZEVEDO ; [03 AC] ANDREA CAPELLA ; [04 BS] BERNARDO STUMPF ; [05 BP] BRENO PINESCHI ; [06 BV] BRUNO VIANNA ; [07 CJ] CHRISTIANE JATAHY [08 DS] DINA SALEM LEVY ; [09 DL] DOMENICO LANCELLOTTI ; [10 EG] EDDU GRAU ; [11 EN] EDUARDO NUNES ; [12 EA] EMANUEL ARAGÃO ; [13 EF] ERIC FULY ; [14 FR] FELIPE ROCHA ; [15 GC] GRINGO CARDIA [16 GC] GUSTAVO CIRÍACO ; [17 JB] JOÃO BRASIL ; [18 JP] JOÃO PENONI ; [19 JS] JOÃO SÁNCHEZ ; [20 LL] LAURA LIMA ; [21 LB] LUCIANA BEZERRA ; [22 ML] MARCELA LEVI ; [23 PC] PAULO CAMACHO [24 PM] PEDRO MIRANDA [25 PR] PEDRO RIVERA ; [26 RN] RAMON NUNES MELLO ; [27 RD] RATÃO DINIZ ; [28 RR] ROBSON ROZZA ; [29 S] SIRI ; [30 SR] STELLA RABELLO

INVADIR O CORPO DO MUNDO
ACEITAR
O
CAOS
ATUAR NO ESVAZIAMENTO
DAS CERTEZAS

NÃO COPIE E COLE
SE APROPRIE E RECRIE
A REALIDADE,
USE SEU IMAGINÁRIO
CARTA DE ALFORRIA PARA
UM PRIMEIRO ATO
NEM TODO INÍCIO É UM PRÓLOGO

poema de
[26 RN] RAMON NUNES MELLO

to invade the body of the world
to accept
the
chaos
to act in the emptying
of certainties

don't copy and paste
appropriate yourself and recreate
reality
use your imagination
emancipation papers
for a first act
not every beginning is a prologue

poem by
[26 RN] RAMON NUNES MELLO

[14 FR]

QUAIS OS LIMITES DO texto?

what are the limits of the text?

[14 FR]

original authors
live in a political way
create likewise
invade the city
invent
put everything
inside

[09 DL]

AUTORES ORIGINAIS
NÃO MAIS
VIVA DE UMA FORMA
POLÍTICA
CRIE ASSIM
INVADA A CIDADE
INVENTE
COLOQUE TUDO PARA
DENTRO

FELIPE ROCHA

Autor, ator e diretor / *Playwright, actor and director*

MAYBE IN LISBON

Misturando ficção e realidade, *Maybe in Lisbon* é um drama-documentário sobre a história do *Rio Occupation London*. Um ator brasileiro e uma atriz sueca se encontram para fazer um filme em Londres sob o pano de fundo do *Rio Ocupation London*. Eles se encantam um com o outro, mas vão descobrir que estão apaixonados pelos personagens que interpretam nesse filme e não pelas suas personas verdadeiras. Uma história de ficção (desses dois imaginativos atores) e uma história verdadeira (o projeto *Occupation*) habitam o mesmo filme explorando todas as dimensões da experiência humana num lugar longe de casa, em uma cidade ocupada por cidadãos do mundo todo, num ano de olimpíada e migrações improváveis. Um *making of* verdadeiro que explora os acasos na vida humana através de personagens fictícios.

Felipe também se apresentou como músico nos shows da banda *Brazilian Kitchen* (Battersea Arts Centre, River of Music, Southbank Centre e Festival Finale).

MAYBE IN LISBON

Mixing fiction and reality, Maybe in Lisbon *is a drama-documentary about the story of* Rio Occupation London. *A Brazilian actor and a Swedish actress meet to make a film in London against the backdrop of* Rio Occupation London. *They become attracted to each other, but come to realise that they're in love with the characters they play in the film and not with whom they really are. A work of fiction (about the two imaginative actors) and a true story (the* Occupation *project) sit side by side in the same film which explores all the dimensions of human experience in a place far from home, in a city inhabited by people from all over the world, during an Olympic year involving unlikely migrations. A true making-of film which explores chance in human life through fictitious characters.*

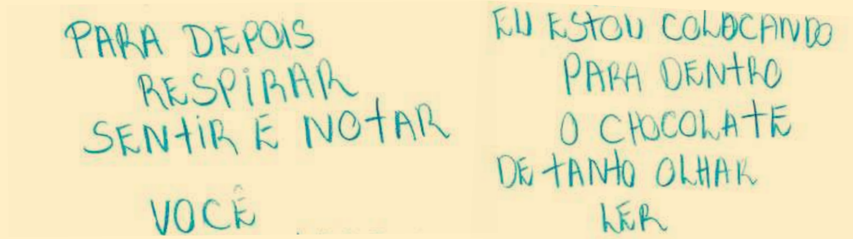
Felipe also performed as a musician with the band, Brazilian Kitchen *(shows at Battersea Arts Centre, River of Music, Southbank Centre and Finale Festival).*

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*

The Bush Theatre

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*

The Bush Theatre / Festival Finale

so that you can breathe
feel and notice

you
I am putting
inside
the chocolate
of so much looking
reading

[27 RN _ 25 PR _ 22 ML]

[11 EN _ 12 GC _ 09 DL]

[09 DL _ 16 GC _ 25 PR _ 12 EA]

[25 PR _ 14 FR _ 16 GC _ 23 PC _ 29 S]

[12 EA _ 30 SR _ 07 CJ _ 14 FR _ 23 PC _ 11 EN _ 16 GC]

[14 FR]

[14 FR _ 23 PC]

[11 EN _ 14 FR _ 23 PC]

[09 DL]

[09 DL]

[11 EN _ 23 PC _ 14 FR _ 07 CJ]

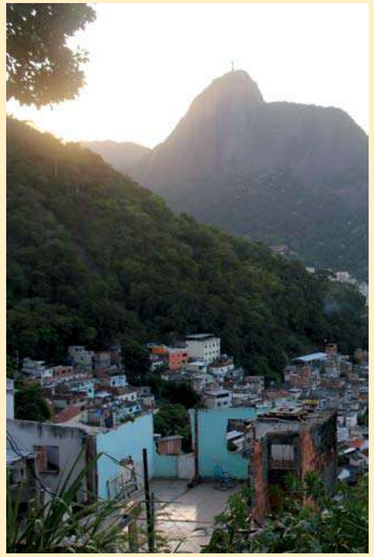
[09 DL]

[11 EN _ 12 GC _ 29 S _ 25 PR]

[27 RN _ 11 EN _ 14 FR _ 09 DL]

"O tecido da cidade não para de se destruir, de se refazer. E eu me interessei pela questão da ruína..."

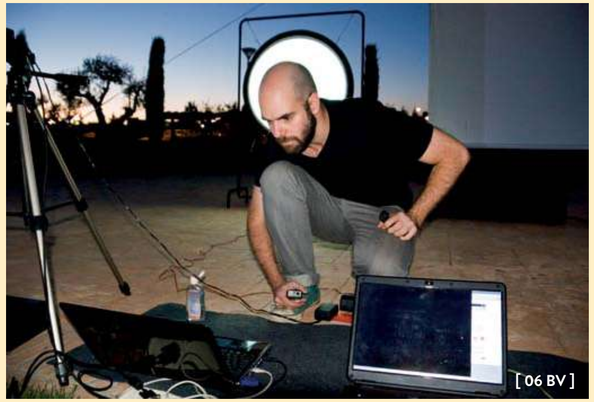

Arqueologia Olímpica: fotos de Bruno Vianna que fizeram parte de sua instalação no Festival Finale

Olympic Archeology: Bruno Vianna's photographs, part of his installation at the Festival Finale

" The fabric of the city never stops destroying itself and reinventing itself. And I became interested in the issue of ruins..."

[06 BV]

"O projeto *Rio Occupation London* é para pensar 'que história é essa que estamos construindo agora?' "

"The Rio Occupation London *project is to make us think 'what is this story that we're now making?' "*

"O circuito mais interessante foi ter cruzado com uma arqueóloga brasileira que está fazendo um laboratório de química vizinho ao Parque Olímpico... Eu estou estudando e manipulando objetos quimicamente, durante uma semana, com a Olimpíada acontecendo ao lado."

"The most interesting route we took was when we bumped into a Brazilian archaeologist who's making a chemistry laboratory near the Olympic Park... I'm studying and manipulating objects chemically, for one week, with the Olympics happening next door."

in the paper
chaotic wild
this text is not
mine or yours
this text belongs
and that's it

attack
danger rhythm
fearless of self-criticism
appropriate the labels
to destroy them

NO PAPEL
SELVAGEM CAÓTICO,
ESSE TEXTO NÃO É
SEU NEM MEU

ESSE TEXTO PERTENCE
APENAS

ATAQUE
PERIGO RITMO

SEM RECEIO DA
AUTOCRÍTICA

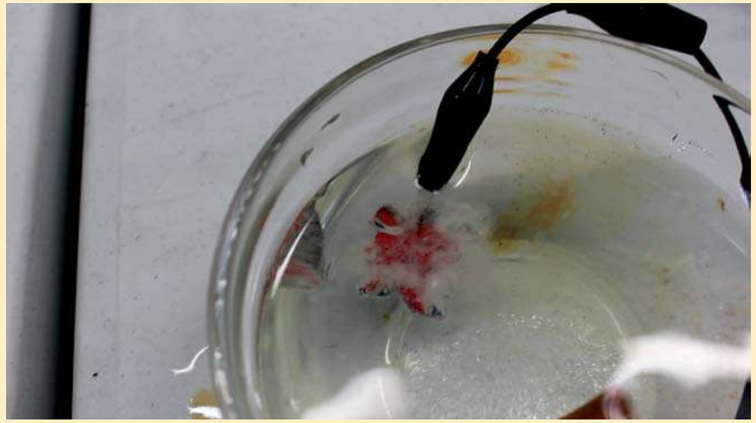
SE APROPRIE DOS RÓTULOS
PARA DESTRUÍ-LOS

plagiarist saboteur
crown your intimacy
disturb
your peers
don't let them

imprisoned
in the last century
the learning
the avant-gardes
and the tradition

manipulate the history of
strangers write ours

invent
be author inventor
the reader
must recognize your steps

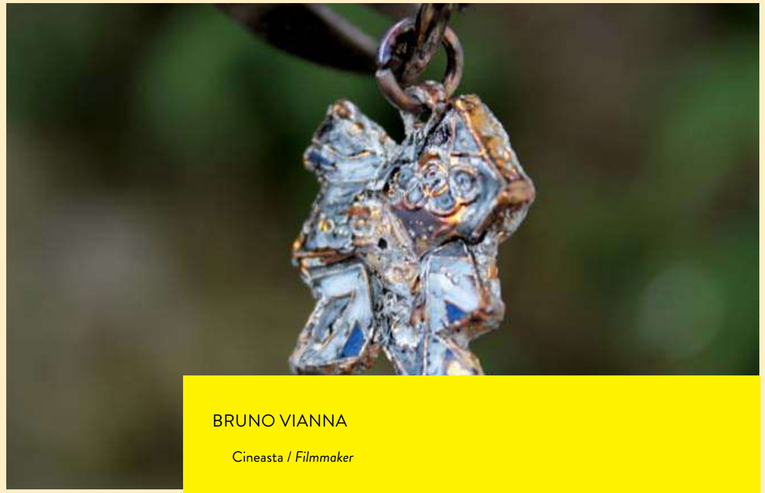

PLAGIADOR SABOTADOR
COROE SUA INTIMIDADE
PERTURBE
SEUS PARES
NÃO OS DEIXEM

PRESOS
NO SÉCULO PASSADO
O APRENDIZADO
AS VANGUARDAS
E A TRADIÇÃO

MANIPULE
A HISTÓRIA
ALHEIA ESCREVA
A NOSSA

INVENTE
SEJA AUTOR INVENTOR
O LEITOR
DEVE RECONHECER
SEUS PASSOS

BRUNO VIANNA

Cineasta / *Filmmaker*

OLYMPIC ARCHAEOLOGY: THE RUIN MACHINE

Sua instalação *Olympic Archaeology: The Ruin Machine* foi uma exposição em que o público teve acesso ao resultado de uma escavação dos jogos olímpicos de Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016 acontecida no futuro. Usando da ironia para subverter os valores da arqueologia que buscam o fetiche do objeto "único", "autêntico", "original", para impor uma lógica hierárquica entre civilizações, Bruno criou um debate entre o Rio e a Londres atuais e do futuro. Uma instalação com objetos e fotografias (produzida de forma realista, mas contextualizada no futuro) convidou o público a ter um olhar diferente para a sua relação com o passado e presente dessas duas cidades icônicas e históricas – criando um especial debate sobre as transformações urbanas e as populações afetadas pelas construções olímpicas.

OLYMPIC ARCHAEOLOGY: THE RUIN MACHINE

In his installation Olympic Archaeology: The Ruin Machine, *the public had access to the results of an archaeological dig of the London 2012 and Rio 2016 Olympic Games at some point in the future. Using irony to subvert the value archaeology places on the "unique", "authentic", "original" object or talisman to impose a hierarchical logic on different civilizations, Bruno created a debate between Rio and London today and in the future. The installation used objects and photographs (realistically produced but set in a future context) to invite the public to take a different look at their relationship with the past and present of these two iconic and historic cities – creating a special debate about urban transformations and the citizens affected by Olympic constructions.*

ARTISTA COLABORADOR / *COLLABORATIVE ARTIST*

Gary Stewart

PRODUTORA LOCAL / *LOCAL PRODUCER*

Elizabeth Lynch

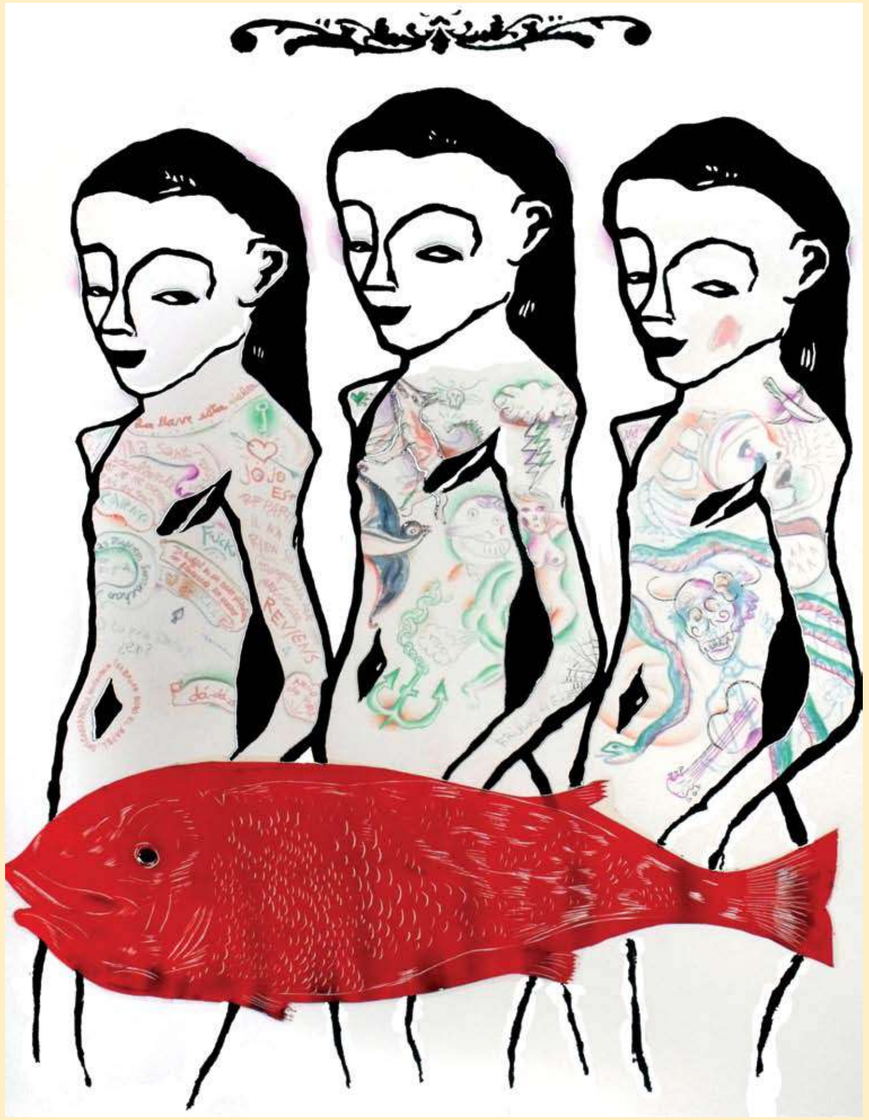
ASSISTENTE DO ARTISTA / *ARTIST ASSISTANT*

Claire Nolan

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*

The Bush Theatre / Festival Finale

[19 JS]

traversed path
it is
all in the past

future tumbles
over it

poetry rubs itself in
things
see?

CAMINHO
PERCORRIDO ESTÁ
TUDO NO PASSADO

O FUTURO SE
TROPEÇA COM
ELE

A POESIA SE ESFREGA
NAS COISAS

PERCEBE?

you can furrow writing
flow
body is text
is body

emancipate your writing
let them bad-mouth you
tomorrow
they will all be kissing your ass

only debate your
existence
in the word

read
write
like one who traverses
the reader
subvert

VOCÊ PODE ABRIR
SULCOS
NA ESCRITA

FLUXOS
CORPO É TEXTO
É CORPO

EMANCIPE SUA
ESCRITA
DEIXEM FALAR
MAL

AMANHÃ
ESTÃO TODOS LAMBENDO
SEU RABO

DISCUTA APENAS
SUA EXISTÊNCIA
NA PALAVRA

LEIA
ESCREVA
COMO QUEM
ATRAVESSA

O LEITOR
SUBVERTA

JOÃO SÁNCHEZ

Artista visual / *Visual artist*

João Sánchez criou muitas novas pinturas que apresentou depois ampliadas no Festival Finale. Além disso, participou do *Endless Poem* com Ramon Nunes Mello e ofereceu uma oficina no V&A Friday Late.

ENDLESS POEM

Baseado nos poemas criados em colaboração entre Ramon Nunes Mello e escritores do High Tide Festival Theatre, *Endless Poem* apresenta 20 painéis pintados em papel chinês, compondo ao mesmo tempo uma exposição e um cenário para a performance *Endless Poem*.

João Sánchez created many new paintings which he then enlarged and exhibited at the Festival Finale. In addition, he took part in Endless Poem *with Ramon Nunes Mello and gave a workshop at the V&A Friday Late.*

ENDLESS POEM

Based on poems written in a collaboration between Ramon Nunes Mello and writers from the High Tide Festival Theatre, Endless Poem *consists of 20 panels painted on crêpe paper, forming both an exhibition and a set for the performance of* Endless Poem.

ARTISTA COLABORADOR / *COLLABORATIVE ARTIST*

Kirsty Harris

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / HOST INSTITUTION

High Tide Festival Theatre

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*

High Tide Festival Theatre / Festival Finale

DOBRE-SE
VOCÊ SABE QUE O
PAPEL
SÓ PODE SER
DOBRADO
SETE VEZES
HUM
MODO DE
EXPERIMENTAR
OS ESPAÇOS

A LINGUAGEM
NÃO INDICA
SENTIDO
MAS POSSIBILIDADES
AS PALAVRAS
PENETRAM EM VOCÊ
OU NÃO
USE TODOS OS
GUARDANAPOS
DO CAFÉ
COM LEITE E BISCOITO DE

ESSE POEMA
NÃO TEM
FIM
É O MEIO

RAMON NUNES MELLO

Poeta / *Poet*

ENDLESS POEM

Inspirado no seu *Poema Atravessado pelo Manifesto Sampler*, *Endless Poem* foi uma performance nascida da colaboração entre Ramon Nunes Mello e os escritores publicados pela High Tide, Kenny Emson e Vickie Donoghue. Com a colaboração de Siri (sonoplastia), performance de Sean Hart, cenário de João Sánchez e direção de Rob Drummer, *Endless Poem* celebrou a poética de todas as linguages presentes no cotidiano e as intersecções culturais do Rio e de Londres.

ENDLESS POEM

Taking inspiration from his Poem Traversed by the Sampler Manifesto, Endless Poem *was a performance born out of Ramon Nunes Mello's collaboration with High Tide published writers Kenny Emson and Vickie Donohue. With the collaboration of Siri (sound artist), performance by Sean Hart, set design by João Sánchez and direction by Rob Drummer,* Endless Poem *celebrated the poetry present in all day-to-day language styles and in the cultural crossover between Rio and London.*

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*

High Tide

ARTISTAS E PRODUTORES COLABORADORES / COLLABORATIVE ARTISTS AND PRODUCERS

Sean Hart (performer) / João Sánchez / Siri / Vickie Donohue / Kenny Emson / Rob Drummer

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*

High Tide Festival Theatre / Festival Finale

POPPIES IN JULY

Uma tarde especial de leituras poéticas de uma antologia de poesias de Sylvia Plath em português e inglês. O evento celebrou o ano em que a única poeta a receber um Prêmio Pulitzer póstumo completaria 80 anos e incluiu leituras de artistas brasileiros e britânicos numa atmosfera descontraída e informal na biblioteca do BAC.

POPPIES IN JULY

A special afternoon of readings from an anthology of Sylvia Plath's poetry in Portuguese and English. Plath is the only poet to be posthumously awarded the Pulitzer Prize and the event commemorated the year she would have turned 80 with readings by Brazilian and British artists in a relaxed and informal atmosphere at the BAC's Members Library.

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*

Battersea Arts Centre

[26 RN]

Endless Poem, de Ramon Nunes Mello (performance com João Sánchez e Siri)
Endless Poem, *Ramon Nunes Mello (performance with João Sánchez and Siri)*

fold yourself
you know that paper
can only be folded
seven times
hm
way of

trying out
the spaces

language doesn't
indicate sense
but possibilities
the words
penetrate you
or not

use every napkin
from the coffee
with milk and
cornflour biscuit

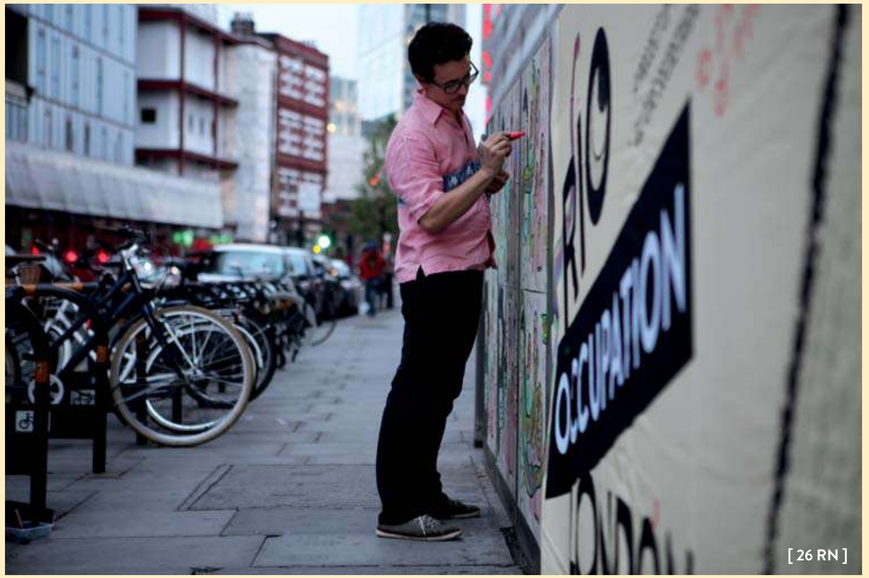
this poem has no
end
it is the medium

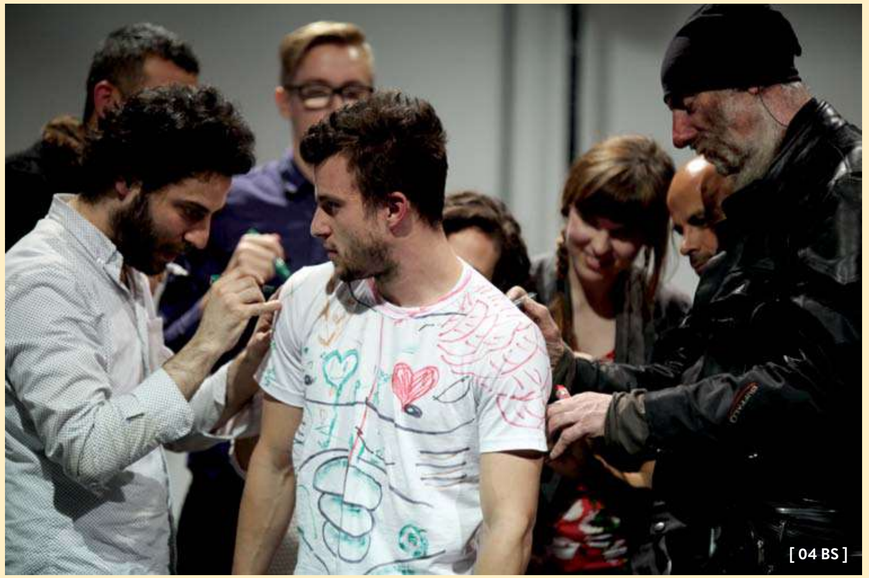

[26 RN _ 29 S]

“Existe o caráter performático de todo projeto.
Até acontecer, ele não é, mas quando acontece, ele acontece.
Ele está na retina, está na experiência, está na rede de contatos
e afetos que o projeto gera naquele momento ou que consegue
instaurar depois, como todos os outros casamentos poéticos,
sensoriais, intelectuais que uma obra produz e também por tudo
que ela envolve.”

[26 RN]

[04 BS]

“There’s a performance element to every project. It isn’t there until it happens, but when it happens, it happens. It’s in the retina, it’s in the experience, it’s in the network of contacts and feelings that are generated in that moment or that are established later, as with any other poetic, sensory or intellectual marriage that a work of art generates and also through everything that it involves.”

Esse projeto não existe se ele não for um projeto coletivo. Ele é um projeto sobre uma coletividade. E isso começou a ser, de alguma forma, a nossa teia. A gente deixou de ser trinta pessoas que estavam ali naquele momento e muitos projetos começaram a ser contagiados por outros projetos e muitos artistas começaram a ter parceiros e a circular. Isso possibilitou, inclusive, que os projetos acontecessem da maneira como eles acabaram acontecendo. E acho que muitos dos trabalhos individuais refletem isso. Você tem um circuito de colaborações e de intersecções, de contágio que eu acho que acaba se aproximando do que, pra mim, essa história pode gerar que é movimento.

[07 CJ]

This project would not exist if it weren't a collective one. It's a project about collectivity. And this, in some ways, has started to be our network. We were no longer 30 people who were there together and many projects have started to become contaminated by other ones and many artists have begun new partnerships. This has allowed the projects to happen in the way they have. And I think much of the individual work also reflects this. You have a circuit of collaborations and intersections, of contagion, which bring this story closer to what I think it can generate, and that is movement.

[07 CJ]

[17 JB]

[29 S]

[01 AM]

[14 FR]

DISTÂNCIAS OCUPADAS

O tempo parece estar condicionado ao limite de 30 dias e todas as horas que o compõem. Parece pouco e os 30 artistas que estão trabalhando no *Rio Occupation London* não param nem quando dormem. Tenho certeza que aos braços de Morfeu eles devem estar "decupando" melhor seus filmes, decidindo quais objetos devem ser incluídos ou retirados, elaborando desenhos, poemas, caixas, projeções, figurinos, corridas, visitas e músicas, entre outras ocupações mentais.

Não existem limites. A princípio, tudo requer habilidades (artísticas e de convivência) para conseguir driblar as adversidades, limites da língua, questões tecnológicas, entre outras possíveis barreiras que um projeto-evento como este requer. Os problemas acabam por ganhar soluções por vezes mais originais e os resultados de cada etapa assumem contornos olímpicos aptos a quebrar recordes onde, com certeza, o que interessa é a arte e a convivência.

Nada parece fácil, nada se revela confortante para eles. Mas os olhos brilham nos diálogos, na forma em que estão sendo recebidos por toda a equipe do BAC e da People's Palace Projects que, dentro do *bunker* cultural do Battersea Arts Centre, não medem esforços para que tudo seja da melhor forma possível e isto, com certeza, requer mais que esforço. Necessita de habilidade no trato, na condução das questões intermináveis que estão vinculadas ao dia a dia, na demanda de um grupo que agora parece muito maior que 30 e que, a partir da chegada, vão se somando com o objetivo de cruzar a imaginária linha de chegada chamada Festival Finale, mas que, obviamente, não terá fim, mas desdobramentos. Pois aí está o grande interesse e estímulo provocado pela Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, sob a regência de Adriana Rattes e sua também dedicada equipe que, desde do início, acreditaram neste projeto arriscado e importante.

Foram várias apresentações em diversos espaços da cidade. Algumas ocupações mais bem sucedidas do que outras, mas isso pouco importa. O saldo é mais do que positivo. O primeiro dia das apresentações finais, no V22, apresentou a marca de cada artista, miscigenados entre si e com um público, ainda perplexo, que procurava saber como se relacionar com aquilo que estava sendo visto.

Uma piscina com bolinhas de isopor em projeções multicoloridas, de Paulo Camacho, convidava os espectadores ao mergulho no seu *Dive In*; sandálias havaianas acopladas a sacos de areia de Marcela Levi em *(Sand) Walk With Me* era curiosa com nuances de Lygia Clark, um labirinto de projeções simultâneas unia o dia a dia do Complexo do Alemão e de Brixton pelo interessante *Alleyway*, de Eddu Grau; vitrolas, rádios, poltronas, livros ganharam sonoridades híbridas e profundamente teatrais na vibrante performance de Siri (vestido com "saia escocesa" e camiseta silkada com um feto em ultrassom e que me fez lembrar o trabalho de Vivienne Westwood).

Outros trabalhos merecem destaque como os registros das visitas artísticas de Christiane Jatahy – *In The Comfort Of Your Own Home* – também diretora artística deste *embodiment*, que junto com Gringo Cardia, conseguiu dar personalidade ao conjunto tão cheio de talentos e diversidade. Felipe Rocha mantém a sua originalidade mesmo em outros segmentos artísticos e seu curta-metragem *Maybe in Lisbon*, ganha contornos de *novelle vague* e apresenta uma atriz de mão cheia, com beleza rara em meio à labirínticas dramaturgias teatrais num roteiro delicioso – o final do filme é uma saborosa homenagem ao lounge artístico carioca no BAC, localizado no bairro de Clapham Juction um "longe-perto" do centro de Londres.

Day by Night, de Emanuel Aragão, subverte o teatro, transforma-o em outra coisa, talvez cinema, talvez filosofia, talvez literatura, mas de fato uma provocação a quem se prende à chamada ação dramática que o teatro tanto exige. Nesta peça, o espectador é convidado a participar da cena-festa roubada de um filme, por mim não visto, de Antonioni, *A Noite*. Destaque para Stella Rabello, em atuação cheia de nuances, e seu *partner* anglo-italiano canastrão. Participar das entrelinhas, descobrir a trama em meio a uma festa de cartas marcadas entre figurantes-espectadores, é bem mais do que entretenimento no espetáculo que é um prato cheio *against* a mesmice da cena carioca contemporânea.

E por falar em pratos, bem, chegamos no âmago da questão: *Brazilian Kitchen* comemora o melhor e o mais óbvio que poderia se destacar da carioquice habitual – uma musica da melhor qualidade liderada pela bela voz de Pedro Miranda, figura ímpar neste coletivo-colaboratório, munido da deliciosa "banda" que por onde passou deixou seu rastro pelos seus componentes ímpares – Domenico (Jesus como cozinha!), que veio não apenas para multiplicar as musicalidades mas dar alento às subjetividades artísticas sempre com histórias adoráveis.

A poesia de Ramon Nunes Mello, o corpo generoso de Bernardo Stumpf, o corpo camuflado de João Penoni, o contundente documentário de Bruno Vianna sobre fósseis arqueológicos atuais, a barraca de Luciana Bezerra à beira do Rio Tâmisa, o *take* mais longo da história do cinema de Laura Lima, a poética roupagem de Eric Fuly e Robson Rozza, a eficiência no trabalho munida à uma visão artística diferenciada de Dina Salem Levy, as bananas de papel cortadas à faca na intervenção urbana de Breno Pineschi, o escambo cibernético de Pedro Rivera em Brixton, o percurso fotográfico noturno de Ratão Diniz, os belos painéis de João Sánchez, tudo isso e mais: Gustavo Ciríaco, Alessandra Maestrini, Eduardo Nunes, Anna Azevedo e Andrea Capella juntam-se a todos estes talentosos nomes que não apenas estreitam laços culturais, mas apontam caminhos para este Rio que deságua no mar e chega no oceano com os ritmos de João Brasil ecoando naquela ilha que faz parte de um mundo que gira o tempo todo "para nossa alegria".

CESAR AUGUSTO

Consultor do projeto *Rio Occupation London* e curador do TEMPO_FESTIVAL

Escrito para o blog *Instantâneo* do TEMPO_FESTIVAL
www.tempofestival.com.br/instantaneo

OCCUPIED DISTANCES

Time seems to be conditioned to the 30 day limit and all the hours within them. The 30 artists who are working on Rio Occupation London *don't stop, not even when they sleep. I am certain that, in Morpheus's arms, they must be breaking down the scenes of their films, deciding wich objects to include or withdraw, creating poems, boxes, projections, costumes, runs, visits, and songs, among other mental occcupations.*

In theory there are no limits. Everything requires skill (artistic skills ones and the skills for living together) to be able to overcome adversity, language barriers, technological questions, and other possible obstacles that a project-event like this poses. The problems often gain more original solutions and the results of each stage take on record-breaking olympic attributes for arts and living together.

Nothing seems easy, and nothing is of comfort to them. But their eyes shine in their conversations, because of the way they are welcomed by the BAC and People's Palace Projects teams who, in the cultural bunker that is Battersea Arts Centre, find no effort too great to make sure everything is as good as possible. This, without doubt, requires more than just effort. It requires skill in dealing with the never-ending questions that arise from the daily routine to meet the demands of the group which now seems bigger than 30. Since their arrival, they had one purpose: to cross the imaginary finishing line called the Finale Festival, that clearly will not mark the end, only further developments. This is what has been provoked by the leadership of Adriana Rattes and her dedicated team at the Rio de Janeiro State Culture Secretariat who have believed in this daring and important project since the beginning.

There were many presentations in various venues across the city. Some occupations were more successful than others but little does that matter. The balance is more than positive. The first day of the final presentations, at V22, demonstrated the unique style of each of the artists, cross-pollinated in themselves and with a perplexed public wanting to know how to relate to what was being seen.

A polystyrene ball pool with multicoloured projections by Paulo Camacho, invited the spectators to Dive in; *havaiana sandals strapped to sand bags by Marcela Levi in* (Sand) Walk With Me *was curious with echoes of Lygia Clark, a labyrinth of simultaneous projections linked everyday life in the Complexo do Alemão favela to Brixton in the interesting* Alleyway *by Eddu Grau; record players, radios, armchairs, books assumed hybrid and deeply theatrical musicality thanks to Siri (dressed in a kilt and silk shirt with an ultrasound foetus on it which made me think of Vivienne Westwood's work).*

Other works deserve to be highlighted such as the artistic home visits documented by Christiane Jatahy – In The Comfort Of Your Own Home *– the artistic co-director of this embodiment who, alongside Gringo Cardia managed to bring such personality to this very talented and diverse group. Felipe Rocha maintains his originality, in his short film* Maybe in Lisbon, *with its nouvelle vague nuances, and presents a talented actress of rare beauty in the delicious script's labyrinthine theatricality. The end of the film is a delightful tribute to Rio's artistic lounge at BAC, in Clapham Junction – a "near-but-far" district in relation to the centre of London.*

Emanuel Aragão's Day by Night *subverts theatre and turns it into something else, perhaps cinema, perhaps philosophy, perhaps literature, but definitely a provocation for those who hold dear the so-called dramatic action that theatre demands. In this play, the audience is invited to take part in a party scene stolen from Antonioni's film* The Night. *The highlight is Stella Rabello's Anglo-Italian ham-acting partner, in a performance full of subtleties. Taking part in the performance and discovering the plot in the middle of a party of marked cards among spectator-extras is much more than entertainment. This play is a theatrical feast set against the blandness of Rio's contemporary theatre.*

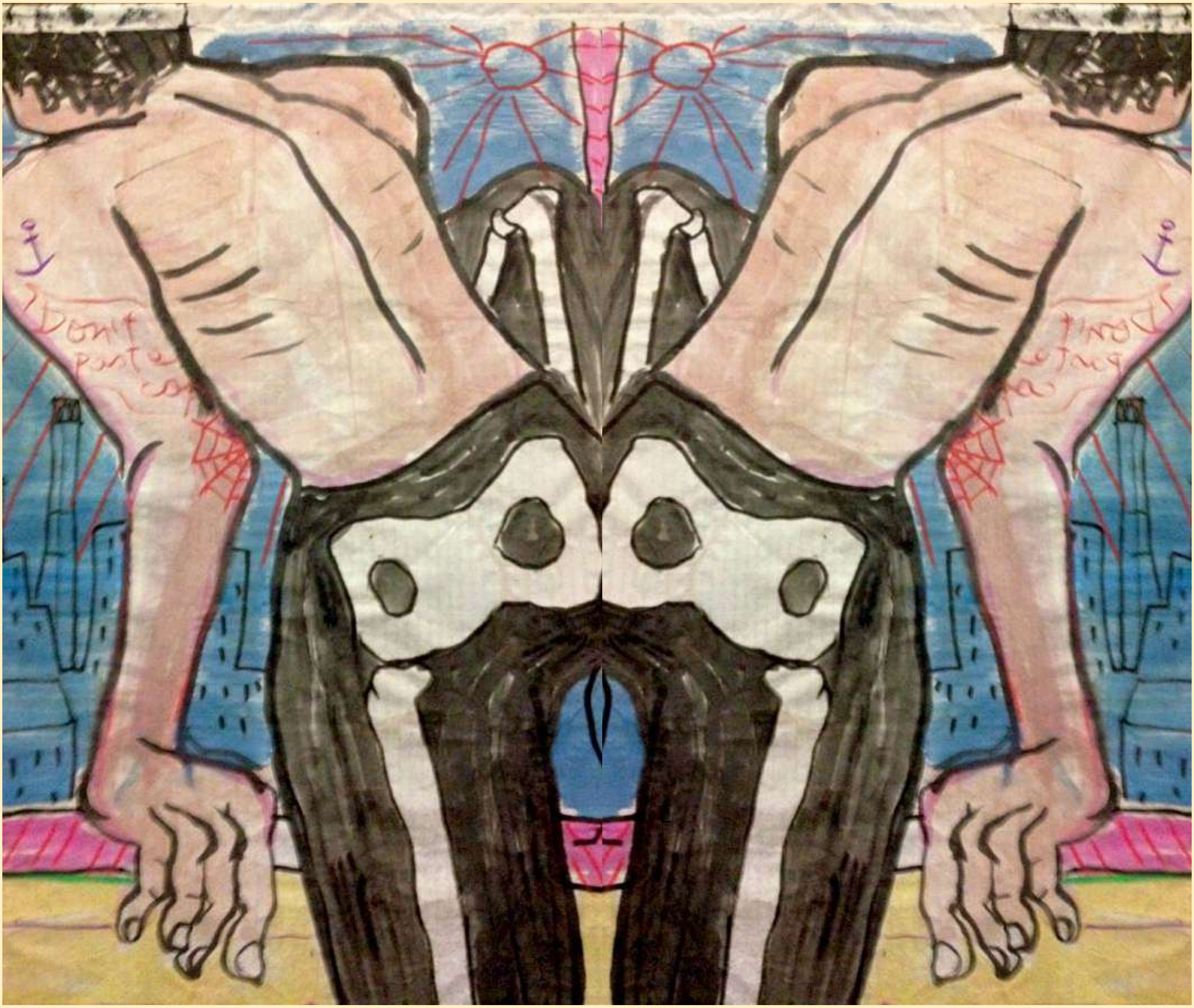
And speaking of feasts, we've come to the crux: Brazilian Kitchen *celebrates the best and the most obvious of one of Rio's usual highlights – the high quality music led led by the beautiful voice of Pedro Miranda, a singular character in this collaborative-collective, and backed by a delicious "band" which made an impression wherever it went thanks to its unique components. Domenico (Jesus, what a cook!) came not only to add to the musicality, but also to provide sustenance for the artistic subjectivities, always with charming stories.*

Ramon Nunes Mello's poetry, Bernardo Stumpf's generous body, João Penoni's camouflaged one, Bruno Vianna's scathing documentary about contemporary archaeological fossils, Luciana Bezerra's tent on the banks of the Thames, the longest take in cinematic history by Laura Lima, Eric Fuly and Robson Rozza's poetic clothing, Dina Salem Levy's work strengthened by a distinctive artistic vision, Breno Pineschi's paper bananas cut with a knife in an urban intervention, Pedro Rivera's cyber bartering in Brixton, Ratão Diniz's photographic journeys by night, João Sánchez's beautiful panels, all this and more: Gustavo Ciríaco, Alessandra Maestrini, Eduardo Nunes, Anna Azevedo and Andrea Capella are among all these talented names that don't just strengthen cultural ties but points the way for this Rio which flows into the sea and arrives at the ocean with the rhythms of João Brasil echoing on that island which is part of a world that rotates all the time "for our delight".

CESAR AUGUSTO

Project consultant, Rio Occupation London, *curator, TEMPO_FESTIVAL*

Written for TEMPO_FESTIVAL's Instantâneo *blog*
www.tempofestival.com.br/instantaneo

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SOMANDO FORÇAS
SECRETARIA DE CULTURA
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA
PETROBRAS
GOVERNO FEDERAL BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

corpobody

[01 AM] ALESSANDRA MAESTRINI ; [02 AA] ANNA AZEVEDO ; [03 AC] ANDREA CAPELLA ; [04 BS] BERNARDO STUMPF ; [05 BP] BRENO PINESCHI ; [06 BV] BRUNO VIANNA ; [07 CJ] CHRISTIANE JATAHY [08 DS] DINA SALEM LEVY ; [09 DL] DOMENICO LANCELLOTTI ; [10 EG] EDDU GRAU ; [11 EN] EDUARDO NUNES ; [12 EA] EMANUEL ARAGÃO ; [13 EF] ERIC FULY ; [14 FR] FELIPE ROCHA ; [15 GC] GRINGO CARDIA [16 GC] GUSTAVO CIRÍACO ; [17 JB] JOÃO BRASIL ; [18 JP] JOÃO PENONI ; [19 JS] JOÃO SÁNCHEZ ; [20 LL] LAURA LIMA ; [21 LB] LUCIANA BEZERRA ; [22 ML] MARCELA LEVI ; [23 PC] PAULO CAMACHO [24 PM] PEDRO MIRANDA [25 PR] PEDRO RIVERA ; [26 RN] RAMON NUNES MELLO ; [27 RD] RATÃO DINIZ ; [28 RR] ROBSON ROZZA ; [29 S] SIRI ; [30 SR] STELLA RABELLO

Imagens de *Incorpóreo* de João Penoni.
Images from Incorporeal *by João Penoni.*

“Aqui só chove. Chove, chove, chove. Eu estou tendo que me adaptar e brincar com esse lugar incrível onde estamos morando, com esses lugares surreais que têm tanta história...”

todos os desejos
num só instante
em seus olhos
movimento
aparência confusa

tempo espaço
fragmentos de
angústias alheias
aonde você entra
nessa história?

procure lugar
para o novo
manifestação
pulsante de
liberdade

atenção
não conte os
segundos
diante do espelho
desapareça

INCORPÓREO para João Penoni
[26 RN] RAMON NUNES MELLO

[18 JP]

“Our occupation is an infiltration.”

all desires
in just one instant
in your eyes
movement
confused appearance

time space
fragments of
unfamiliar anguish
where do you fit into
this story?

look for a place
for the new
manifestation
pulsating
with freedom

beware
don’t count
the seconds
in front of the mirror
disappear

INCORPOREAL for João Penoni
[26 RN] RAMON NUNES MELLO

[18 JP]

[18 JP]

[18 JP]

JOÃO PENONI

Artista visual / *Visual artist*

INCORPÓREO

Incorpóreo foi uma videoinstalação em que o corpo humano era visto se desintegrando e se misturando ao ambiente. As pinturas de luz de João, criadas a partir de várias técnicas fotográficas, mostram corpos reagindo às estruturas arquitetônicas que os circundam. Utilizando diferentes locações nos espaços em que realizou sua residência artística, João criou uma dupla sequência de imagens que são vistas simultaneamente, desafiando a nossa compreensão de como o corpo habita os ambientes em que vivemos. As imagens também podiam ser vistas em postais que o público levava consigo, como uma amostra de um lugar que um dia foi visitado por esses corpos metamorfoseados em ambiente.

INCORPOREAL

Incorporeal was a video installation in which the human body was seen disintegrating and blending into its surroundings. João's paintings, using light and various photographic techniques, show bodies reacting to the architectonic structures around them. Using different locations at the venues where he had his artistic residency, João created a double sequence of images which were seen simultaneously, challenging our understanding of how the body inhabits the environments where we live. The images were also reproduced as postcards for the public to take away with them as an example of a place that was once visited by these bodies which metamorphosed into the environment.

JOURNEY

Videoinstalação baseada no poema *Journey*, de Ramon Nunes Mello.
Com colaboração do próprio Ramon, foi filmada no Battersea Arts Centre.

JOURNEY

Video installation based on the poem Journey, *by Ramon Nunes Mello.*
With collaboration of Ramon himself, this project was filmed at Battersea Arts Centre.

PRODUTOR LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Tara Cramswick

ARTISTAS COLABORADORAS / *COLLABORATIVE ARTISTS*
Susanne Dietz / Kate Lyddon / Ramon Nunes Mello

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
V22

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Festival Finale

[18 JP]

[10 EG]

A instalação de Eddu Grau, produzida pelo Roundhouse para o Festival Finale, convidou o público a visitar becos de Londres e do Rio.
Eddu Grau's installation, produced by the Roundhouse for the Festival Finale, invited audiences to visit London's and Rio's alleyways.

"What is interesting is what no one else but me, as a Brazilian artist, can do. Because I filter things from Brazil's perspective, that's how I understand the world and where my dialogue with the world is, and not in giving the world what it expects from us."

"Como algo entra em nosso campo de visão?"

EDDU GRAU

Músico / Musician

ALLEYWAY

Em colaboração com os produtores visuais Eyes On The Wall, *Alleway* criou um beco híbrido entre Rio e Londres. Imagens ampliadas das duas cidades compuseram uma rua estreita em que o público passava como se duas dimensões equivalentes, mas distintas, se juntassem num mesmo beco.

ALLEYWAY

In collaboration with the visual producers Eyes On The Wall, Alleyway *created a hybrid passage between Rio and London. Amplified images of both cities composed a narrow street through which people walked, as though two distinct but equal dimensions met in the same alley.*

PRODUTOR LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Eyes On The Wall

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
Roundhouse

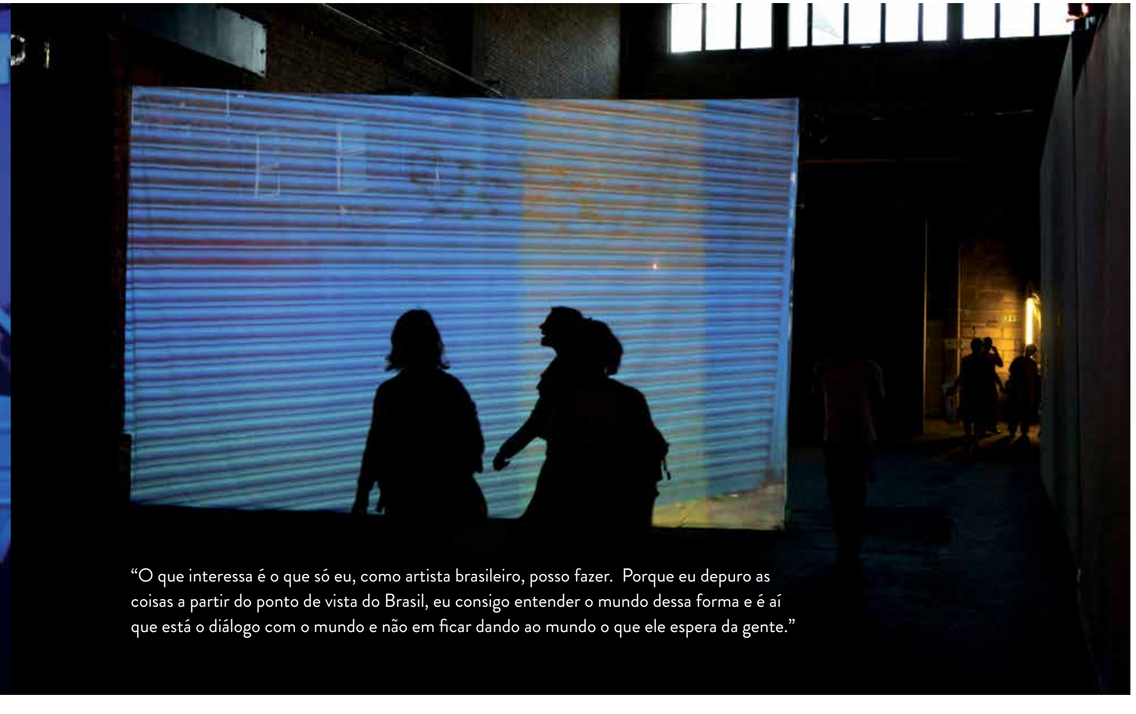
APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Festival Finale

Eddu Grau também se apresentou como músico nos shows da banda *Brazilian Kitchen* (Battersea Arts Centre, River of Music, Southbank Centre e Festival Finale).

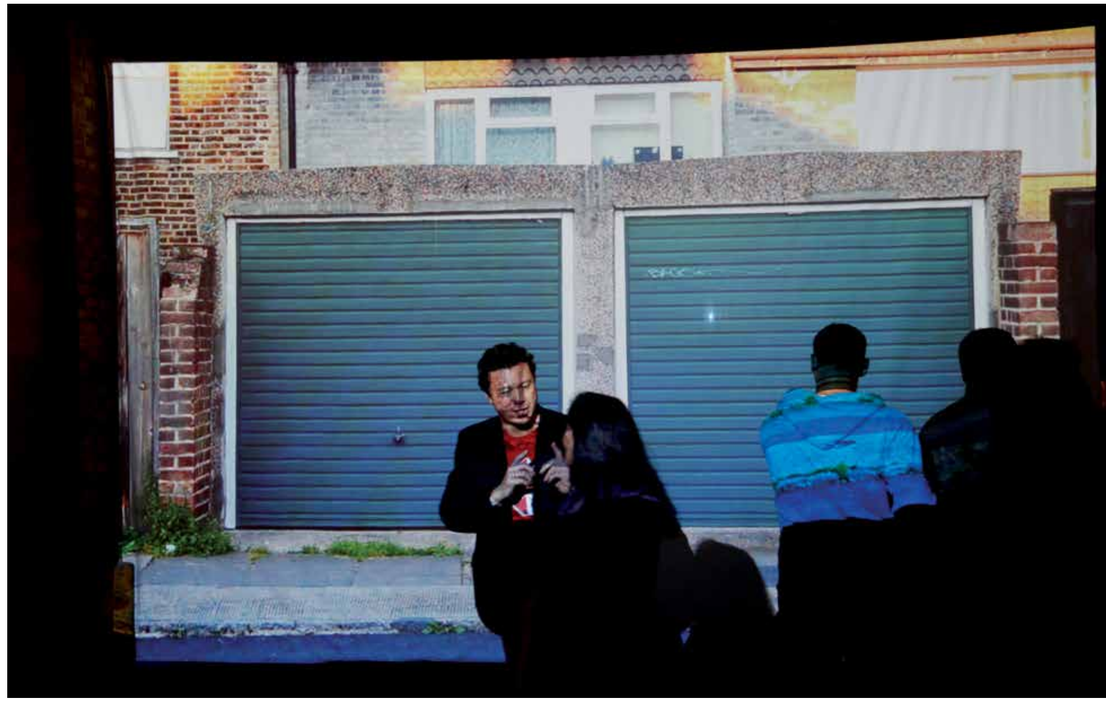
Eddu Grau also performed as a musician with the band Brazilian Kitchen *(shows at Battersea Arts Centre, River of Music, Southbank Centre and Festival Finale).*

How does something enter our field of vision?

"O que interessa é o que só eu, como artista brasileiro, posso fazer. Porque eu depuro as coisas a partir do ponto de vista do Brasil, eu consigo entender o mundo dessa forma e é aí que está o diálogo com o mundo e não em ficar dando ao mundo o que ele espera da gente."

INSTÁVEL PAISAGEM

A proposta era pensar num grupo de jovens criadores fluminenses, que produzissem seu trabalho no Rio e que topassem viver juntos e produzir coisas juntos durante 30 dias em Londres. Este grupo teria ainda que se relacionar com artistas e instituições londrinas e pensar em ações que pudessem atingir o grande público e ter caráter de experimentação simultaneamente. Era preciso contemplar linguagens diferentes, práticas artísticas diferentes e, como eu só soube depois, áreas geográficas e sociais diferentes. Tudo isso no contexto de uma Olimpíada, o maior evento midiático de calendário que se pode imaginar.

Então, era esse o desenho que se tinha. Um emaranhado de linhas de ação que iam da propaganda política à ação diplomática, delimitado por fronteiras em evidente dissolução, como linguagens artísticas, territórios geográficos e classes sociais. Este corpo artístico de ocasião passaria a habitar um espaço alternativo de criação, colaboração e internacionalização temporário e de realidade suspensa, onde teria também que representar o Rio (em sua clássica metonímia do Brasil) para inglês ver. O que, neste caso, não era metáfora.

A cena artística do Rio em 2012 era impossível de mapear ou representar num grupo tão pequeno e, então, o foco passou a ser tentar buscar artistas que pudessem carregar em suas criações algo quase indefinivelmente carioca, um conjunto de dispositivos artísticos que, combinados, remixados, recriassem no Battersea Arts Centre e nas outras instituições parceiras um microcosmo artístico carioca. Assim, o que chegou em Londres – o que voltou ainda veremos no tempo – foi um instantâneo um pouco borrado dos cruzamentos que caracterizam a produção atual. No primeiro fim de semana do Ocupação, uma mostra de trabalhos que cada um trouxe na mala tinha a função de cartão de visitas, mas acabou servindo também como ritual de paquera, encontro inicial entre criadores que no Rio dificilmente estariam juntos.

As residências artísticas de encontro intensivo foram o formato exaustivo nos anos 1990 e 2000 nas artes cênicas em todo o mundo. É um formato em crise, onde o estar junto intensivo é cada vez mais substituído pelos processos longos e intermitentes, que permitem maturação criativa. Mas há momentos em que estar junto intensamente serve a outro tipo de produção e este *Occupation*, este encontro de Rios de Janeiro no sul de Londres, tinha outro objetivo a longo prazo, maior que a criação de três dezenas de obras. O que faiscou ali no embate entre a cidade projetada e artistas tão incialmente díspares como Domenico e Luciana, Ratão e Felipe, Siri e Alessandra foi um acúmulo de discursos sobre o Rio, sobre o Brasil e sobre as artes neste inicio de século 21. Três dezenas de pessoas a quem o formato do projeto exigia ser ponte. Elas não toparam. Preferiram ser tijolo.

Do Rio, foram então para Londres, com estes artistas, alguns módulos construtivos das artes cariocas atuais, recombinados aleatoriamente pela seleção dos nomes e pelas possibilidades logísticas do projeto. Estavam lá o cavaquinho jovem da Lapa, o batuque eletrificado em estúdio, a mulher tratada como paisagem, os romances de ocasião, as bananas como decoração e armadilha de escorregão politico, a atriz de TV, a artista-galerista, o cinema que não aceitou a barreira social, o videomaker que tudo vê, o corpo-performer que carrega inscritos o subúrbio e a praia. Foram também a moda do lado avesso, o jantar comunitário, o artista arquiteto urbanista, o desenho dos muros, o teatro feito em pequenas caixas-pretas na zona sul, o musical e suas velhinhas na van, a sensualidade tratada como identidade, a bossa nova de hotel, Oiticica e Circo Voador. Numa fresta entre as paredes londrinas de tijolinho, vi passarem um repique e um olhar critico, um requebra e uma cantata, batidas eletrônicas alicerçadas na MPB e o entendimento de uma dança que é pensamento do corpo e não sua distração.

O que juntos esses artistas levaram a Londres como potência era essa instável paisagem sobreposta feita destes tijolos cozidos no Rio de 2012. Para os ingleses, um privilégio de ver além da paisagem turística que está sempre lá, congelada e confortável. Para os artistas, a experiência de vestir e desvestir a roupa alugada de artista brasileiro/carioca e escolher dela o que ainda lhe cai bem.

UNSTABLE LANDSCAPE

The proposal was to think of a group of young artists from Rio who produce their work in Rio and would agree to live together and produce stuff together for 30 days in London. This group would also have to establish relationships with London artists and institutions and think about actions aimed at a wide audience and yet have an experimental quality. It was necessary to consider different languages, different artistic practices, and, something I only found out later, different geographical and social environments. All this in the context of the Olympics, the biggest scheduled media event that can be imagined.

So this was the design that we had. A tangled web of lines of action ranging from political propaganda to diplomatic act, established within dissolving boundaries, such as artistic languages, geographical territories, and social classes. This group of artists, brought together for this unique moment, would inhabit an alternative space for creation, collaboration, temporary internationalisation and suspended reality, where Rio (in its classical metonymy of Brazil) would be represented for the English people.

The art scene in Rio in 2012 was impossible to map or represent in such a small group, and so the focus became trying to find artists who could convey through their creations something almost indefinably from Rio, a set of artistic devices that combined, remixed, could recreate an artistic microcosm of Rio at the Battersea Arts Centre and at the other partner institutions. So, what arrived in London – what came back we'll find out in time – was a slightly blurred snapshot of the crossovers that characterize Rio's current production. On the first weekend of Occupation, a sample of the work that each artist had brought in their luggage worked as a flirting ritual, an initial encounter between creators who would be difficult to see working together in Rio.

Artistic residencies with intensive encounters were used exhaustively as a format in the 90s and the first decade of the 21st century in performing arts worldwide. This is a format in crisis, where being together intensively is increasingly being replaced by long and intermittent processes which allow creative maturation. But there are times when being together intensively serves another type of production and this Occupation, this encounter of Rios de Janeiro in south London had another long-term goal, bigger than the creation of three dozen works. What was sparked off there in the clash between the city designed by artists as initially diverse as Domenico and Luciana, Ratão and Felipe, Siri and Alessandra, was a buildup of dialogues about Rio, about Brazil and about the arts at the beginning of the 21st century. Three dozen people who were required to act as bridges by the project format. They decided against it. They preferred to be bricks.

What went from Rio to London with these artists were some constructive modules of Rio art, reorganised randomly by the selection of names and what was logistically possible for the project. There were the young bohemians from Lapa, the mechanized drums, the woman treated like a landscape, novels of chance, decorative bananas used to cause a political slip-up, the TV actress, the artist-come-gallery owner, the cinema that did not accept social barriers, the video maker who sees everything, the performer's body carrying both the suburbs and the beach. There was also the other side of fashion, the community dinner, the urbanist architect artist, wall drawings, the theatre made in small black boxes in Rio's south zone, the musical and its old ladies who arrived by van, sensuality treated as identity, hotel bossa nova, Oiticica and Circo Voador. In a gap between London's brick walls, passed the beat of a samba drum and a critical gaze, a seductive swing of the hips and a cantata, electronic beats grounded in MPB and the understanding of a dance which is body thinking and not simply entertainment.

What these artists took to London together in potent measure was this unstable superimposed landscape made up of bricks baked in the kiln of Rio in 2012. For the British, it was a privilege to see beyond the tourist landscape that is always there, frozen and comfortable. For the artists, it was the experience of trying on different and borrowed Brazilian/Rio artist outfits and choosing the one that suited them best.

NAYSE LÓPEZ

Consultora do *Rio Occupation London* e diretora do Festival Panorama
Consultant, Rio Occupation London *and director, Panorama Festival*

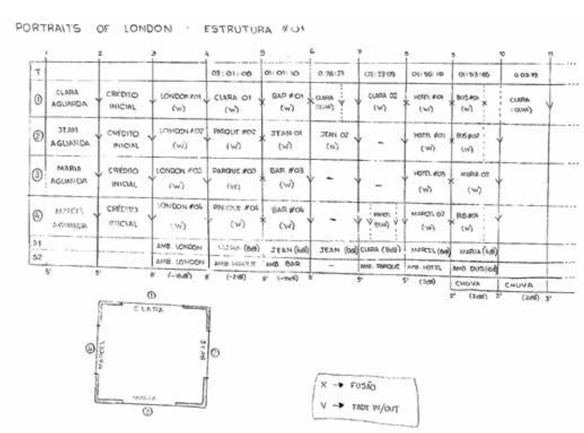

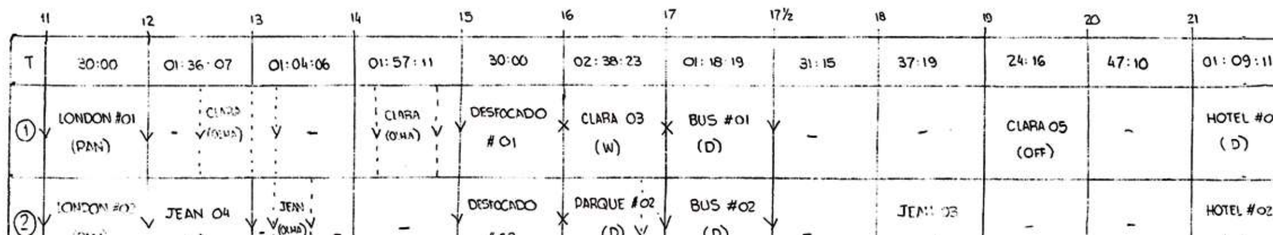
Quatro personagens criados e filmados por Eduardo Nunes em quatro locações londrinas.
Four characters created and filmed in four London locations by Eduaro Nunes.

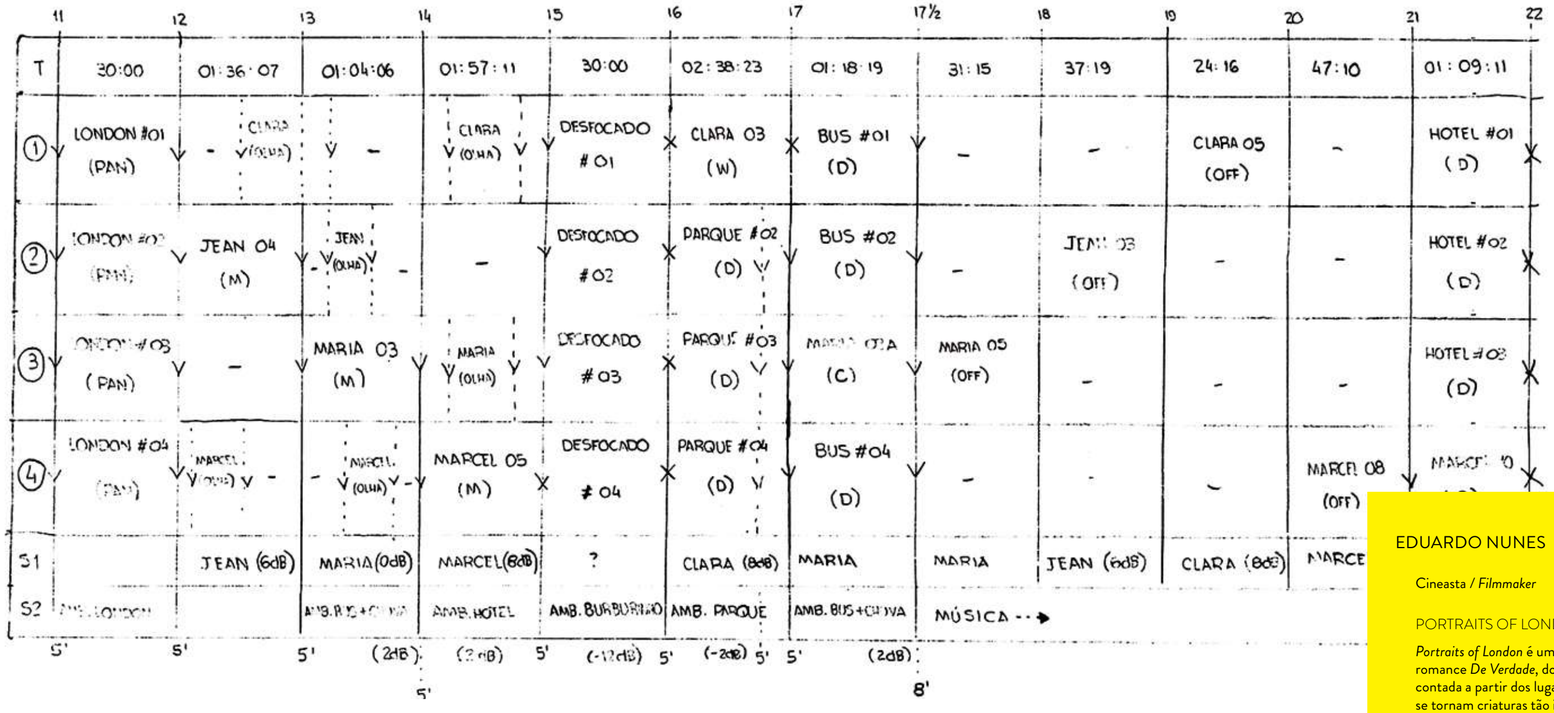

PORTRAITS OF LONDON - ESTRUTURA #02

O QUE PRODUZIR?

O convite para participar de um projeto coletivo me assusta. Tenho dificuldades em realizar algo criativo onde esta ideia seja compartilhada e ainda possa sofrer interferências. Não se trata de preservar uma autoria própria do projeto, é apenas a incapacidade de criar coletivamente.

As condições de produção limitadas pelas próprias características de todo o projeto Ocupação ajudavam a criar paredes (orçamento, tempo, espaço de apresentação, etc.) que estimulavam a própria criação. Se você cria limites, você diminui o número de elementos que podem compor uma obra e assim fica mais fácil "pensar sobre poucos elementos".

Na época, estava lendo um livro do escritor húngaro Sándor Márai, *De Verdade*, sobre o relacionamento entre quatro personagens (dois homens e duas mulheres) do ponto vista de cada um destes personagens, que contam a sua história para um interlocutor imaginário (no caso do livro, o próprio leitor), num tom íntimo de confissão. O leitor monta a sua própria história encaixando cada um dos depoimentos. Formalmente, não se trata de uma estrutura muito original, mas como eu estava muito próximo do universo destes personagens, apresentei como sugestão para o trabalho uma livre adaptação deste livro.

Quando apresentei a ideia de um filme contado através do ponto vista de quatro personagens, Paulo Camacho sugeriu que o filme poderia ter diferentes telas: uma para cada personagem. Esta foi a primeira pista de que o "filme" poderia se transformar numa "instalação", pois era coerente com a proposta do livro (onde as falas dos personagem tem um tom confessional e isolado dos outros depoimentos) que cada um tivesse a sua própria tela, seu próprio espaço. Aceitando isso, determina-se o espaço físico da apresentação do trabalho (uma sala com quatro projeções simultâneas) e as características de produção da filmagem: quatro atores, cada um em uma locação. Foi com estes elementos que cheguei em Londres: a referência do livro de Márai como base dramática; a necessidade de quatro atores e quatro locações; e a apresentação do "filme" numa sala com quatro telas simultâneas.

Minha parceria em Londres para a realização do projeto era a produtora B3 Media de Marc Boothe. Para conduzir a produção deste projeto, Marc designou Shazad Khalid, um jovem e eficiente produtor. Nossa relação inicial era conduzida pelos bons modos ingleses, que servem muito bem para conduzir com eficiência uma relação de inicial desconfiança mútua. Ainda não sei qual era opinião inicial de Shazad sobre mim ou meu trabalho e mesmo o quanto ele estava informado sobre tudo. De minha parte, gostaria de incomodar o mínimo possível: filmar com rapidez e editar sozinho. Tudo isso "justificado" pela minha dificuldade em compartilhar meus próprios projetos. Nossas reuniões tendiam a ser bem objetivas, o que me levava a acreditar que Shazad pensava e desejava o mesmo do que eu: ou seja, vamos fazer o melhor que podemos, mas vamos acabar logo com isso.

Mas, um dia, voltando de uma visita à locação de Crystal Palace Park, pegamos um grande engarrafamento (de quase duas horas) e ficamos ali, sentados no segundo andar do ônibus, um ao lado do outro. Aos poucos, começamos uma conversa que, pela primeira vez, ia além de nossos planos de filmagem. Shazad começou a contar histórias sobre a sua família no Pasquistão, etc. Naquele dia, iniciou uma cumplicidade, nunca declarada, de ambas as partes. Shazad tonou-se um fiel escudeiro, indo além de um trabalho rotineiro de produtor e eu, aos poucos, fui descobrindo uma grande potencialidade no projeto e dividia este entusiasmo com Shazad e o restante da equipe: Jerome Redfarn (fotógrafo), Nazmul Hoque (assistente de câmera), Gary Stewart (técnico de som) e Trevor Mathison (assistente de som). Percebi que não estávamos apenas fazendo um filme onde cada personagem tinha a "sua própria tela", mas havia ali a possibilidade de múltiplos usos de um cinema de quatro telas, onde cada tela (e som correspondente) poderia ser um complemento da outra, ou mesmo o oposto, ou um comentário, ou qualquer outra coisa. Surgiu para mim uma outra (e estimulante) forma de pensar cinema. Trabalhar com quatro telas simultâneas e com quatro fontes sonoras independentes (tudo isso numa sala escura) era um grande estímulo para repensar o "contar uma história" por meio de sons e imagens. Enfim, quanto à estrutura narrativa, eu estava seguro, restava agora desenvolver a dramaturgia.

A base do livro de Márai servia apenas para organizar as ideias e dar munição aos atores. Foi fundamental a ajuda de Emanuel Aragão e Stella Rabello na escolha deste elenco, pois criamos um processo onde os atores tornavam-se participantes ativos de toda a dramaturgia.

O elenco escolhido, dizem, era "a cara de Londres": uma de Portugal, outra da Argentina e os outros de Hong Kong e de origem jamaicana. Mas todos bem "londrinos". Fizemos três reuniões antes das filmagens, pois o elenco jamais contracenaria junto e era preciso que dividissem os mesmos sentimentos em relação aos personagens e sua linha dramática. Naqueles encontros, estabelecemos algumas características de cada um deles, as relações e uma tênue linha de desenvolvimento de acontecimentos. Todo o resto seria improvisado pelos atores no momento da filmagem. Era impressionante não só o grande profissionalismo de cada um deles, mas a forma como foram se envolvendo com o projeto e com seus próprios personagens. Era mesmo comovente. Quando filmávamos, a orientação principal era para que nunca "saíssem de seus personagens" enquanto a câmera estava ligada. Surgia, então, a oportunidade da Stella fazer perguntas que conduzissem os personagens para determinadas reações, que - de antemão sabíamos - uniria a história dos quatro.

Nos dias em que apresentamos o "filme" no Festival Finale, tive algumas felizes surpresas: uma delas foi perceber o entusiasmo e a felicidade de Shazad em ter feito este filme. Ele ficou todo o tempo ao lado da porta de nosso cineminha, convidando pessoas para entrar; depois, o efeito das quatro telas me surpreendeu, porque não havíamos feito nenhum teste completo antes; e o mais fascinante, muitas pessoas perguntavam há quantos anos eu morava em Londres, e como havia conseguido "captar a atmosfera londrina dos personagens". Não sei responder, pois estava em Londres há apenas algumas semanas, mas talvez a única resposta possível seja a colaboração de todos envolvidos no projeto como coautores. Justo aquele que era o meu maior temor.

EDUARDO NUNES

Cineasta / *Filmmaker*

PORTRAITS OF LONDON

Portraits of London é um filme curta metragem (25 minutos) baseado livremente no romance *De Verdade*, do húngaro Sándor Márai: quatro personagens têm sua história contada a partir dos lugares que frequentam em Londres. Nessa narrativa, os lugares se tornam criaturas tão importantes quanto os personagens humanos e suas vidas se confundem com as características desses lugares. Usando um processo criativo similar ao do diretor Mike Leigh, *Portraits of London* investiga a relação dos habitantes de Londres com locações da cidade, enquanto conta a história dos personagens que viveram um "quadrângulo" amoroso. Exibido simultaneamente em quatro telas que formam as paredes de uma sala de estar, o espectador conversa simultaneamente com os quatro personagens através de quatro " janelas" para as locações de Londres, de onde eles confessam suas histórias.

PORTRAITS OF LONDON

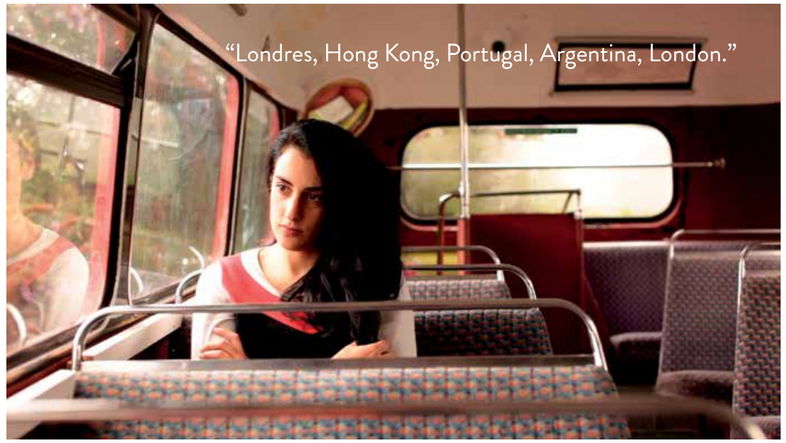
Portraits of London is a short film (25 minutes) freely based on the novel, Portraits of a Marriage *by the Hungarian writer Sándor Márai: the story of four characters is told through the places in London they frequent. In this narrative, the places become as important as the human characters, whose lives become confused with the characteristics of the places. Using a similar creative process to that of the director Mike Leigh,* Portraits of London, *investigates the relationship between Londoners and places in the city, while telling the story of the characters involved in a love "quadrangle". Shown simultaneously on four screens which make up the walls of a living room, the viewer engages simultaneously with the four characters through four "windows" onto the different London locations where they confess their stories.*

ARTISTA-PRODUTOR LOCAL / *LOCAL ARTIST-PRODUCER*
Marc Boothe

ASSISTENTE DO ARTISTA / *ARTIST ASSISTANT*
Shazad Khalid

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
B3 Media

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Festival Finale

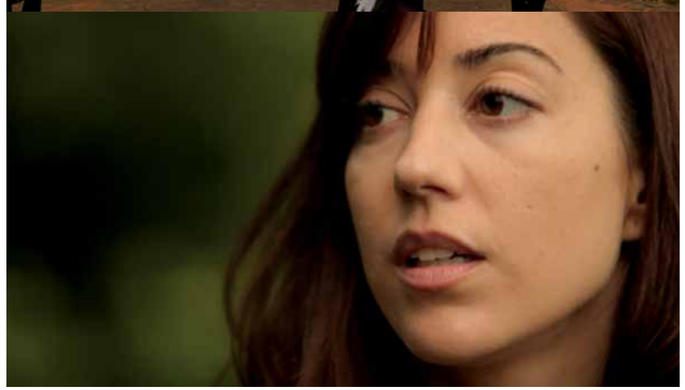

“Uma história, um interlocutor imaginário.”

A story, a imaginary interlocutor.

WHAT TO PRODUCE?

The invitation to take part in a collective project scared me. I find it difficult to do something creative when the idea is shared and could be interfered with. It's not about protecting my authorship of the project, it's simply my inability to create collectively.

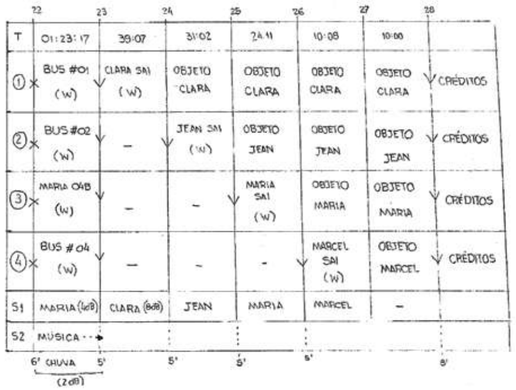
The fact that production conditions were limited by the nature of the whole Occupation *project helped create boundaries (budget, time, performance space, etc.) which stimulated the creation itself. If you create limits, you reduce the number of elements that could be included in the work, and so it's easier "to think about few elements".*

At the time, I was reading a book by the Hungarian writer Sándor Márai, Portraits of a Marriage, *which is about the relationship between four characters (two men and two women). It's written from the point of view of each character who tell their story to an interlocutor (in this case, the reader), in an intimate, confessional tone. The reader constructs his own story from each version of events. In terms of form, it's not an incredibly original structure, but since I was drawn into the world of these characters, I suggested creating a free adaptation of this book.*

When I presented my idea of a film told from four characters' points of view, Paulo Camacho suggested that the film could have different screens: one for each character. This was the first hint that the "film" might turn into an "installation", because it fitted with the book's premise (where the characters' words have a confessional tone, told in isolation from the other versions) that each one should have their own screen and space. Having accepted this, the physical space where the work would be presented was defined (a room with four simultaneous projections) and the nature of the film's production: four actors, each in a different location. So I arrived in London with these elements: Márai's book as a reference for the dramatic basis, the need for four actors and four locations, and "film's" screening in a room with four simultaneous screens.

My London partner was Marc Boothe's production company, B3 Media. Marc assigned a young, efficient producer called Shazad Khalid to be responsible for the project. At first, we related to each other using the known English good manners, which are very apt for conducting an efficient relationship of initial mutual distrust. I still don't know what Shazad's first impressions were of me or my work, and even how well informed he was about everything. Personally, I like the minimal possible fuss: I film quickly and edit alone. This is my "defence" in finding it difficult to share my own projects. Our meetings tended to be very objective, which made me believe that Shazad thought and wanted the same as me: i.e., let's do our best and get it done as soon as possible.

PORTRAITS OF LONDON - ESTRUTURA #03

But one day, when we were returning from a location visit in Crystal Palace Park, we got stuck in heavy traffic (for almost two hours) and there we were, sitting next to each other, on the top deck of the bus. Gradually, for the first time, we started a conversation about more than just our filming plans. Shazad began telling me stories about his family in Pakistan, etc. That day was the start of an undeclared complicity between us. Shazad became a faithful squire, going above and beyond routine production work, and I began discovering great potential in the project which I shared enthusiastically with Shazad and the rest of the team: Jerome Redfarn (photographer), Nazmul Hoque (camera assistant), Gary Stewart (sound technician) and Trevor Mathison (sound assistant). I realised we weren't just making a film where each character had "their own screen", but it was also possible to use a four-screen cinema in multiple ways, with each screen (and corresponding sound) able to be a complement for another, or a foil, or a commentary, or whatever. It gave rise to a different (and stimulating) way of thinking about cinema for me. To work with four screens simultaneously and with four independent audio sources (all in a dark room) was a great stimulus to rethink how to "tell a story" through sound and images. So, I felt sure about the narrative structure. All that remained was to develop the script.

Márai's book would only serve as a basis for organising ideas and giving the actors tools. Emanuel Aragão and Stella Rabello's help in choosing the cast was vital, because we created a process where the actors became active participants in the scriptwriting.

I was told the cast was "typical of London": one from Portugal, another from Argentina, another from Hong Konk, and a Jamaican descendent. But all of them were "Londoners". We had three meetings before filming, because they would never play scenes together, and they should share the same feelings about the characters and their dramatic arc. In those meetings we established some character traits for each of them, the relationships, and a loose outline for how events would unfold. All the rest would be improvised by the actors during filming. Not only was I impressed by their great professionalism but also the way they became involved in the project and their own characters. It was genuinely moving. When we filmed, the main guidance was that they should never "come out of character" while the camera was rolling. This allowed Stella to ask them questions which would steer the characters towards specific reactions, which – we knew beforehand – would unite the four's story.

On the days we showed the "film" at the Festival Finale there were some pleasant surprises: one was seeing Shazad's enthusiasm and happiness at having made this film. He stayed by our little cinema's entrance the whole time inviting people to come in; also, the effect of the four screens surprised me because we didn't run a complete test beforehand; and, the most fascinating thing, so many people asked me how many years I had lived in London and how I'd managed to "capture the London atmosphere of the characters". I don't know how to answer that because I'd only been in London a few weeks, but perhaps the only possible answer is the collaboration of all those involved in the project as coauthors. The very thing that had been my biggest fear.

[11 EN] EDUARDO NUNES

instabilidade da praia sob os pés

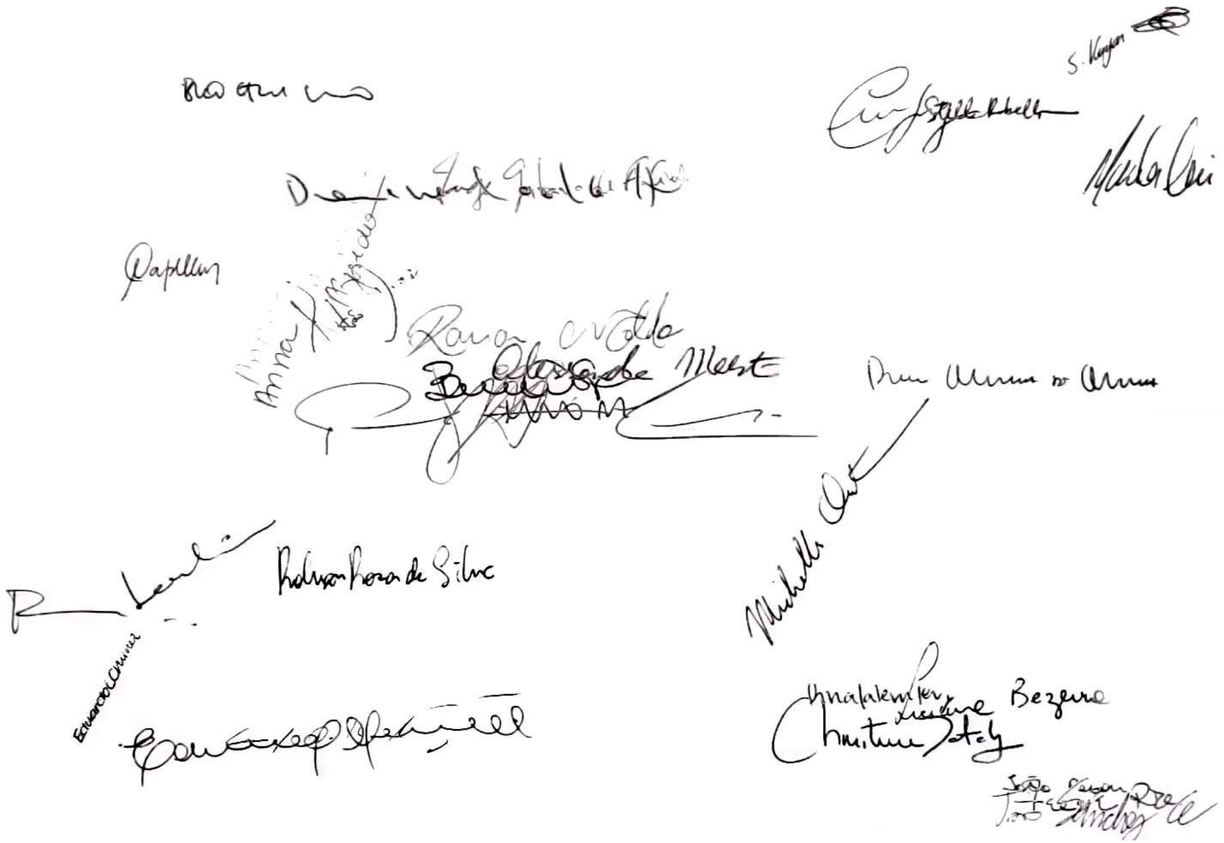

underfoot instability of the beach

assinatura instável e oscilante

Quando você sai do Brasil, todas as coisas que são parte da sua vida ficam. Você tem uma total abertura, disponibilidade e tempo. Não tem cachorro, não tem marido, não tem mulher, não tem filho. Então, você, de fato, está residindo para isso.

When you leave Brazil, all the things that are part of your life stay behind. You are totally open, available and you have time. You don't have a dog, or a husband, or a wife, or children. So you are in residence for that very reason.

[07 CJ]

unstable and oscillating signature

MARCELA LEVI

Performer e coreógrafa / *Performer and choreographer*

(SAND) WALK WITH ME

Com cerca de 30 quilos de areia da praia de Copacabana, Marcela criou sandálias com sacos de areia nas solas (aproximadamente 1 quilo por sandália) para que o público pudesse, ao calçá-las, explorar os ambientes com a instabilidade da praia sob seus pés. Na temporada Olímpica, em que o trânsito, aeroportos, retirada de tickets e procedimentos de segurança contrastam com a necessidade absoluta de pontualidade e (impossível) sucesso de todos os atletas, este objeto de arte interativa celebrou os atrasos e também as chegadas que não ocorreram.

(SAND) WALK WITH ME

With about 30 kilos of sand from Copacabana beach, Marcela created sandals with sandbags soles (a kilo of sand for each sandal) so that the public could explore environments feeling the instability of the beach under their feet. In the Olympic season, when traffic, airports chaos, ticket withdrawal, and safety procedures contrast with the absolute necessity of punctuality and the (impossible) success of all athletes, this interactive art object celebrated delays and also the arrivals that never occurred.

PRODUTOR LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Simone Kenyon

ARTISTAS COLABORADORAS / *COLLABORATIVE ARTISTS*
Gustavo Ciríaco / Lucia Rosso / Pedro Rivera

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
V&A Friday Late (ação de guerrilha no metrô) *(guerrilla action in the subway) / Festival Finale*

FIRMA

Firma é uma animação contendo as assinaturas de todos os artistas do *Rio Occupation London*. Assim como o objeto não pode ser firmado por uma assinatura, a assinatura também é algo instável e oscilante. Nesta videoinstalação, 30 nomes e 30 assinaturas (e estados emocionais) foram montados numa pilha de papel, formando constelações temporárias.

FIRM

Firm is an animation containing the signatures of all Rio Occupation London *artists. An object cannot be marked by a signature for both the signature and the object are something unstable and oscillating. In this video installation, 30 names and 30 signatures (as well as emotional states) were assembled in a stack of paper, forming temporary constellations.*

PRODUTOR LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Simone Kenyon

ARTISTAS COLABORADORES / *COLLABORATIVE ARTISTS*
Michelle Outram / Laura Erber / Lucia Russo /
todos os artistas do (artists of all) Rio Occupation London

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Festival Finale

[04 BS]

“Eu estou trabalhando com o imaginário de um povo diferente, trazendo um trabalho que incentiva a mexer com esse imaginário e catuca a pessoa para ver o que sai quando você oferece um dispositivo que proporciona o despertar de algum tipo de imaginário dessa pessoa. E você descobre que é tudo igual. São os mesmos desejos, os mesmos sonhos.”

BERNARDO STUMPF

Bailarino e artista performático / *Dancer and performance artist*

EXCAVATIONS (WORK-IN-PROGRESS)

Continuando sua pesquisa que investiga os impulsos do corpo que causam movimento, Bernardo criou *Excavations (work-in-progress)* em colaboração com Alice Andersen, Emma Symes, Farhaana Arefin, Francis Rushby, Helen Bovey, Iefiz Putra e Pilar Fortes. Explorando as contradições humanas contidas no heroismo, bestialidade, moralismo, política, identidade e brutalidade, *Excavations (work-in-progress)* perturba a relação formal do espectador com a arte e a sua condição humana e de espectador.

EXCAVATIONS (WORKS-IN-PROGRESS)

Continuing his research investigating bodily impulses which lead to movement, Bernardo created Excavations (work-in-progress) *in collaboration with Alice Andersen, Emma Symes, Farhaana Arefin, Francis Rushby, Helen Bovey, Iefiz Putra and Pilar Fortes. Exploring the human contradictions contained in heroism, bestiality, moralism, politics, identity and brutality,* Excavations (work-in-progress) *disturbs the spectator's formal relationship with art, their human condition, and their role as spectator.*

PRODUTOR LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Tara Cramswick

ARTISTAS COLABORADORES / *COLLABORATIVE ARTISTS*
Alice Andersen / Emma Symes / Farhaana Arefin / Francis Rushby / Helen Bovey / Iefiz Putra / Pilar Fortes

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
V22

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Rio Occupation: London Launch (Calling Card), Rio Occupation: East, V&A Late: Going for Gold, Rio Occupation / Finale Festival

"I am working with a different nation's imagination, offering work designed to provoke this imagination and prod people to see what comes out when you give them a device that can awaken some part of their imagination. And you discover that everything is the same. They have the same desires, the same dreams."

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SOMANDO FORÇAS
SECRETARIA DE CULTURA
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA
BR PETROBRAS
GOVERNO FEDERAL BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

"Dentro do barulho das Olimpíadas, a gente está valorizando o silencio."

"Within the noise of the Olympics, we're nurturing to silence."

Brazil

Brazil? Brasil? Rio?
Qual Rio? Which Rio?
Which Brazil? Qual Brasil?

SIRI

[01 AM] ALESSANDRA MAESTRINI ; [02 AA] ANNA AZEVEDO ; [03 AC] ANDREA CAPELLA ; [04 BS] BERNARDO STUMPF ; [05 BP] BRENO PINESCHI ; [06 BV] BRUNO VIANNA ; [07 CJ] CHRISTIANE JATAHY
[08 DS] DINA SALEM LEVY ; [09 DL] DOMENICO LANCELLOTTI ; [10 EG] EDDU GRAU ; [11 EN] EDUARDO NUNES ; [12 EA] EMANUEL ARAGÃO ; [13 EF] ERIC FULY ; [14 FR] FELIPE ROCHA ; [15 GC] GRINGO CARDIA
[16 GC] GUSTAVO CIRÍACO ; [17 JB] JOÃO BRASIL ; [18 JP] JOÃO PENONI ; [19 JS] JOÃO SÁNCHEZ ; [20 LL] LAURA LIMA ; [21 LB] LUCIANA BEZERRA ; [22 ML] MARCELA LEVI ; [23 PC] PAULO CAMACHO
[24 PM] PEDRO MIRANDA [25 PR] PEDRO RIVERA ; [26 RN] RAMON NUNES MELLO ; [27 RD] RAÍTAO DINIZ ; [28 RR] ROBSON ROZZA ; [29 S] SIRI ; [30 SR] STELLA RABELLO

CONEXÃO

Cidade tour binada

ele trodos

com ponentes

pro jetos

ideias.....

ideias.....

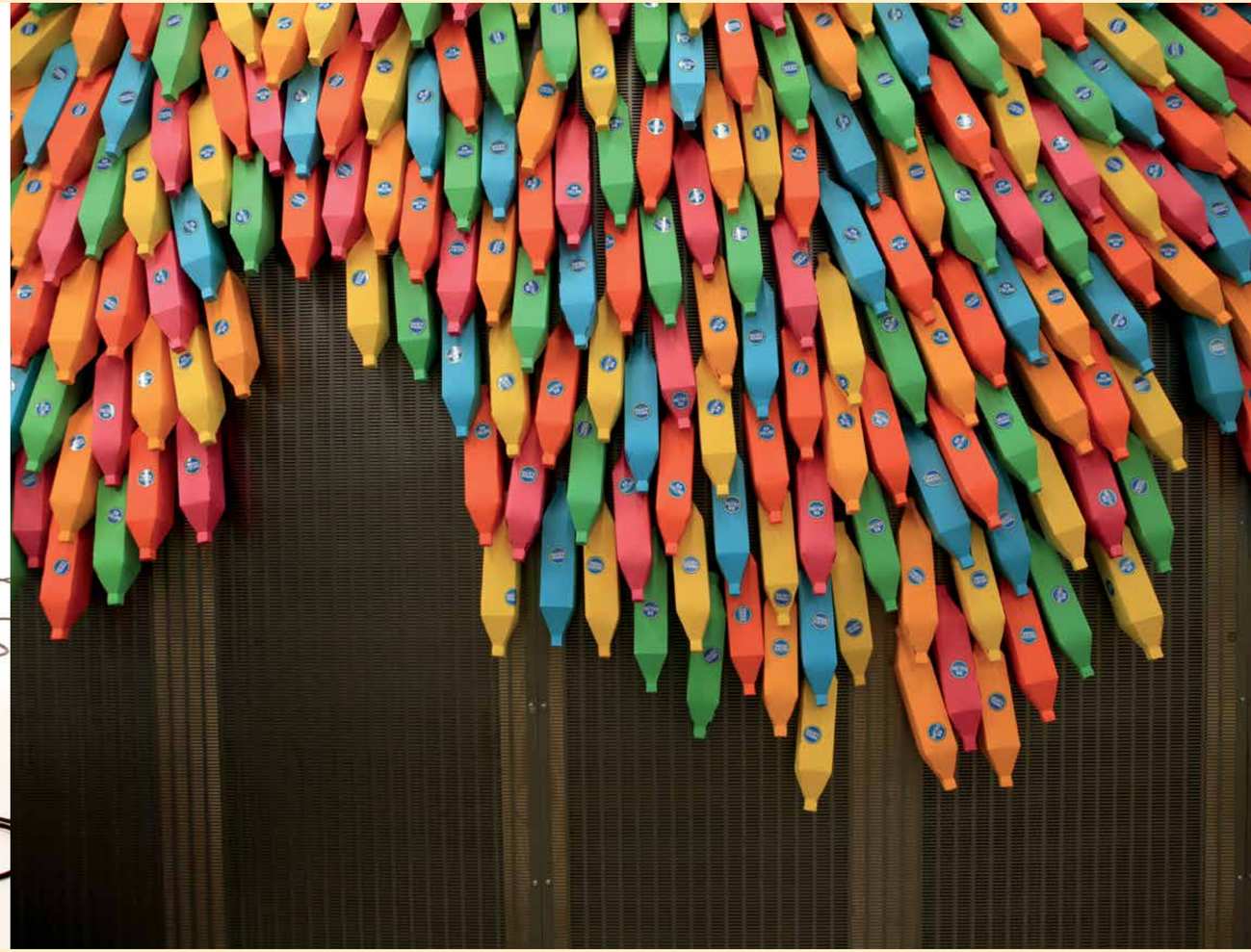
ideias.....

t h i n k i n g about.

Texto original em inglês e português por Siri.
Original text by Siri in Portuguese and English.

[29 S]

“Um encontro com uma pessoa não é só conhecer essa pessoa, mas é você imaginar estar sendo conhecido por ela. Esse encontro aqui em Londres significa uma multiplicação de perspectivas de entendimento de quem eu sou, de como me articulo.”

“An encounter with a person is not just you getting to know that person, but it’s also about you imagining how you will be known by that person. This encounter with London implies a multiplication of perspectives in the understanding of who I am and how I express myself.”

SIRI

Artista sonoro / *Sound artist*

RADIOS, NOISES AND VICTROLAS

Esculturas sonoras com rádios, vitrolas e livros ganharam vida e interagiram entre si por meio de um sistema computadorizado. Siri interagiu com essa atmosfera sonora tocando instrumentos inusitados. Uma experiência imersiva.

PLAYS OF SHAKESPEARE

Baseada nas obras teatrais de William Shakespeare, essa instalação sonora utilizou diversos objetos e trechos gravados das peças em português e inglês para criar um ambiente sonoro que repercutiu a comédia e tragédia deste mestre do teatro inglês.

BLANK PAGE

Uma produção de desenho colaborativo em que uma imagem é projetada num livro com páginas brancas. O público deixou o seu registro virando as páginas e criando ou completando os desenhos estimulados pela projeção de uma paisagem do Rio de Janeiro.

VOZES DO SAMBA

Uma performance em que Siri foi o maestro de uma banda sem músicos e os instrumentos possuíam vida própria. Siri instalou caixas de sons dentro de uma série de instrumentos que, em harmonia, tocaram uma trilha musical pré-gravada comandada pela performance do maestro.

Siri também se apresentou como músico nos shows da banda *Brazilian Kitchen* (Battersea Arts Centre, River of Music, Southbank Centre e Festival Finale).

RADIOS, NOISES AND VICTROLAS

Sound sculptures using radios, record players and books came to life to interact with each other through a computerised system. Siri interacted with this soundscape by playing unusual instruments. An immersive experience.

PLAYS OF SHAKESPEARE

Based on the theatrical works of William Shakespeare, this sound installation used various objects and recorded excerpts from plays in Portuguese and English to create a soundscape which reverberated with the comedy and tragedy of England’s greatest playwright.

BLANK PAGE

A production involving collaborative design in which an image is projected onto the blank pages of a book. Members of the public left their message by turning the pages and creating or adding to the drawings that had been generated by the projection of a Rio de Janeiro landscape.

VOZES OF SAMBA

A performance in which Siri was the conductor of a band with no musicians and the instruments came to life. Siri installed speakers in a series of instruments which played a pre-recorded musical piece in harmony, under the command of the maestro’s performance.

Siri also performed as a musician in the band Brazilian Kitchen
(shows at Battersea Arts Centre, River of Music, Southbank Centre and Festival Finale).

PRODUTOR LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Tara Cramswick

ARTISTAS COLABORADORES / *COLLABORATIVE ARTIST*
PROJECT BLANK PAGE
Lee Jones (Electronic Technician) / Richard Parry / Rob Drummer / Ramon Nunes Mello / Felipe Rocha

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
V22

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Festival Finale / Battersea Arts Centre (vozes do samba)

“ocupação poética”

“uma ação que se expande para diversos lugares”

Imagem de *Janaína*: instalação de Ana Azevedo para o Festival Finale.

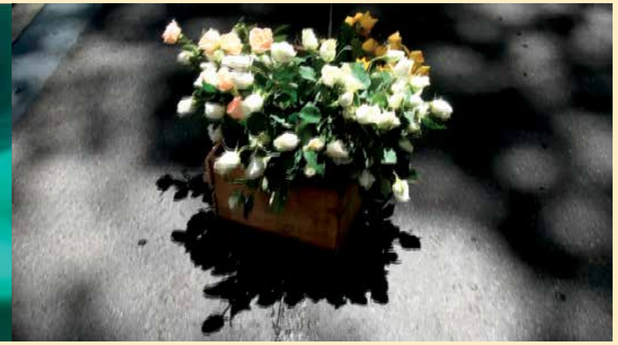
Images from Janaína: *Ana Azevedo's installation for the Festival Finale.*

“bate diferente em cada pessoa”

“Estou conhecendo o Rio de Janeiro em Londres. Uso Londres como inspiração e trabalho com o Rio que está dentro de mim. Estou sendo influenciado pelos olhares, pelo desejo do outro.”

ANNA AZEVEDO

Artista visual e cineasta / *Visual artist and filmmaker*

JANAÍNA

Janaína é a rainha do mar, deusa da beleza e a grande mãe na mitologia religiosa brasileira. O projeto de Anna Azevedo apresentou duas projeções, dia e noite, a caminho do mar, ao ritmo suave das ondas e da cerimônia de louvor a Iemanjá no Rio de Janeiro. Uma videoinstalação que trouxe poesia nas imagens e no som, desenvolvida com elementos de percussão inusitados e tocados em contato com a água.

JANAINA

Janaina is the queen of the sea, goddess of beauty, and great mother in Brazilian religious mythology. Anna Azevedo's project presented two projections, day and night, on the way to the sea, to the gentle rhythm of the waves and the ceremony in praise of Iemanjá in Rio de Janeiro. A video installation with poetry in its images and sound, the latter created with unusual percussive elements played while in contact with the water.

PRODUTOR LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Elizabeth Lynch

ASSISTENTE DA ARTISTA / *ARTIST ASSISTANT*
Claire Nolan

ARTISTA COLABORADOR / *COLLABORATIVE ARTIST*
Gary Stewart

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Somerset House East Wing / King's College London / Festival Finale

“I’m getting to know Rio de Janeiro in London. I’m using London as inspiration and I’m working with the Rio that’s within me. I am being influenced by the looks, by the desire of others.”

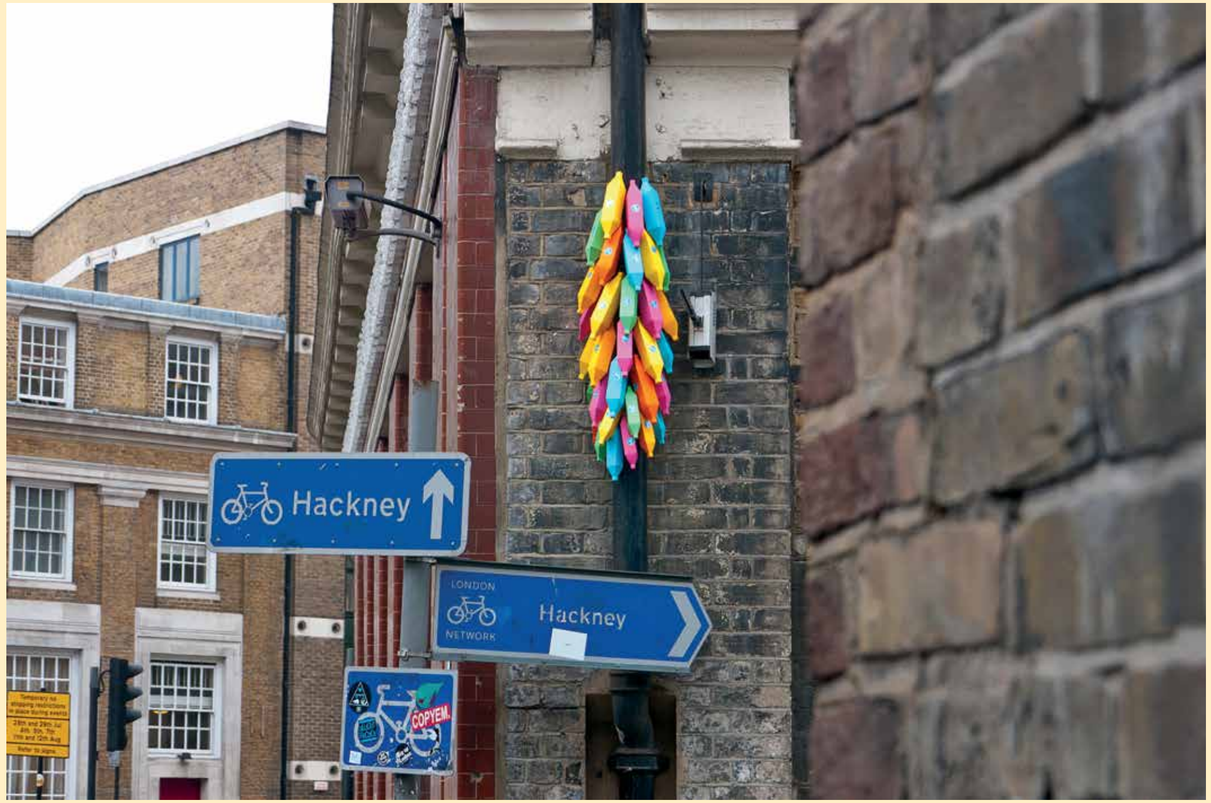
“A gente está se embrenhando, deixando, plantando raízes e os trabalhos estão rendendo frutos.”

“Eu procuro usar cores, um aspecto de humor, uma coisa que seja inusitada, um jeito diferente de ter um olhar. Estou buscando na cultura brasileira algo que seja um pouco representativo: a banana. É uma fruta que nem é tradicional do Brasil, mas que por milhões de razões culturais, ela acabou se tornando algo proprietário nosso. Estou querendo, de uma maneira muito inusitada, presentear Londres com bananas.”

Imagem de *Tropical Clusters*, obra criada por Breno Pineschi durante residência no V&A e instalada por toda Londres.
Images from Tropical Clusters, *created by Breno Pineschi during V&A residency and installed across London.*

"I try to use colour, an element of humour, something novel, a different way of taking a look. I'm looking for something in Brazilian culture that is somewhat representative: the banana. It's not even a traditional Brazilian fruit, but for millions of cultural reasons, it ended up as part of us. What I want, in a very unique way, is to give London a gift of bananas."

"We're getting entangled, planting seeds, putting down roots and the work is bearing fruit."

BRENO PINESCHI

Artista gráfico / *Graphic artist*

TROPICAL CLUSTERS

Traçando uma conquista territorial de Londres, Breno ocupou a capital olímpica com cachos de bananas cenográficas em instalações que transmitem a alegria radioativa e magnética da cultura brasileira através da virbração das cores. Quando lançadas sobre estruturas de metal (ônibus, orelhões, infra-estrutura de pontes, etc.), elas se agrupam em cachos como num passe de mágica, graças à sua leve estrutura de papel que é equipada com mini-imãs super potentes. Um estandarte tropical que brota de lugares improváveis, convidando o espectador a rir, pensar e refletir ou admirar as bananas brasileiras.

Suas bananas especialmente desenhadas para serem reconhecidas como parte da mesma obra foram vistas em vários pontos da cidade em instalações internas e ao ar livre, além de workshops e eventos "estúdio aberto" para crianças e adultos.

TROPICAL CLUSTERS

Plotting a territorial conquest of London, Breno occupied the Olympic capital with decorative bunches of bananas, creating installations that convey Brazilian culture's radioactive and magnetic joy through the vibrancy of their colours. When placed on metal structures (buses, phone boxes, bridge supports etc.), they arrange themselves into bunches, as if by magic, thanks to their light paper structure and highly powerful small magnets inside. Like a tropical ensign sprouting up in unlikely places, they invite passers-by to laugh, think or admire the Brazilian bananas.

The bananas were specially designed to be recognised as part of the same project and were seen in several places in the city both indoors and out, in workshops and open events for children and adults.

PRODUTOR LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Elizabeth Lynch

ASSISTENTE DO ARTISTA / *ARTIST ASSISTANT*
Claire Nolan

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
Victoria and Albert Museum

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Victoria and Albert Museum / Brick Lane / Battersea Arts Centre / Millenium Bridge / Brixton / Chelsea / South Kensington / Spitafields Market / Festival Finale

"Qualquer coisa que seja um símbolo tão forte quanto o Rio de Janeiro, corre necessariamente o risco de ser chapado numa visão simplista do que é aquilo. O Brasil é um troço imenso, complicadíssimo. E a Inglaterra também, é um troço imenso, não necessariamente no sentido territorial, mas também é, porque teve um território expandido, mas imenso num sentido histórico. O que é a Inglaterra? Sei lá o que é a Inglaterra! Quando as pessoas começam a dizer "porque o Brasil é isso, é aquilo", o Brasil, o Rio de Janeiro são milhares de coisas."

[05 BP]

"Anything that, symbolically, is as strong as Rio de Janeiro runs the risk of being pigeonholed by an oversimplified perspective of what it is. Brazil is a huge entity, it's really complicated. Likewise England is something huge, not necessarily in a territorial sense, although that is also the case because it used to have an expanded territory, but it's huge in a historic sense. What is England? I have no idea what England is! When people begin saying "because Brazil is this, and that…", Brazil and Rio de Janeiro are thousands of different things."

TROPICAL CLUSTERS - THE BANANA PROJECT

Um dos traços determinantes da produção cultural brasileira, ao longo do século passado, foi sua maneira de relacionar e colocar em jogo o diálogo entre forças internas e externas, entre as ideias de nacional e estrangeiro. Este, é claro, é um tema que mobilizou a esfera pública em diversos países do ocidente em suas experiências pós-coloniais, mas, em relação ao Brasil, é necessário destacar dois pontos de enorme peso e influência na configuração deste debate que garantiram sua especificidade em nosso solo: o país foi sede de um Império; o país recebeu um dos mais significativos e heterogêneos fluxos migratórios da história mundial.

Talvez por isso, desde as teses do modernismo brasileiro na década de 1920, a questão de uma identidade nacional baseada na ideia de uma essência/pureza, seja ela oriunda da cultura indígena, negra ou portuguesa, foi posta constantemente em cheque. Ainda sim, é interessante perceber como essa busca por referências que constituíssem uma "identidade brasileira" ocupou sempre um papel de singular protagonismo em nossa sociedade. O famoso conceito de antropofagia do poeta modernista Oswald de Andrade, que declarava a necessidade de sabermos receber/devorar o estrangeiro para, a partir dos nossos "olhos livres", devolvermos ao mundo uma expressão cultural original e única, foi com certeza o principal provocador de uma inversão deste debate no campo estético.

A retomada deste autor por artistas da contracultura brasileira nas décadas de 60 e 70, principalmente a partir do teatro de José Celso Martinez Corrêa; do cinema de Glauber Rocha; das instalações de Hélio Oiticica; da poesia concreta; e do movimento tropicalista na música, representou também um momento decisivo para a afirmação e a consolidação deste conceito/proposta de Oswald. Sua posição, que não concebia de forma alguma essa ideia de identidade embasada por uma busca pelas raízes da cultura brasileira foi, sem dúvida alguma, um instrumento fundamental para criar um ambiente de maior liberdade de criação para artistas e pensadores no Brasil.

Porém, como fica evidente ao observamos mais atentamente a história cultural brasileira, ainda nas teses modernistas, ou mesmo nas posições do tropicalismo, para citarmos um exemplo mais recente dessa história, permanece no centro do debate uma cisão entre interior/exterior que é o principal ponto de apoio para fixar no mundo uma imagem/expressão da cultura produzida no país.

O que nos interessa assinalar aqui é uma total diluição, ou quem sabe até mesmo um estilhaçamento, dessa ideia de uma expressão cultural mediada pela necessidade de afirmação das diferenças sociais/culturais/econômicas do Brasil perante os países do eixo Europa-América do Norte.

O exercício de um diálogo que reflete explicitamente na obra a centralidade destas diferenças para a compreensão que a sociedade brasileira tem de si mesma, já não é uma questão para toda uma geração de criadores contemporâneos na qual Breno está inserido. A utilização pelo artista de um elemento que carrega em si, apesar de sua origem asiática, uma complexa rede de significados dentro da cultura brasileira não pretende, em nenhum momento, restabelecer as bases que caracterizaram esse diálogo tão relevante para modernistas, tropicalistas e tantos outros. Pelo contrário. Ao evocar a banana em sua potência plástica, em sua força pictórica, Breno não busca uma analogia com a utilização do pau-brasil, da arara, da banana ou do berimbau, como realizada por estes movimentos citados.

A banana aqui é libertada para o exercício pleno de sua visualidade e de sua interação imagética com o espectador da obra, para o exercício de sua geometria, de sua plástica e sua pulsão erótica. Deve atuar nesse caso mais em consonância com a radioatividade que altos níveis de potássio (elemento com presença abundante nesta fruta) podem provocar, do que por suas qualidades conceituais para pensar a cultura produzida hoje no Brasil.

É pela clave dessa radioatividade – realçada ainda por um uso de uma cartela de cores fortes e vibrantes – não só presente em *Bananas*, mas que atravessa também todo o processo criativo do trabalho de Breno Pineschi, que devemos re-experimentar esse acontecimento/banana. O que está em jogo não é a racionalidade que deve organizar a experiência do multiculturalismo, mas sim a emergência de um corpo-ação que Breno traz para o complexo quadro de mixagem cultural que vivemos hoje. Como afirma uma antiga canção brasileira de carnaval, "yes, nós temos banana".

MIGUEL JOST

Pesquisador e ensaísta / Researcher and essayist

One of the traits that defined Brazil's cultural production over the last century was its way of relating to and bringing into play a dialogue between internal and external forces, between national and international ideas. This, of course, is a theme that has mobilised the public sphere of many western countries in their post-colonial experiences, but, where Brazil is concerned, it's important to highlight two points of enormous weight and influence in shaping this debate and ensuring it takes on a distinctive character on our soil: Brazil was the seat of an empire; the country experienced one of the largest and most heterogenous influxes of migration in world history.

Perhaps that's why, ever since the Brazilian modernist theses of the 1920s, the idea of national identity based on a notion of essence/purity, whether deriving from indigenous, African or Portuguese culture, has constantly been held in check. Even so, it's interesting to notice how that search for references which constitute a "Brazilian identity" always played a singularly central role in our society. The famous concept of anthropophagy created by modernist poet Oswald de Andrade, who declared it necessary to know how to welcome/devour foreigners, using our "free eyes", in order to give back to the world an original and unique cultural expression, was unquestionably the main impetus which led to an inversion of this debate within the aesthetic field.

The author's resurgence thanks to Brazilian counterculture artists of the 1960s and 1970s, mainly through José Celso Martinez Corrêa's theatre; Glauber Rocha's cinema; Hélio Oiticica's installations; concretist poetry; and the Tropicalia movement in music, also represented a decisive moment in the assertion and consolidation of Oswald's concept/proposal. His position, which in no way conceived identity to be based on a search for Brazilian culture's roots, was no doubt instrumental in creating a climate of greater creative freedom for artists and thinkers in Brazil.

However, as becomes evident when we look more closely at Brazilian cultural history, whether in the modernist theses or in Tropicalia's attitudes to use a more recent example, there remains a rift at the centre of the debate between interior/exterior and this is the main point of support for fixing an image/expression of national cultural production in the world.

What is interesting for us to point out here is the total dilution, or perhaps even sundering, of this idea of cultural expression mediated by the need to assert the social/cultural/economic differences between Brazil and European/North American countries.

The use of a dialogue which explicitly reflects within the work the centrality of those differences so that Brazilian society has an understanding of itself, is no longer an issue for a whole generation of contemporary creatives to which Breno belongs. The use by the artist of an item which, despite its Asian origin, carries with it a complex network of meanings within Brazilian culture, is not in any way intended to reestablish the foundations which characterise this dialogue, which was so relevant for modernists, whether tropicalists or not. Quite the contrary. By evoking the banana in all its aesthetic potential, with its pictorial strength, Breno doesn't seek to create an analogy with the Brazil-wood, the macaw, the banana or the berimbau, and the way they were used by the movements mentioned.

The banana here is entirely free to exercise its visual nature and interaction with the observer, to use its geometry, its physical appearance and its erotic drive. In this case, it acts more in keeping with its radioactivity caused by high levels of potassium (an element found in abundance in the fruit), rather than its conceptual qualities to reflect on the culture produced in Brazil these days.

It's through this concept of radioactivity – emphasised by the use of an array of strong, vibrant colours – not just in Bananas, *but which is common to the whole creative process in Breno Pineschi's work, that we should re-experience this happening/banana. It is not rationality which is at play here, needing to organise the multicultural experience, but rather the emergence of a body-action which Breno brings to the complex arena of cultural remixing which is present today. In the words of an old Brazilian carnival song, "yes, we have bananas".*

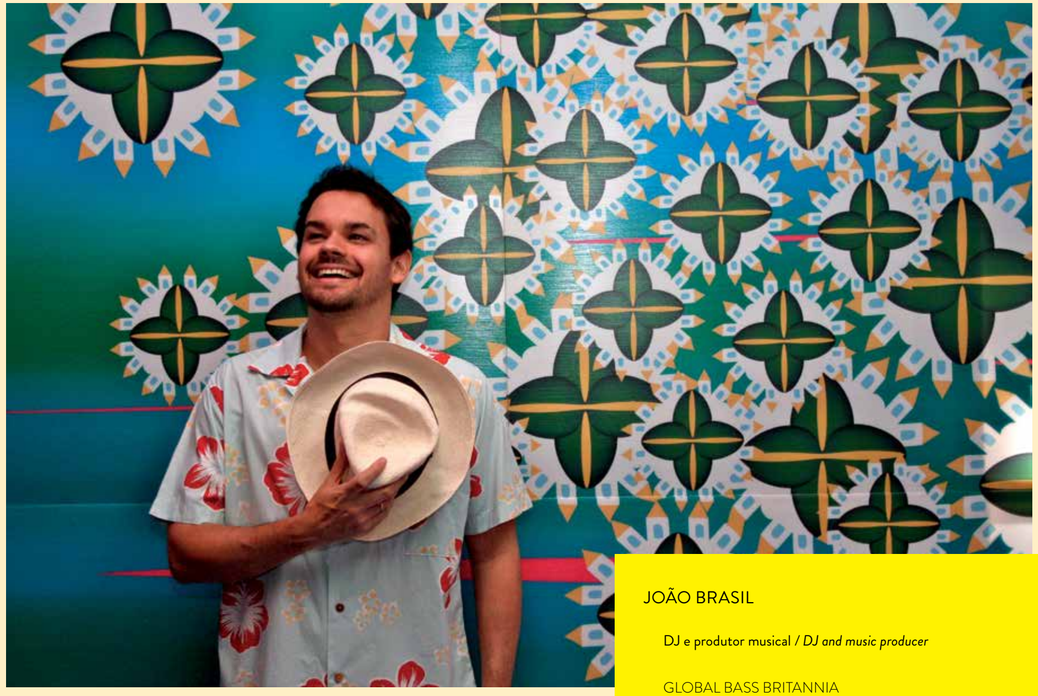

JOÃO BRASIL

DJ e produtor musical / *DJ and music producer*

GLOBAL BASS BRITANNIA

Em colaboração com músicos e produtores musicais da cena Global Bass de Londres, João Brasil criou trilha sonora inédita apresentada no Festival Finale. Projeções e influências literalmente de todo o planeta compuseram essa festa ao mesmo tempo popular e experimental, num encontro em que as raízes e os sons mais contemporâneos da música brasileira se misturaram ao caldeirão mundial da música eletrônica.

João Brasil também se apresentou nos shows da banda Brazilian Kitchen (Battersea Arts Centre, River of Music, Southbank Centre e Festival Finale) e em colaboração com Gary Stewart e Domenico Lancellotti no Tate Tanks (programação da galeria Tate Modern).

GLOBAL BASS BRITANNIA

In collaboration with musicians and music producers from the Global Bass scene in London, João Brasil created an exclusive soundtrack performed at the Festival Finale. The event, which was both experimental and pop at the same time, was made up of projections and influences from literally all over the planet. It was a fusion in which Brazilian music's roots and its most contemporary sounds were thrown into a world mix of electronic music.

João Brasil also performed as a musician with the band, Brazilian Kitchen (shows at Battersea Arts Centre, River of Music, Southbank Centre and Festival Finale) and in collaboration with Gary Stewart and Domenico Lancellotti at the Tate Tanks (as part of Tate Modern's programme).

ARTISTAS COLABORADORES / *COLLABORATING ARTISTS*
Isa Gt (Cantora/Singer, DJ, produtora musical/music producer, dona da gravadora El Toro / El Toro label owner) / Murlo (DJ, produtor musical / music producer) / Bumps (DJ, produtor musical /music producer) / Moroka (DJ, produtor musical / music producer) Rob Pollinate (DJ, produtor musical / music producer, dono da Pollinate Records / Pollinate Records owner)

APRESENTADO EM / *PRESENTED AT*
Festival Finale

Teve a experiência com Londres, em todos os aspectos que isso inclui: a questão da língua, da cultura e essa mistura com as Olimpíadas que, em nosso caso, é mais até com as Olimpíadas Culturais, porque era onde estávamos inseridos. Era como se Londres também nos ocupasse. Nós ocupamos aquele lugar e, de fato, estávamos tão fechados, num certo aspecto, que na hora da cozinha éramos só nós, mas daqui a pouco, era como se estivéssemos sendo infiltrados. Existiu uma olhar muito interessado sobre nós, provavelmente pelo momento do Brasil, e isso foi incrível.

We had this experience in London, and everything that this involves: the issue of language, of culture and being in the mix with the Olympics, in our case, perhaps more so with the Cultural Olympiad, because that's what we were part of. It was as if London occupied us too. We were occupying that place and, in fact, we were really closed off, in certain ways, like during the times we were in the kitchen when it was just us. However it's as if we were slowly being infiltrated too. We were observed with great interest, probably because of this phase Brazil is going through, and that was incredible.

[07 CJ]

RIO OCCUPATION AT THE OLYMPIC PARK

29 de julho de 2012 / *29th July 2012*
Olympic Park, London

O Rio Occupation London levou artistas para apresentarem uma série de performances em um domingo no Parque Olímpico. Entre as performances estavam (*Sand) Walk with Me*, de Marcela Levi, com a participação de Gustavo Ciriaco, que aconteceu na entrada principal do parque. Robson Rozza e Eric Fully, vestidos de palhaços, divertiram o público que fazia fila para a entrada e Bernado Stumpf dançou em vários pontos do parque. Siri dava as boas vindas a todos com uma performance sonora, enquanto Pedro Miranda e Eddu Grau cantaram em um coreto no final do dia.

Rio Occupation London took the artists to the Olympic Park one Sunday, to put on a series of performances. Among the performances were (Sand) Walk With Me *by Marcela Levi, with participation from Gustavo Ciriaco, which took place at the park's main entrance. Robson Rozza and Eric Fuly dressed as clowns and entertained the public queuing to get in, and Bernardo Stumpf danced in various parts of the park. Siri welcomed everyone with a music performance, while Pedro Miranda and Eddu Grau sang on and out the stage at the end of the day.*

A Olímpiada Cultural de Londres convidou artistas para criarem obras únicas que se equiparassem à ambição e a escala também únicas dos Jogos Olímpicos de Londres 2012: "Eles aceitaram o desafio de maneira magnífica e nos surpreenderam com os riscos que tomaram e com a qualidade das obras que criaram" Ruth Mackenzie, Diretora do Festival Londres 2012 e da Olimpíada Cultural.

London's Cultural Olympiad invited artists to create 'Once in a Lifetime' new work to match up to the 'Once in a Lifetime' ambition and scale of the London 2012 Games: "They rose magnificently to the challenge and amazed us with the risks they took and the quality of the work they created." Ruth Mackenzie, Director, London 2012 Festival and Cultural Olympiad.

“Por que você tá fazendo isso?”

[29 S] [22 ML]

[25 PR]

"Porque eu represento o Brasil e porque o Rio é parte da próxima Olimpíada."

[16 GC]

"Esse grupo tinha essa potência de ter manifestações distintas, de ter gente de lugares diferentes, que vem de *backgrounds* distintos. Mas de onde partia o olhar sobre essa ocupação? Dos ingleses. A primeira leitura que tem é que carioca é samba. Até para os brasileiros. A gente vê assim. E é engraçado porque esses artistas não estão ligados à tradição do samba, desse carioca que é esperado lá fora. Então, foi uma luta para muitos de nós, para tentar reconstruir essa imagem do Rio de Janeiro lá. É um trabalho muito complexo, porque fatalmente o olhar do outro está esperando por aquilo que ele está esperando. Então, o que é uma obra carioca?"

[29 S]

[16 GC] [22 ML]

"This group had the potential to produce very distinct manifestations, to involve people from different places, from very distinct backgrounds. But where did the perspective on the occupation come from? From the English. On first inspection Rio is samba. Even for other Brazilians. That's how we see it. And it's funny because none of these artists are connected to any samba tradition, or to the kind of Rio that people outside Brazil expect. So it was a struggle for a lot of us to try to reconstruct the image of Rio de Janeiro there. It's very complicated, because inevitably what they're expecting is what they're expecting. So, what is a work of art from Rio?"

"Why are you doing this?"

"Because I represent Brazil and because Rio is part of the next Olympics."

[13 EF] [28 RR]

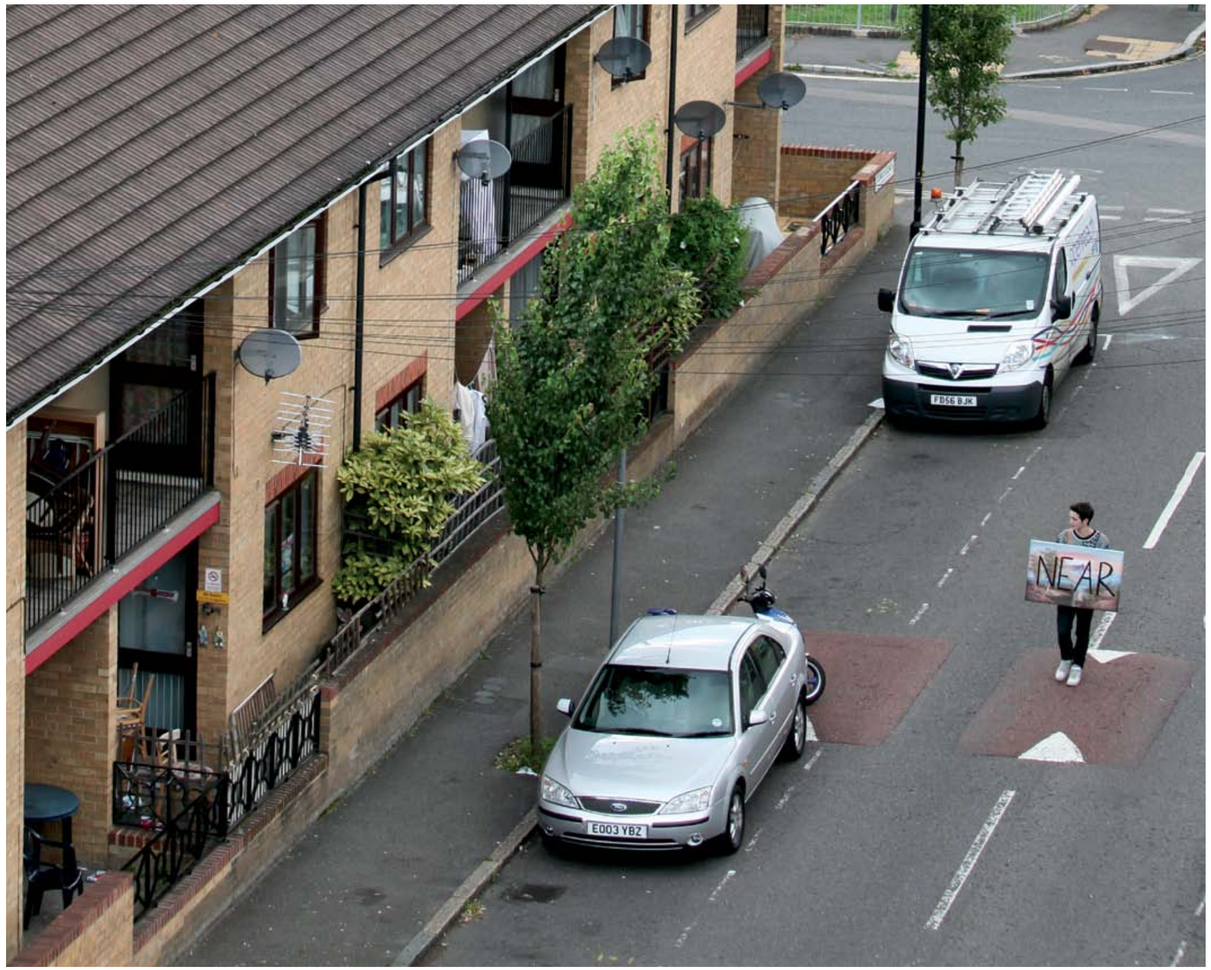
GOVERNO DO Rio de Janeiro
SOMANDO FORÇAS
SECRETARIA DE CULTURA
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA
BR PETROBRAS
GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

routerota

“*Occupy* é uma forma de você ocupar sensivelmente um espaço.
Ocupar é ser visto, se fazer ver.”

[01 AM] ALESSANDRA MAESTRINI ; [02 AA] ANNA AZEVEDO ; [03 AC] ANDREA CAPELLA ; [04 BS] BERNARDO STUMPF ; [05 BP] BRENO PINESCHI ; [06 BV] BRUNO VIANNA ; [07 CJ] CHRISTIANE JATAHY [08 DS] DINA SALEM LEVY ; [09 DL] DOMENICO LANCELLOTTI ; [10 EG] EDDU GRAU ; [11 EN] EDUARDO NUNES ; [12 EA] EMANUEL ARAGÃO ; [13 EF] ERIC FULY ; [14 FR] FELIPE ROCHA ; [15 GC] GRINGO CARDIA [16 GC] GUSTAVO CIRÍACO ; [17 JB] JOÃO BRASIL ; [18 JP] JOÃO PENONI ; [19 JS] JOÃO SÁNCHEZ ; [20 LL] LAURA LIMA ; [21 LB] LUCIANA BEZERRA ; [22 ML] MARCELA LEVI ; [23 PC] PAULO CAMACHO [24 PM] PEDRO MIRANDA [25 PR] PEDRO RIVERA ; [26 RN] RAMON NUNES MELLO ; [27 RD] RATÃO DINIZ ; [28 RR] ROBSON ROZZA ; [29 S] SIRI ; [30 SR] STELLA RABELLO

ONDE O HORIZONTE SE MOVE

A paisagem reúne homens e mulheres, natureza e cidade, história e fantasmagoria. Algo de inominável, de sublime e ao mesmo tempo banal lhe atravessa. Fugaz na sua apreensão, a paisagem é geradora de narrativas, biografias e fábulas.

Nos filmes de faroeste, era comum o momento onde se avistava algo no horizonte, por vezes borrado pela poeira ou pelo sol abrasador. Distantes, essas figuras, pouco a pouco, iam se revelando no seu avanço, transformando-se ora em índios, na sétima cavalaria ou em bisões selvagens a vaguearem pelo vazio da paisagem. Evanescentes, à medida que a nossa visão nos revelava seus detalhes, suas presenças ganhavam corpo e sua concretude, o nosso encontro. Hoje em dia, essa dimensão se perdeu. Ninguém chega ao longe.

Como algo entra em nosso campo de visão? Como esse algo é processado e torna-se o material de sonhos, histórias, vidas? Quais transformações qualquer tipo de informação passa quando é vista ao longe? Como formas, cores, texturas contribuem neste panorama eternamente mutável a nossa volta? O que a aparência gradual de algo provoca em nossa percepção, no modo como ela acontece e em suas sucessivas interpretações?

Influenciados pelo que conseguimos ver e até onde a nossa visão alcança, a paisagem emoldura o mundo que percebemos, o mundo pelo qual navegamos. *Onde o Horizonte se Move* convida ao encontro e ao intercâmbio entre essas duas instâncias da experiência da paisagem, para num exercício poético reinaugurar o olhar sobre a cidade em que vivemos e transformá-la em palco das nossas ficções, do nosso desejo de ver.

Habitado pelo devir, o horizonte é muitas vezes tomado como anunciador de destinos, como panorama de nosso futuro. Do alto de um miradouro, do fundo de um descampado, do longe de uma avenida, uma paisagem se descortina, uma cidade se revela. Aqui os espectadores, como os vigias do passado, vasculham o horizonte em busca de decifrar aquelas figuras borradas pela distância que se tornam pessoas, histórias ou fábulas.

WHERE THE HORIZON MOVES

A landscape gathers men and women, city and nature, history and phantasmagoria. It possesses at the same time something unnamable, sublime and something rather ordinary, fleeting at its apprehension, though generator of endless narratives, biographies and fables.

In the old far west movie, there was often this moment, when something emerged from nowhere, from far away. That moment when the landscape became legible, as elements approached us, little by little, finally becoming Indians, the Seventh Cavalry Regiment or wild bisons. Evanescent figures blurred by the distance and by light, they materialized as soon as our eyes were capable of discerning the details, presences and realness. Nowadays, this dimension has been lost. No one arrives from afar.

How does something enter our field of vision? How does it get processed and become the matter of dreams, stories, lives? Which transformations happen to something when seen afar? How do forms, colors, textures contribute to this ever changing panorama around us? What does the gradual appearance of something provoke in our perception, in the way it happens and in its successive interpretations?

Influenced by what we manage to see, how far our vision reaches and what comes before our very eyes, the landscape frames the world we see, the world we navigate through. Where the Horizon Moves *charms the audience to experience the horizon as a playful panorama where contemplation and imagination go hand in hand with fable making and daily life sublime.*

Through subtle transformations in the landscape Where the Horizon Moves *rescues the poetic, yet ordinary aspect of the basic movement of coming towards a place. Here the spectators, as the watchmen of yesterday, struggle to define what they see in the horizon, these fleeting figures under the sun who become mankind, stories or facts.*

[16 GC] GUSTAVO CIRÍACO

"Occupy is a way for you to occupy a space in a sensitive way.
To occupy is to be seen, make yourself see."

GUSTAVO CIRÍACO

Performer e artista contextual / *Performing and contextual artist*

WHERE THE HORIZON MOVES

Where the Horizon Moves foi uma performance ao ar livre localizada na área urbana ao redor da Biscuit Factory em Bermondsey. O projeto teve como base grupos de pessoas que vinham de longe e como sua presença na paisagem mudava de acordo com a distância que eles cobriam. *Where the Horizon Moves* convidou o espectador a ver e se ver na paisagem testemunhando a poética real e fantasiosa da vida urbana cotidiana.

O projeto fez parte do programa oficial conduzido por Maus Hábitos & Guimarães – Capital Europeia da Cultura (Junho 2012) e foi também parte do *Rio Occupation London* e do Festival Londres 2012, sendo recebido e apresentado no V22.

Gustavo também apresentou *Here Whilst We Talk* (criado com Andrea Sonnenberger), performance que envolve o público na exploração da paisagem urbana, durante o Festival Finale.

WHERE THE HORIZON MOVES

Where the Horizon Moves *was an outdoor performance situated in the urban surroundings of the Biscuit Factory in Bermondsey. The project was based on groups of people approaching from afar and how their presence on the landscape changed according to the distance they covered.* Where the Horizon Moves *invited the spectator to see the landscape and to see themselves in it, witnessing the real and fantastical poetry of daily urban life.*

The project has been part of the official program led by Maus Hábitos & Guimarães European Cultural Capital (June 2012) and as part of the Rio Occupation London & *London Festival 2012, hosted and presented at V22.*

Gustavo also performed Here Whilst We Talk *(created with Andrea Sonnenberger), involving audience participation in its exploration of the urban landscape, at the Festival Finale.*

PRODUTOR LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Andrew Mitchelson

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
V22

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Festival Finale

“We’re creating a poetic occupation by producing an action which then expands out into different places and strikes people in different ways.”

“Estamos fazendo uma ocupação poética de produzir uma ação em que ela se expande para diversos lugares, que bate diferente em cada pessoa.”

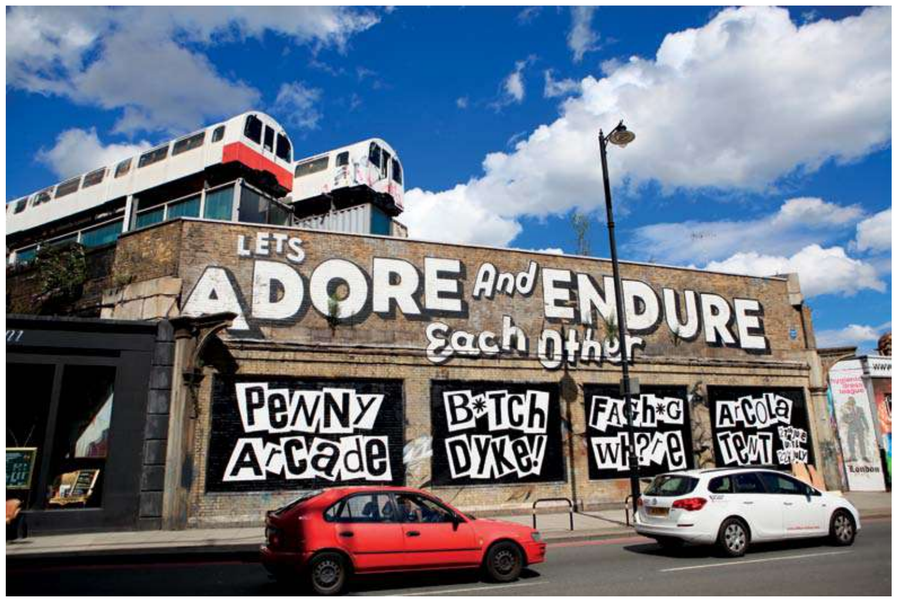

"To know a city you have to lose yourself in it."

"Para conhecer uma cidade você tem que se perder nela."

“Os caminhos que faço dentro da cidade para poder ir de um lugar para o outro, para poder visitar as pessoas em seus lugares de trabalho, eles apresentam a cidade para mim. Não só apresentam, mas estabelecem uma relação afetiva com a cidade.”

“The routes I take through the city to go from one place to another, to be able to visit people in their workplaces, they introduce the city to me. They don’t just show me the city but establish an affectionate relationship with the city.”

RATÃO DINIZ

Fotógrafo / *Photographer*

THE ART OF LIVING

Levando sua experiência e seu olhar formado na periferia do Rio de Janeiro a Londres, Ratão Diniz criou uma documentação fotográfica do *graffiti* de Londres em relação ao espaço social. Tendo como linha narrativa a vida e obra do artista Mr. Dane (Luke Dane), *The Art of Living* é uma exposição fotográfica que dialoga com as obras de Ratão no Rio de Janeiro, que apresentam o cotidiano e a arte popular do Brasil.

THE ART OF LIVING

Taking his experience to London, as well as his artistic eye that has been trained in Rio de Janeiro's periphery, Ratão Diniz created a photographic record of London's graffiti and how it relates to its social context. Using Luke Dane's works of art as its narrative thread, The Art of Living is a photographic exhibition which creates a dialogue with Ratão's work from Rio de Janeiro in which he presents Brazil's everyday life and popular art.

ARTISTA COLABORADOR / *COLLABORATIVE ARTIST*
Mr. Dane

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
The Brick Box

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
The Brick Box, Festival Finale

“É ocupação na veia.”

“It’s occupation in the veins.”
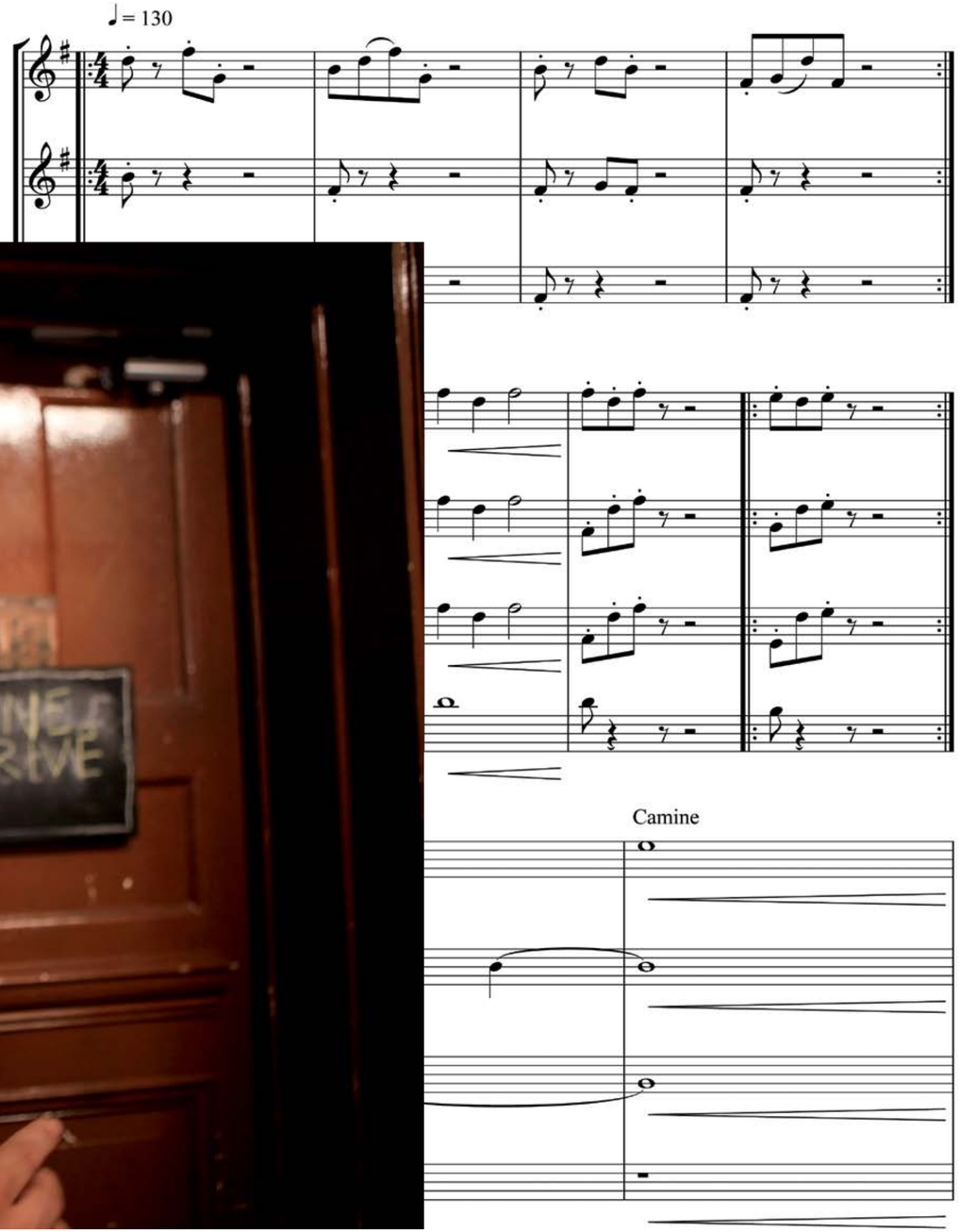

Italian Bright (M15)

Camine (M 7)

Entry on verse 2.Wait for cue.

Little waltz

♩= 75

Entry on verse 2

6

10

chor

French Song (M 12)

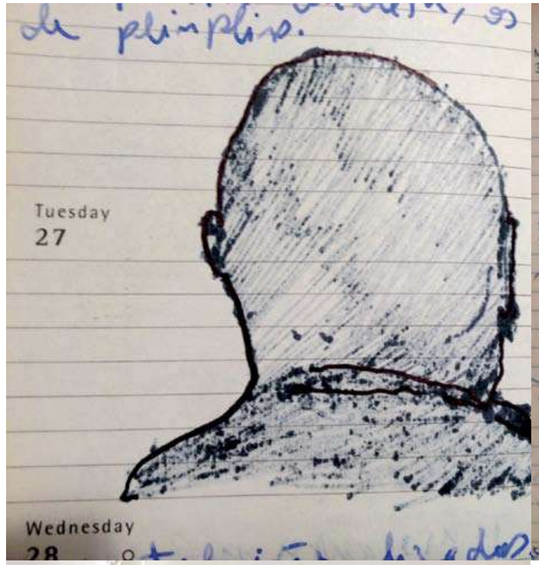
♩= 66

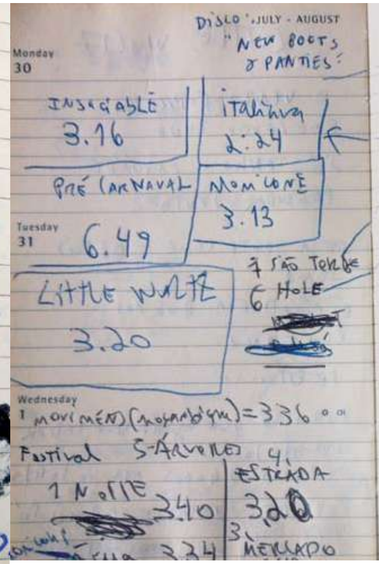
listen to guitar here

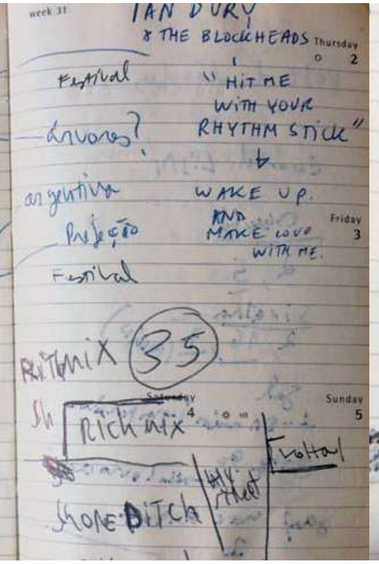
listen to guitar here

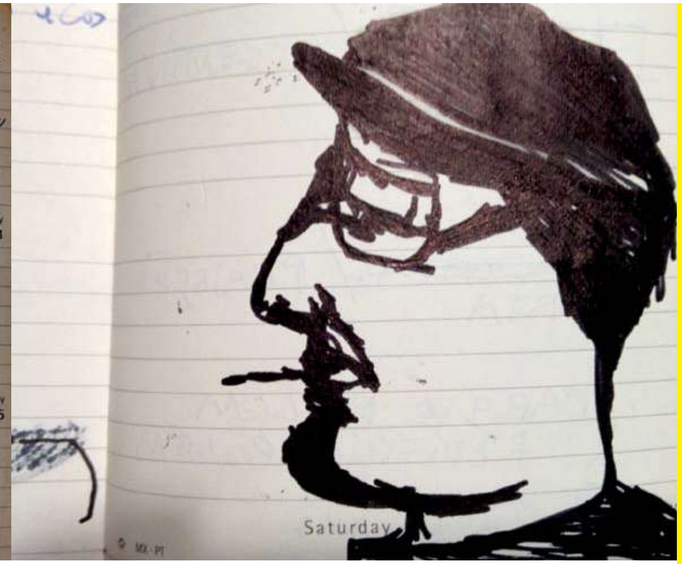

[09 DL]

The idea of occupation always implies something that seems to have a certain force within. It encroaches on something to fit in. You force your way into a territory and you say "this territory is now mine". And I think our idea of occupation had more in common with the notion of encounter. We reconfigure spaces for meeting others. And since there really was a lot of interest and openness in London, this space was one of affection, a space of "Ok, come here, show us what you want to bring and isn't it great that we can welcome you and share with you."

[07 CJ]

A ideia de ocupação sempre vem com um certo aspecto de força. Ela empurra algo pra caber. Você empurra um território, você diz "esse território passa a ser meu". E acho que a nossa ideia de ocupação tinha mais a ideia do encontro. A gente readéqua os espaços para se encontrar. E como havia realmente muito interesse e abertura lá em Londres, o espaço era um espaço de afeto, era um espaço de "Ok, venham aqui, mostrem o que vocês querem trazer e que bom que a gente pode receber e trocar com vocês".

[07 CJ]

DOMENICO LANCELLOTTI

Músico / Musician

SOUND DISTANT

Experimentando com o processo de criação de imagens e som a partir da sua vasta experiência em vários estilos imagéticos e musicais, Domenico criou vários curtas-metragens em que os diálogos das imagens com o áudio são os personagens principais. Imagens captadas no Brasil e em Londres em diversas locações icônicas e do dia a dia foram tratadas enquanto a trilha sonora era elaborada separadamente em colaboração com o músico e arranjador Sean O'Hagen.

Domenico também se apresentou como músico nos shows da banda *Brazilian Kitchen* (Battersea Arts Centre, River of Music, Southbank Centre e Festival Finale) e em colaboração com Gary Stewart e João Brasil na abertura do espaço Tate Tanks, da Tate Modern.

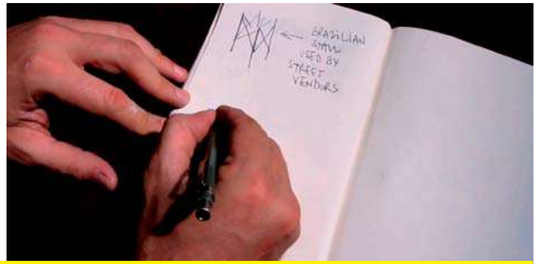
SOUND DISTANT

By experimenting with the process of creating images and sound, based on his vast experience with various musical and visual styles, Domenico created several short films in which the dialogue between the images and the sound is given centre stage. Images of everyday life and of various iconic locations in Brazil and London were captured and treated, while the soundtrack was developed separately, in collaboration with the musician and arranger Sean O'Hagen.

Domenico also performed as a musician with the band Brazilian Kitchen (shows at Battersea Arts Centre, River of Music, Southbank Centre and Finale Festival), and in collaboration with Gary Stewart and João Brasil at the opening of the Tate Tanks space at the Tate Modern gallery.

ARTISTAS COLABORADORES / *COLLABORATIVE ARTISTS*
Paulo Camacho / Sean O'Hagen (produtor/producer)

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Festival Finale

PEDRO RIVERA

Arquiteto / *Architect*

CAMOUFLAGE

Videoinstalação documentando a inserção e uso de bancas de camelô típicas do Rio no tradicional mercado de Brixton.

CAMOUFLAGE

A video installation documenting the introduction and use of street vendor tables from Rio into Brixton's traditional market.

ARTISTA COLABORADOR / *COLLABORATIVE ARTIST*
Will Ridell

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
The Brick Box

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
The Brick Box, Festival Finale

CAMELONDON

Uma performance nas ruas de Londres em que Rivera negociou *pen drives* contendo trabalhos dos artistas do *Rio Occupation London* com os passantes. Nada é de graça, e a negociação era a grande performance, na qual podia-se trocar de tudo: de histórias ou ideias a objetos pessoais. Rivera explorou a cidade globalizada e como as cidades podem ser ressignificadas, tendo como exemplo a Cidade Olímpica, uma das grandes formas de intervenção urbana.

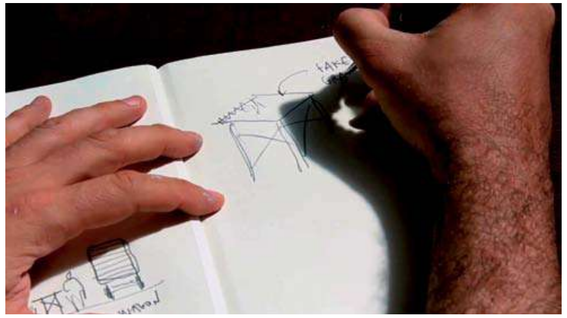
CAMELONDON

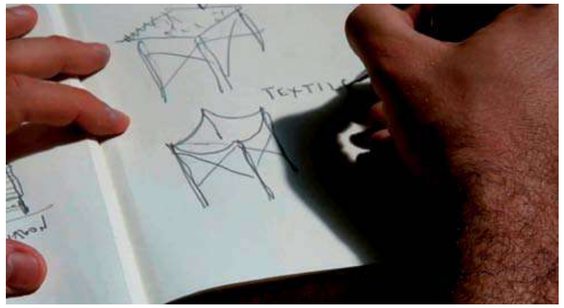
A performance on the streets of London in which Rivera traded USB sticks containing the work of the Rio Occupation London *artists with passers-by. Nothing comes for free and the negotiations were a grand performance in which everything could be exchanged: from stories or ideas to personal items. Rivera explored the idea of the globalised city and how cities can be redefined, using as an exemple the Olympic city, one of the biggest kinds of urban intervention.*

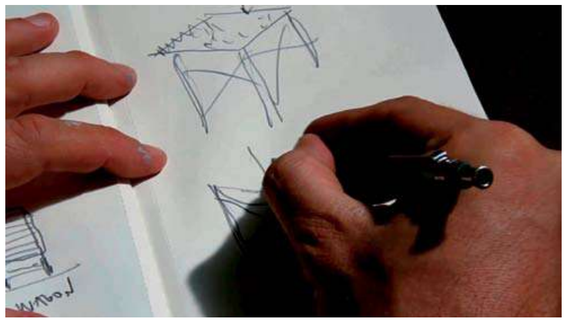
ARTISTA COLABORADOR / *COLLABORATIVE ARTIST*
Paulo Camacho

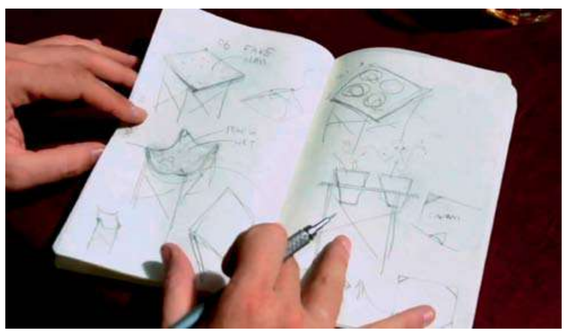
INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
The Brick Box

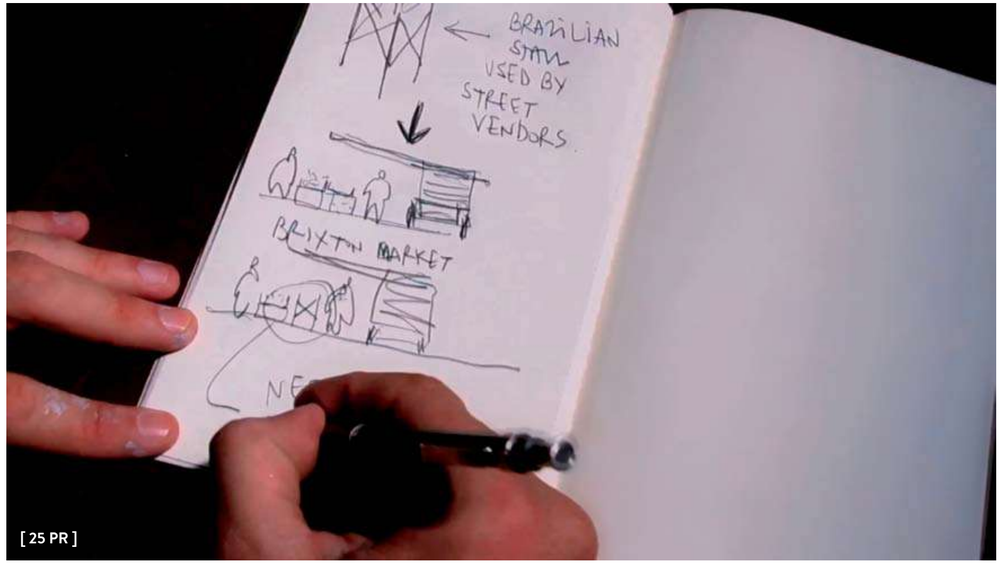
APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
The Brick Box, V&A Friday Late, Festival Finale

[25 PR]

“We’re getting entangled, stuck in, laying down roots. Almost all the work is bearing fruit.”

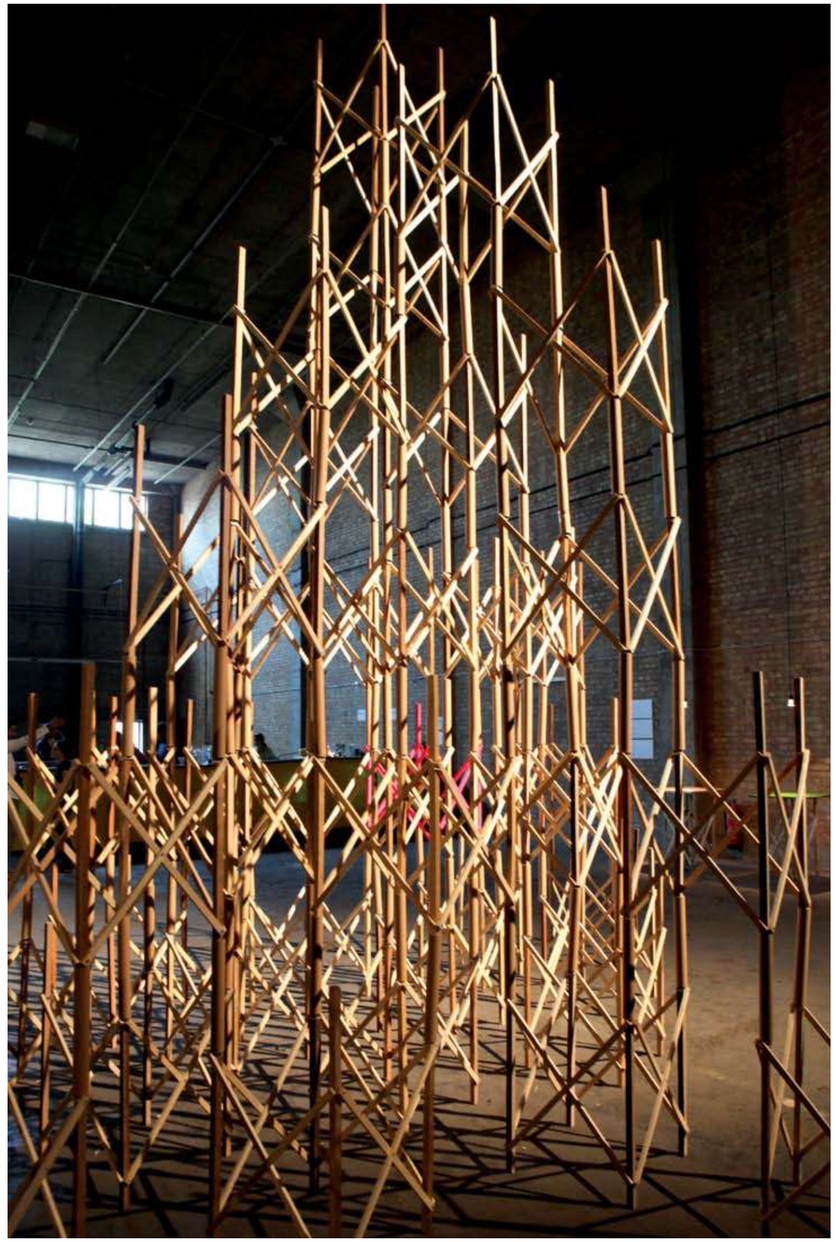
“A gente está se embrenhando, deixando, plantando raízes e as coisas ficam. Quase todos os trabalhos estão rendendo frutos.”

“The artistic legacy will last much longer than the Olympic legacy.”

“A landscape gathers men and women, city and nature, history and phantasmagoria. It possesses at the same time something unnamable, sublime and something rather ordinary. Fleeting at its apprehension, the landscape generates endless narratives, biographies and fables.”

“A paisagem reúne homens e mulheres, natureza e cidade, história e fantasmagoria. Algo de inominável, de sublime e ao mesmo tempo banal lhe atravessa. Fugaz na sua apreensão, a paisagem é geradora de narrativas, biografias e fábulas.”

Imagens da exposição *Favelité*, na Gare du Luxembourg, (RER Paris), 2005. Pedro Rivera, Pedro Évora e Laura Taves - Design: Paula Delecave

From exhibition Favelité, *at the Gare du Luxembourg (RER Paris), 2005. Pedro Rivera, Pedro Évora and Laura Taves - Design: Paula Delecave*

"Eu não só fotografo esses espaços, mas sim conto a história desses lugares, porque o processo fotográfico não é só o clique, mas também o processo de interagir com as pessoas, o local, o ambiente."

" I don't just photograph spaces. I tell the stories of these places because the photographic process isn't just about the click of a button. It's also about a process of interaction with the people, the place, the atmosphere."

ANDREA CAPELLA

Artista visual e fotógrafa / *Visual artist and photographer*

DIÁSTOLE

As cidades do Rio de Janeiro e Londres são fotografadas com enorme frequência. Suas paisagens são reconhecidas por muitos ao redor do mundo todo. Andrea Capella apresentou os dois horizontes urbanos em dois *banners* gigantes em que as duas cidades são vistas uma em relação à outra. Duas visões de cidades a milhares de quilômetros de distância, muito diferentes, mas conectadas de diversas maneiras.

DIASTOLE

Rio de Janeiro and London are photographed all the time. Their cityscapes are recognised by many people around the world. Andrea Capella presented these two urban skylines in two gigantic banners where the two cities are seen in relation to each other. Two visions of two cities, thousands of miles apart but connected in different ways.

PRODUTORA LOCAL / *LOCAL PRODUCER*
Elizabeth Lynch

ARTISTA COLABORADOR / *COLLABORATIVE ARTIST*
Gary Stewart

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Southbank Centre

PORTRAITS

Um registro único em preto e branco dos artistas do *Rio Occupation London*, dando continuidade à longa pesquisa de Andrea na qual ela fotografa rostos humanos usando técnicas variadas. Este estudo lúdico e misterioso foi fixado em um varal na entrada de um dos maiores espaços da Biscuit Factory, no Festival Finale.

PORTRAITS

A unique record of the Rio Occupation London *artists in black and white portraits, as part of Andrea's continuing and lengthy photographic research into the human face using a variety of techniques. These playful often mysterious studies were pegged on a clothesline at the entrance to one of the large gallery spaces in the Biscuit Factory at the Festival Finale.*

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
Battersea Arts Centre

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Festival Finale

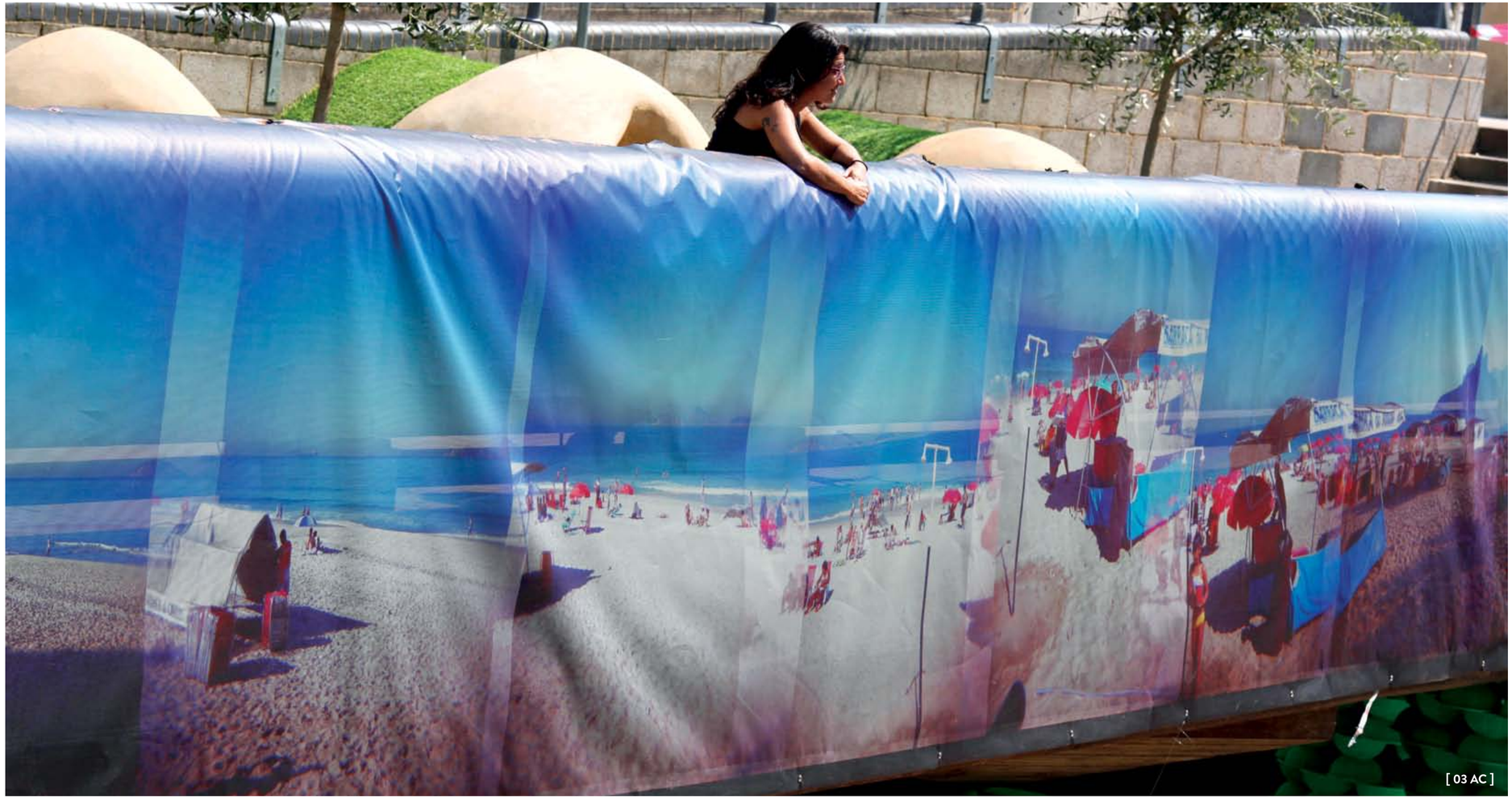
CLAUN

Composta por dois retratos em tamanho real de anônimos fantasiados dos mais deslumbrantes e assustadores personagens do carnaval carioca, a instalação de bate bolas ocupou um canto escuro do V&A Museum. Quando visitantes desavisados se aproximavam, sensores escondidos traziam à vida essas criações extraordinárias e o público se contorcia ao ouvir o som de balões arremessados contra o chão, acreditando que o ruído vinha das figuras sombrias da videoinstalação.

CLAUN

Two life-size portraits of anonymous Cariocas in the most dazzling and terrifying of Rio's street carnival characters, the bate bola *installation occupied a dark corner of the V&A Museum. As unsuspecting gallery visitors approached, hidden sensors brought these extraordinary creations to life as the public swerved to avoid the balloons they imagined being smashed around them by these shadowy figures in the video installation.*

APRESENTAÇÕES EM / *SHOWN AT*
Victoria and Albert Museum

[03 AC]

"Occupying is this Brazilian mix of art with London, through people... Occupying a cultural space, a political space, an aesthetic space, a sound space in multi-presences. Nothing confined, nothing demarcated."

"Ocupar é essa mistura brasileira de arte com Londres, através das pessoas... Ocupar um espaço cultural, um espaço político, um espaço estético, um espaço sonoro em multi-presenças. Nada confinado, nada demarcado."

"An agitated flurry of productions, of actions both effectively immediate and immediately effective, of new groupings, a convulsion (in the best possible sense) of Brazilian art, not just at Battersea Arts Centre but dispersed almost invisibly across London, yet at the same time present. It was a time and space to explore the contiguity of relations and everything that was there during that period: breakfast conversations about tasks from the day before that were done and undone, adapting habits, a bike with imaginary maps of the whole city."

"Uma agitação de produções, de ações efetivamente imediatas e imediatamente efetivas, de novos agrupamentos, de uma convulsão (no melhor sentido) de arte brasileira, não só no Battersea Arts Centre, mas esparramadas por Londres de forma quase invisível, porém presente. Foi um espaço e um tempo para mergulhar na imediação das relações com tudo o que estava lá naquele período: café da manhã com conversas sobre feitos e desfeitos do dia anterior, adaptações de costumes, bicicleta com mapas imaginários por toda a cidade."

"Occupation is about seizing some things by force, without prior notice, almost a conspiracy. No one walks on the beach in a purposeful way. I want to occupy London in this way."

"Ocupação tem a ver com tomar de assalto algumas coisas sem combinar, sem aviso prévio, quase uma conspiração. Na praia ninguém anda com objetivo. Quero ocupar Londres dessa maneira."

GUERRILHA BANNERS

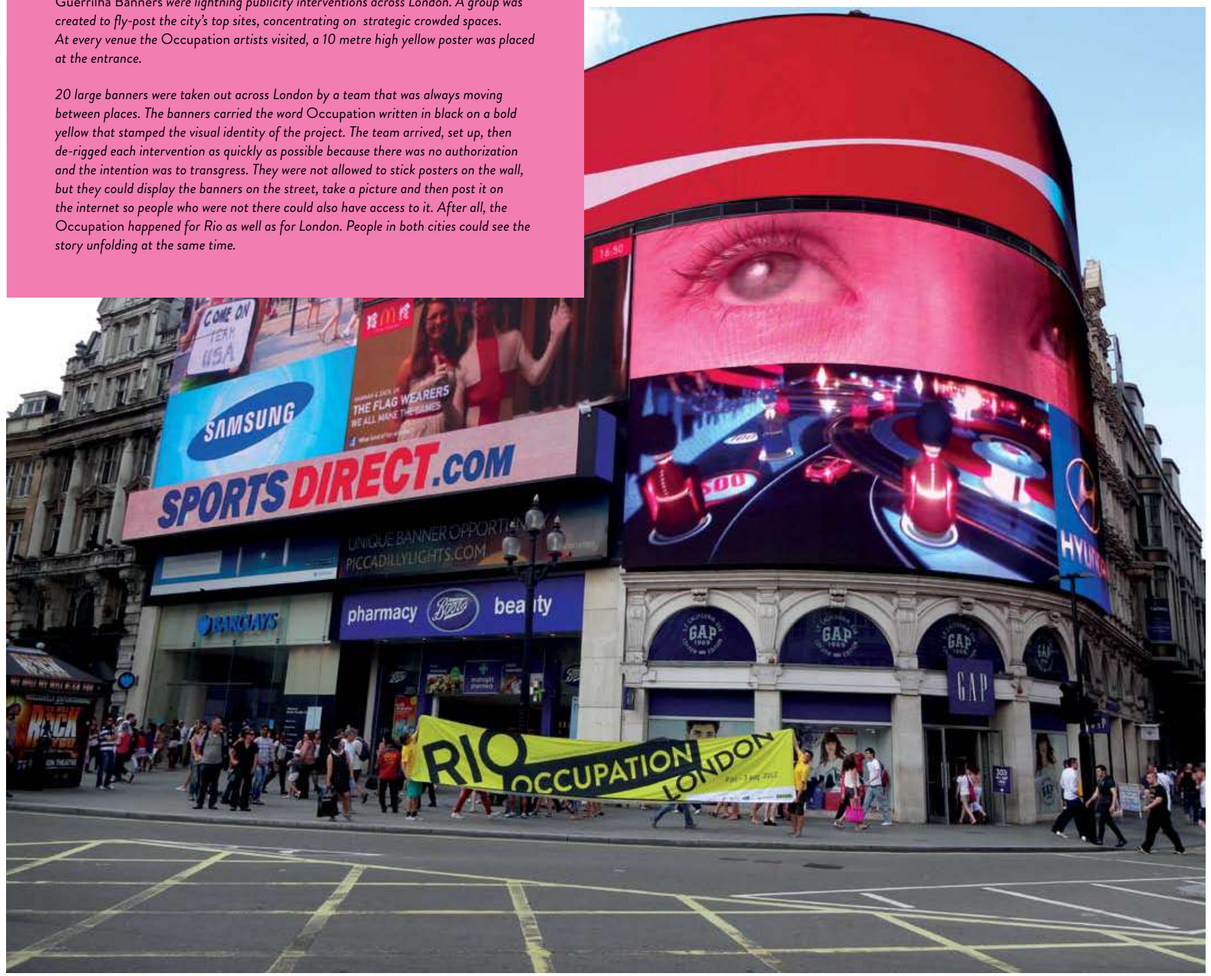
6 de Julho a 5 de Agosto de 2012 / *July 6th to August 5th 2012*

Guerrilha Banners foram intervenções relâmpagos feitas em Londres. Um grupo foi criado para abrir pôsteres nos principais pontos turísticos da cidade, espalhando-se por locais estratégicos e de grande movimentação. Em cada lugar que os artistas do *Occupation* visitavam, um pôster amarelo, de mais ou menos 10 metros de largura, era colocado na entrada.

No total, 20 telas grandes foram espalhadas por Londres através de uma equipe que estava sempre mudando de local, carregando a palavra *Occupation* em um banner com cores fortes que unia a identidade visual do projeto. A equipe chegava, montava e desmontava as intervenções rapidamente porque não havia autorização e a intenção era transgredir. Não se podia prender uma faixa na parede, mas era permitido exibi-la na rua, tirar uma foto e colocá-la na internet para que as pessoas que não estavam lá também tivessem acesso. Afinal, o *Occupation* não aconteceu só para Londres, aconteceu para o Rio também, para que as pessoas pudessem ver essa história se desenvolvendo ao mesmo tempo nos dois lados.

Guerrilha Banners *were lightning publicity interventions across London. A group was created to fly-post the city's top sites, concentrating on strategic crowded spaces. At every venue the* Occupation *artists visited, a 10 metre high yellow poster was placed at the entrance.*

20 large banners were taken out across London by a team that was always moving between places. The banners carried the word Occupation *written in black on a bold yellow that stamped the visual identity of the project. The team arrived, set up, then de-rigged each intervention as quickly as possible because there was no authorization and the intention was to transgress. They were not allowed to stick posters on the wall, but they could display the banners on the street, take a picture and then post it on the internet so people who were not there could also have access to it. After all, the* Occupation *happened for Rio as well as for London. People in both cities could see the story unfolding at the same time.*

TUDO AO MESMO TEMPO AGORA

Londres já é uma cidade movimentada, onde um dia parece precisar de 48 horas para tantas opções. Agora imagine isso durante o verão dos Jogos Olímpicos.

A cidade está pulsando e, junto com ela, nossos ocupantes estão vivendo experiências indescritíveis.

Pude passar alguns dias junto com eles e fiquei até zonzo.

Mas ao mesmo tempo muito feliz. Pude acompanhar e conversar sobre diversos trabalhos dentro do projeto. Já fiquei muito empolgado com o que eu pude ver.

Poder ver a montagem orgânica de uma super banda, que está dialogando com diversos músicos locais e tocando para plateias bem diferentes em vários pontos da cidade, ver bananas ocupando a cidade, tropicalizando Londres e encantando crianças nas oficinas de um dos principais museus do mundo, ver dois grandes nomes da cena carioca tocando e botando para quebrar na abertura do novo espaço da Tate, ver uma peça ser encenada no The Albany Theatre de forma bem ousada, ver esses artistas colaborarem entre si (coisa que não havia acontecido antes, no Rio) ou com artistas e instituições londrinas fenomenais, ver artistas do projeto numa mega exposição de arte contemporânea brasileira na Somerset House, ver os modelos feitos em material reciclável que estão ficando incríveis e ficar bem ansioso com a reação dos ingleses ao vê-los prontos, ver um disco de colaborações entre um produtor carioca e nomes importantes da cena londrina tomando forma, ver todos os artistas juntos trocando experiências em frente a um pub ou aproveitando a cidade, indo a exposições, mercados, enfim, os exemplos são tantos que poderiam encher esta e muitas outras páginas e, mesmo assim, não foi possível ver tudo o que estava acontecendo. Mas foi o suficiente para perceber que veremos muita coisa acontecer a partir desta Ocupação.

NOW EVERYTHING AT THE SAME TIME

London is already a busy city, where there are so many options, it seems like you need 48 hours in a day. So imagine it during the summer of the Olympic Games.

The city is pulsating and in it our occupants are having indescribable experiences.

I managed to spend a few days with them and it left me dizzy.

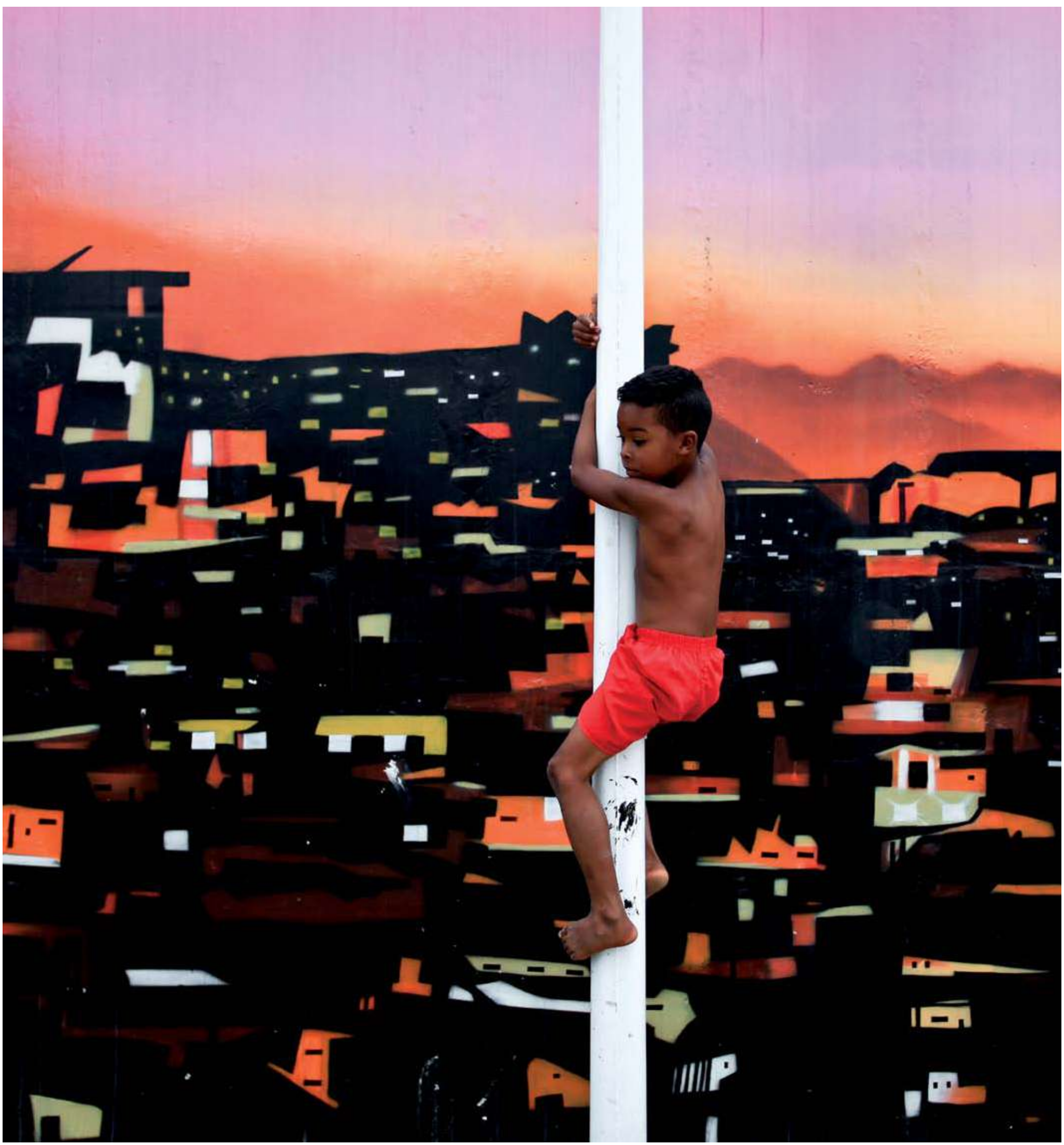
But at the same time very happy. I could follow and discuss several works within the project. I soon became very excited by what I saw.

To be able to see the organic construction of a super band, in dialogue with various local musicians and playing to very different audiences in various parts of the city; to see bananas occupying the city, making London tropical and delighting children in workshops at one of the world's leading museums; to see two great names from the Rio scene playing and bringing the house down at the opening of the new Tate space; to see a daring production being staged at the Albany Theatre; to see those artists collaborating with each other (something which hadn't happened before in Rio) or with phenomenal London artists and institutions; to see project artists involved in a mega exhibition of Brazilian contemporary art at Somerset House; to see incredible models being made from recycled material and to get excited thinking of the English reaction when they're finished; to see all the artists together, sharing experiences outside a pub or making the most of the city visiting exhibitions, markets. Indeed, there are so many examples that they could fill this and many other pages and, even then, it wasn't possible to see everything that was happening. But it was enough to be certain that we will see a lot of things happen because of this Occupation.

PEDRO SEILER

Consultor do projeto *Rio Occupation London* e produtor cultural
Project consultant, Rio Occupation London *and cultural producer*

Escrito para o blog do *Rio Occupation London*
Written for Rio Occupation London's *blog*
(www.riooccupationlondon.com)

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SOMANDO FORÇAS
SECRETARIA DE CULTURA
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA
BR PETROBRAS
GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

occupationonscreen

OCCUPATION ONSCREEN
THE NEW NEW CINEMA FROM RIO

DATA 12 a 31 de julho de 2012
LOCAL Casa Brasil na Somerset House e V22 Summer Club

A mostra de cinema apresentou mais de 40 títulos incluindo longas, documentários e curtas-metragens criados pela geração mais jovem e talentosa de cineastas do Rio de Janeiro, que foram exibidos pela primeira vez em Londres. As exibições aconteceram no V22 Summer Club no Biscuit Factory (12, 13, 19, 20, 26 e 27 de julho) e na Casa Brasil, na Somerset House (do dia 23 ao 31 de julho).

DATE 12th to 31st July
LOCATION Casa Brasil at Somerset House and V22 Summer Club

The cinema season included over 40 premieres of films that had never been shown in London, including feature films, documentaries and short films made by Rio de Janeiro's youngest and most talented generation of filmmakers. The screenings took place at the V22 Summer Club in the Biscuit Factory (12th, 13th, 19th, 20th, 26th and 27th July) and at the Casa Brasil, Somerset House (from 23rd to 31st July).

LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO / *FEATURE DOCUMENTARIES*

BELAIR

(Brasil / *Brazil* - 2009) / 35mm, 120minn

A Belair filmes foi a produtora criada por Julio Bressane e Rogério Sganzerla que entre fevereiro e maio de 1970 realizou sete filmes de longa metragem: *A Família do Barulho*; *Carnaval na Lama*; *Barão Olavo o Horrível*; *Copacabana Mon Amour*; *Cuidado Madame*; *Sem Essa Aranha*; *A Miss e o Dinossauro*. *Belair* é uma historia do cinema. Interditados pela censura da época estes filmes de ficção são uma desconhecida e reveladora máscara – espelho daquele período sombrio. Imagens que sugerem o horror que representa o desprendimento da liberdade e o fim de um cinema transformador. Uma escavação ótica traz estes fotogramas clandestinos a luz. A montagem projeta o esforço experimental destes cineastas em tornar o invisível visível, move as peças de um xadrez de ficções, de energias, de histórias.

Belair Filmes was the film production company created by Julio Bressane and Rogério Sganzerla that, between February and May of 1970, made seven feature-length films. Belair *is a history of cinema. Forbidden release by the censor at the time, these fictional films are an unknown and revealing mirror-mask of that dark period. An optical excavation brings these clandestine frames to light. The montage projects the experimental effort of the film-makers to make the invisible visible, moving the pieces in a chess game of fictions, energies, and stories.*

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Noa Bressane / Bruno Safadi
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* TB Produções
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Lula Carvalho / David Pacheco
EDIÇÃO / *EDITOR* Rodrigo Lima
TRILHA SONORA / *SCORE* Belair Filmes
ELENCO / *CAST* Julio Bressane / Rogério Sganzerla / Helena Ignez / Maria Gladys / Guará Rodrigues / Grande Otelo

COPA VIDIGAL
VIDIGAL CUP

(Brasil / *Brazil* - 2010) / DV, 17min

Campeonato de futebol de favelas organizado pelo professor de futebol Cypa, no morro do Vidigal, Rio de janeiro, com o objetivo de resgatar a paz através do esporte, numa área que estava traumatizada com uma recente guerra entre traficantes.

The football coach Cypa is organizing a slum Football League on the hill of Vidigal, Rio de Janeiro, with the aim of restoring peace through sport in an area traumatized by a recent war between drug traffickers.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Luciano Vidigal
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Luciano Vidigal / Arthur Sherman / Pedro Asbeg / Cavi Borges
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Hélio Rodrigues / Luciano Vidigal
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Arthur Sherman
EDIÇÃO / *EDITOR* Pedro Asbeg
ELENCO / *CAST* Cypa / Nélio / Thiago

DIÁRIO DE UMA BUSCA
DIARY, LETTERS, REVOLUTIONS

(Brasil, França / *Brazil, France* - 2010) / HD, 105min

A diretora reconstituiu os passos de seu pai, o militante brasileiro, Celso Castro, cuja história coincide com as lutas políticas que abalaram a América Latina na década de 1960. Uma vida de exílios sucessivos e militância, que vão da euforia e da esperança dos anos de juventude, até a falta de esperança dos últimos anos, que terminou tragicamente, aos 41 anos, no apartamento de um ex-nazista, onde Celso Castro possivelmente fazia uma investigação. Um filme em duas vozes, uma infância em exílio, misturada às cartas do pai...

The director retraces the steps of her father, Brazilian revolutionary, Celso Castro, whose story takes place among the political struggles that shook Latin America during the Sixties.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Flávia Castro
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Flávia Castro
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Estelle Fialon / Flavio Tambellini / Flávia Castro
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Paulo Castiglioni
EDIÇÃO / *EDITOR* Flávia Castro / Jordana Berg
ELENCO / *CAST* João Paulo Castro / Sandra Macedo / Flávia Castro

FAVELA ON BLAST
FAVELA ON BLAST: RIO'S ON FIRE

(Brasil, EUA / *Brazil, USA* - 2008) / HDCam, 84min

Favela on Blast mostra a cultura em torno do funk carioca, ritmo musical que mescla o funk eletrônico americano da década de 1980 com as diversas influências da música brasileira. O documentário revela o universo particular do funk, um mundo composto por personagens de talento marcante e notórias "inadequações", além do baile funk enquanto local de interação entre seus freqüentadores: os funkeiros, DJ's e MC's. Essa mistura de corpos, sons, cores e culturas formam imagens carregadas de sentido, que levarão o espectador para dentro do mundo do funk, apresentando os "intra-mundos" desses personagens da favela (ou de fora dela), na medida em que os eventos vão se revelando na tela.

Favela on Blast *shows the culture around "funk carioca," a musical rhythm that mixes 1980's American electro-funk with diverse Brazilian influences. It is one of the world's most interesting musical movements, from one of the poorest and most violent places: the favelas of Rio de Janeiro. The bombastic rhythms of Miami Bass loops and samples are united to powerful rap vocals in Brazilian slang. This is music that is designed to be listened to at top volume, with loud bass pumping through the tropical Rio nights.*

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Leandro HBL / Wesley Pents (DJ Diplo)
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Ricardo Mehedff / Breno Fortes / Leandro HBL / Wesley Pentz (DJ Diplo)
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Leandro HBL / Wesley Pentz (DJ Diplo)
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Leandro HBL
EDIÇÃO / *EDITOR* Breno Fortes / Ricardo Mehedff
TRILHA SONORA / *SCORE* Décio Rocha
ELENCO / *CAST* Mr Catra / Deise Tigrona / Mc Leleco / Mc Duda / Dj Sany Pitbull / Dj Jorginho / Mc Ju / Mc Colibri / Biruleibe / Mc Pé de Pano / Mc Júnior / Mc Leonardo / Mc Gorila / Mc Preto / Gaiola das Popozudas / Mc Frank / Dj Cabide / Dj Wally / Dj Grandmaster Rafael / Dj Carlos Machado / Dj Sandrinho / Mc Pana / Mc Serginho / Dj Marlboro / Mc Galo

HU
HU ENIGMA

(Brasil, *Brazil* - 2011) / DCP 2K, 78min

Um edifício partido ao meio: de um lado, o hospital; do outro, a ruína. E no horizonte, a Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro, a saúde e educação públicas. Inteiramente filmado no monumental e apenas parcialmente ocupado prédio modernista do Hospital Universitário da UFRJ. Uma metáfora em concreto armado da esfera pública brasileira.

A building split in half: on one side, a major public hospital, on the other, a bewildering ruin. The social projects of public health and education meet Brazil's modernist architecture with a view of Guanabara Bay, Rio. Shot entirely in the monumental, and only partially occupied, modernist edifice of the University Hospital of UFRJ. A material metaphor of the Brazilian public sphere and its political maze ... An architectural expression of the synthesis of modernist utopia/dystopia.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Pedro Urano / Joana Traub Csekö
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Pedro Urano / Joana Traub Csekö
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Samantha Capideville
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Pedro Urano
EDIÇÃO / *EDITOR* Marina Fraga
TRILHA SONORA / *SCORE* Edson Secco

LAURA

(Brasil, *Brazil* - 2011) / HD, 78min

Laura, uma imigrante argentino-brasileira, vaga pelas ruas de Nova York noite após noite atrás do glamour das celebridades. O diretor Fellipe Barbosa a segue com um olhar fascinado, adentrando as festas mais exclusivas de Nova York pelas portas do fundo. Ao fim de cada noite, Laura volta para seu quarto minúsculo, onde ela esconde sua pobreza e produz sua imagem de diva. Atraído por esse espaço proibido, Fellipe entra de corpo e alma no próprio filme, iniciando um jogo de manipulação que vai mudar a relação dos dois para sempre.

Laura walks a delicate tightrope of her own making: her evenings are spent among New York's celebrity scene, while she cheats abject poverty on a daily basis. Fellipe enters her world, following his subject with a fascinated gaze and a camera. Soon, they find themselves in a cat-and-mouse game that will unravel them both.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Fellipe G. Barbosa
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Julia Murat / Maria Clara Escobar / Felipe Sholl
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Fernanda de Capua
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Pedro Sotero
EDIÇÃO / *EDITOR* Karen Sztajnberg / John Valle
TRILHA SONORA / *SCORE* Patrick Laplan
ELENCO / *CAST* Sonia Guedes / Lisa E. Fávero / Luiz Serra / Ricardo Merkin

LUTO COMO MÃE
RIGHT TO MOURN

(Brasil, *Brazil* - 2009) / Mini Dv, 70min

A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, é palco de execuções sumárias e arbitrárias cometidas por agentes do Estado. Cada morte arrasta consigo a dor de quem fica, afetando todo o seu círculo social, especialmente a família e amigos. O documentário *Luto Como Mãe* centra-se nas histórias destes sobreviventes, maioritariamente mulheres, e no seu rito de passagem do luto à luta por justiça e contra a invisibilidade.

The city of Rio de Janeiro, Brazil, is the stage of frequent summary executions perpetrated by State agents. Each death drags grief in its wake, affecting the social circles of its victims, especially friends and family. The documentary Right to Mourn *focuses on the histories of these survivors, mostly women, who struggle for justice and visibility.*

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Luis Carlos Nascimento
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Tatiana Moura / Mércia Britto / Carla Afonso
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Tiago Scorza
EDIÇÃO / *EDITOR* Fabian Remy / Julio C. Siqueira
TRILHA SONORA / *SCORE* Daniela Pastore / JJ Aquino / Jomar Schrank

SIMONAL – NINGUÉM SABE O DURO QUE DEI
SIMONAL – NO ONE KNOWS HOW TOUGH IT WAS

(Brasil, *Brazil* - 2009) / HD, 84min

História da ascensão e queda de Wilson Simonal (1939-2000), cantor que conseguiu status de estrela numa época em que no Brasil isso era raridade para artistas negros.

The rise and fall of Wilson Simonal (1939-2000), a Brazilian singer who achieved star status at a time when this was a rare feat for artists of African descent in Brazil.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Claudio Manoel / Micael Langer / Calvito Leal
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Manfredo G. Barretto / Rodrigo Letier
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Gustavo Hadba
EDIÇÃO / *EDITOR* Pedro Duran / Karen Akerman
TRILHA SONORA / *SCORE* Berna Ceppas

TERRAS
LANDS

(Brasil, *Brazil* - 2009) / 35mm, 75min

Na fronteira tríplice entre Brasil, Colômbia e Peru, as cidades gêmeas Letícia e Tabatinga formam uma ilha urbana cercada pela imensa floresta amazônica. As delimitações territoriais são muitas vezes encobertas pela densa vegetação e as fronteiras se confundem nos corpos e rostos de seus moradores. Terras acompanha o ritmo deste lugar de encontro e passagem, aproximando-se do cotidiano de seus habitantes.

On the triple frontier between Brazil, Colombia and Peru, the twin towns of Letícia and Tabatinga form an urban island surrounded by the Amazonian rainforest. Following day-to-day events and the constant come and go of people along the border, Lands portrays the presence and the influence of the frontier on the lives of its inhabitants.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Maya Da-Rin
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Mara Junqueira
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Pedro Urano
EDIÇÃO / *EDITOR* Karen Akerman / Maya Da-Rin
TRILHA SONORA / *SCORE* Edson Secco

LONGA-METRAGEM FICÇÃO / *FEATURE FILMS*

5X FAVELA - AGORA POR NÓS MESMOS
5X FAVELA – NOW BY OURSELVES

(Brasil, *Brazil* - 2010) / 35mm, 103min

Cinco curtas filmados nas favelas do Rio, dirigidos por jovens cineastas moradores destes lugares, que fazem um cinema que renova a fé numa cinematografia pulsante e essencial, que reflete o espírito humano em diversas cores.

Five short films, set in the hillside favelas of Rio de Janeiro and directed by young filmmakers who live there, make up a feature that renews faith in the type of moviemaking that lives and breathes, and reflects the human spirit in all its hues.

DIREÇÃO / *DIRECTORS* Manaíra Carneiro / Wagner Novais / Rodrigo Felha / Cacau Amaral / Luciano Vidigal / Cadu Barcellos / Luciana Bezerra
COORDENADOR ROTEIRO / *SCREENPLAY COORDINATION* Rafael Dragaud
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Carlos Diegues / Renata Almeida Magalhães
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Alexandre Ramos
EDIÇÃO / *EDITOR* Quito Ribeiro
TRILHA SONORA / *SCORE* MV Bill / AfroReggae
ELENCO / *CAST* Silvio Guindane / Gregorio Duvivier / Hugo Carvana (Income Source) / Juan Paiva / Pablo Vinicius / Flavio Bauraqui / Ruy Guerra (Rice and beans) / Thiago Martins / Cintia Rosa / Samuel de Assis (Violin Concert) / Vitor Carvalho / Joyce Lohanne / Luis Fernando / Luciano Vidigal / Marcelo Mello (Lei it Fly) / Márcio Vito / João Carlos Artigos / Dila Guerra / Roberta Rodrigues (Turn on the Light).

A ALEGRIA
THE JOY

(Brasil / *Brazil* - 2010) / 35mm, 106 min

A Alegria é uma fábula sobre juventude e coragem. Conta a história de Luiza, menina de 16 anos, que não agüenta mais ouvir falar no fim do mundo... Em uma noite de Natal, seu primo João é baleado misteriosamente em uma rua na Baixada Fluminense e desaparece no meio da madrugada. Semanas depois, enquanto Luiza passa dias sozinha no apartamento onde vive com sua mãe no Rio de Janeiro, um misterioso visitante vem bater à sua porta: João, como um fantasma, pedindo para se esconder ali.

The Joy *is a fairytale about youth and courage.* The Joy *tells the story of 16-year-old Luiza, who is tired of hearing about the end of the world. On Christmas Eve, her cousin João is shot in a poor neighbourhood and disappears in the middle of the night. A few weeks later, while alone in her apartment in a middle class neighbourhood of Rio de Janeiro, Luiza finds a mysterious guest waiting for her in the living room: the ghost of João, asking her to hide him there.*

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Felipe Bragança / Marina Meliande
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Felipe Bragança
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Lara Frigotto / Felipe Bragança / Marina Meliande
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Andrea Capella
EDIÇÃO / *EDITOR* Marina Meliande
TRILHA SONORA / *SCORE* Lucas Marcier
ELENCO / *CAST* Tainá Medina / Flora Dias / Rikle Miranda / César Cardadeiro / Junior Moura / Mariana Lima / Marcio Vito / Maria Gladys

A FALTA QUE NOS MOVE
THE ABSENCE THAT MOVES US

(Brasil / *Brazil* - 2009) / 35mm, 110min

Na véspera do natal, cinco atores vão para uma casa para fazer um filme. Eles esperam uma pessoa. Será que ela virá? O encontro desses cinco amigos, as ausências, as alegrias e dores são compartilhadas no limite da tensão. O filme dentro do filme se revela.

On Christmas Eve, for twelve hours in a single location, five actors were filmed uninterruptedly by three hand-held cameras. Share the high-tension reunion of these five friends, the absences, their joys and pains, as the film within a film reveals itself.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Christiane Jatahy
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Christiane Jatahy
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Flavio Ramos Tambellini / Christiane Jatahy
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Walter Carvalho
EDIÇÃO / *EDITOR* Sergio Mekler
ELENCO / *CAST* Cristina Amadeo / Daniela Fortes / Marina Vianna / Kiko Mascarenhas / Pedro Bricio

A FESTA DA MENINA MORTA
THE DEAD GIRL'S FEAST

(Brasil, Portugal, Argentina / *Brazil, Portugal, Argentina* - 2008) / 35mm, 110min

Santinho é um jovem alçado à condição de líder espiritual numa remota comunidade ribeirinha do alto Amazonas, a partir de um "milagre" realizado por ele após o suicídio da própria mãe. O filme procura ser o retrato íntimo dos envolvidos nesta seita e da infinita capacidade humana em "criar" fé e buscar algum sentido diante de seu horror à morte.

The Dead Girl's Feast *narrates the story of Santinho, a young man who has been exalted to the position of a saint in a remote riverside community of the upper Amazonas state, after performing a "miracle" after the suicide of his own mother. The film seeks to be an intimate picture of the individuals involved in this sect and of the infinite human capacity to "fabricate" faith in seeking for some sense in the horrifying experience of death.*

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Matheus Nachtergaele
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Matheus Nachtergaele / Hilton Lacerda
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Vânia Catani
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Lula Carvalho
EDIÇÃO / *EDITOR* Karen Harley / Cao Guimarães
TRILHA SONORA / *SCORE* Fátima Santágata
ELENCO / *CAST* Daniel de Oliveira / Jackson Antunes / Cássia Kiss / Dira Paes / Juliano Cazarré

DESASSOSSEGO (FILME DAS MARAVILHAS)
NEVERQUIET (FILM OF WONDERS)

(Brasil / *Brazil* - 2011) / HD, 65min

A partir de uma carta escrita inspirada em um bilhete encontrado em um armário abandonado por uma menina de 16 anos, 14 cineastas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Ceara dirigiram 10 fragmentos de filmes, que foram costurados como uma carta-filme de 55 minutos, falando de amor, utopia, explosões e apocalipse.

Inspired by a note left in an abandoned wardrobe by a 16 year old girl, this experimental collective film is compiled from 10 episodes by a total of 14 different young Brazilian filmmakers. The films speak of love, youth and the possibilities of cinema.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Helvécio Marins Jr / Clarissa Campolina / Carolina Durão / Andrea Capella / Ivo Lopes Araújo / Marco Dutra / Juliana Rojas / Marina Meliande / Caetano Gotardo / Raphael Mesquita / Leonardo Levis / Gustavo Bragança / Felipe Bragança / Karim Aïnouz
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Felipe Bragança
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Felipe Bragança / Marina Meliande
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Andrea Capella
EDIÇÃO / *EDITOR* Marina Meliande
TRILHA SONORA / *SCORE* Lucas Marcier
ELENCO / *CAST* Flora Dias / Carolina Lavigne / Morgana Bravo / Maria Clara Contrucci / João Pedro Zappa / Marina D'Elia

HISTÓRIAS QUE SÓ EXISTEM QUANDO LEMBRADAS
STORIES THAT ONLY EXIST WHEN REMEMBERED

(Brasil, França, Argentina / *Brazil, France, Argentina* - 2011) / 35mm, 98min

Na cidade fantasma de Jotuomba, onde o tempo parece ter parado, a rotina de Madalena é interrompida pela chegada da jovem fotógrafa Rita. Uma silenciosa e delicada fábula sobre o tempo e a memória.

In the village of Jotuomba, where time seems to have stopped for years, Madalena's routine is interrupted by the arrival of a young photographer, Rita. A quiet, sensitive tale about time and memory.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Julia Murat
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Julia Murat / Maria Clara Escobar / Felipe Sholl
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Julia Solomonoff
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Lucio Bonelli
EDIÇÃO / *EDITOR* Marina Meliande
TRILHA SONORA / *SCORE* Lucas Marcier
ELENCO / *CAST* Sonia Guedes / Lisa E. Fávero / Luiz Serra / Ricardo Merkin

NO MEU LUGAR
EYE OF THE STORM

(Brasil, *Brazil* - 2009) / 35mm, 113min

Rio de Janeiro, hoje. Um policial se vê obrigado a intervir num assalto a uma casa de classe média alta no bairro das Laranjeiras. A partir deste evento, o filme acompanha três histórias passadas em tempos diferentes. Dias depois, o policial, suspenso das suas atividades, tenta seguir adiante com o seu dia a dia normal, entre a vida com sua única filha e a presença dos amigos. Cinco anos depois, uma mulher volta com seus dois filhos e o novo marido para esvaziar e vender a casa onde morou no seu casamento anterior até a morte do primeiro marido. Algumas semanas antes, um entregador de compras de um supermercado descobre o amor da sua vida.

A police officer has to make a difficult decision when he sees himself caught up in a hostage situation in a middle-class home. His actions will deeply influence the lives of three families involved in the hold-up - including his own.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Eduardo Valente
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Eduardo Valente / Felipe Bragança
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Walter Salles / Mauricio Andrade Ramos / Luis Galvão Teles
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Mauro Pinheiro Jr / A.B.C.
EDIÇÃO / *EDITOR* Quito Ribeiro
ELENCO / *CAST* Dedina Bernardelli / Márcio Vito, Raphael Sil / Cesar Augusto / Licurgo Espínola / Nívea Magno / Luciana Bezerra / Leticia Tavares / João Pedro Celli

O PALHAÇO
THE CLOWN

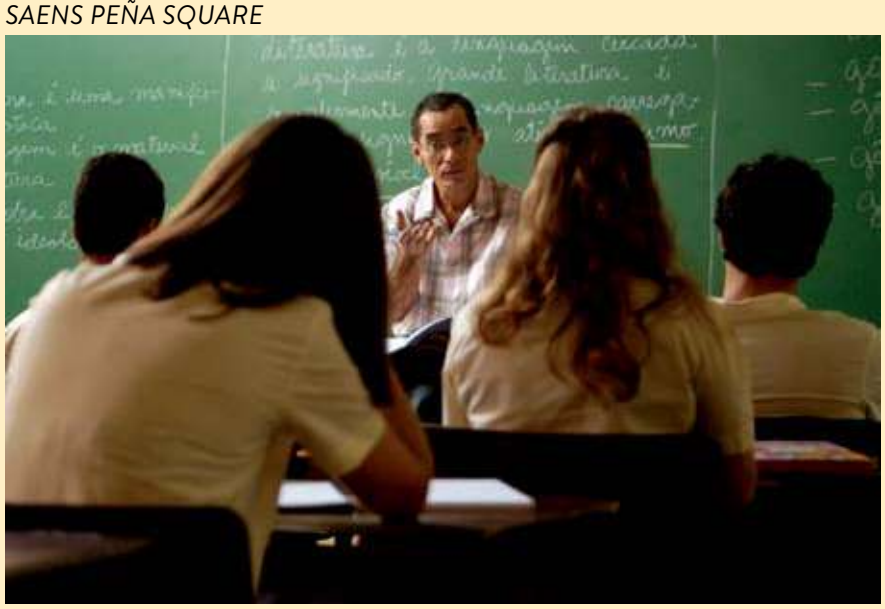
(Brasil, *Brazil* -2011) / 35mm, 88min

Benjamim e Valdemar formam a fabulosa dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue Benjamim é um palhaço sem identidade, CPF e comprovante de residência. Ele vive com sua caravana pelas estradas na companhia da divertida trupe do Circo Esperança. Cansado da vida que leva, o palhaço parte em uma aventura atrás de seus sonhos.

Benjamin and Waldemar are the fabulous clown duo Pangaré and Puro Sangue. Benjamin is a jester with no identity, social security number or proof of address. He lives on the road in his caravan, accompanying the Circus Esperanza troupe. Sick of this life, he sets off for the adventure of his dreams.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Selton Melloe
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Selton Mello / Marcelo Vindicatto
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Vânia Catani
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Adrian Tejido
EDIÇÃO / *EDITOR* Marilia Moraes / Selton Mello
TRILHA SONORA / *SCORE* Plínio Profeta
ELENCO / *CAST* Selton Mello / Paulo José / Giselle Motta / Moacyr Franco

PRAÇA SAENS PEÑA
SAENS PEÑA SQUARE

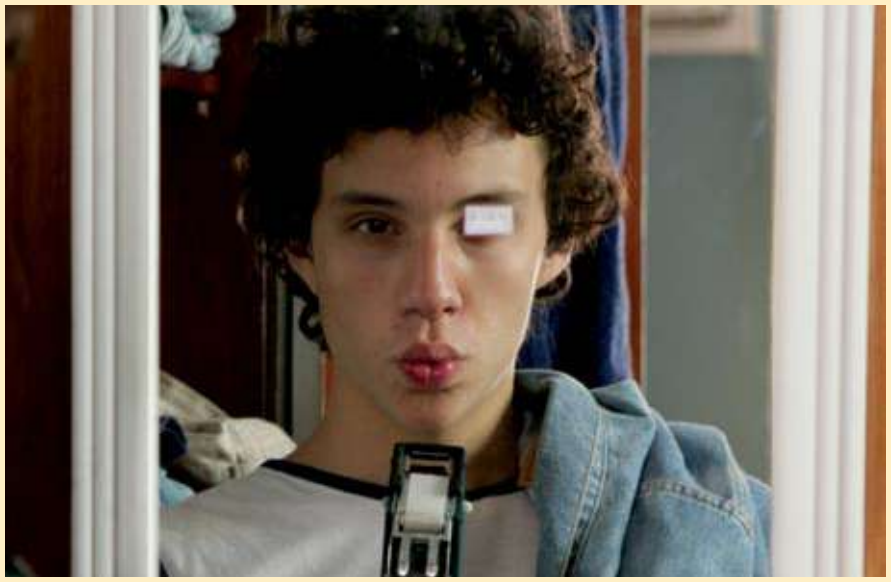
(Brasil, *Brazil* - 2008) / 35mm, 100min

Paulo, professor de ensino médio, e Teresa, gerente de uma lanchonete, vivem um casamento sólido. Juntos com a filha Bel eles formam uma típica família de classe média. Quando Paulo aceita uma proposta para escrever um livro sobre a Tijuca, bairro carioca em que reside, eles começam a vislumbrar dias mais prósperos.

Paulo works as a high school teacher, his wife Teresa is a local shopkeeper and their daughter Bel is still at school. They live in a rented flat in Saens Peña Square, the heart of Rio de Janeiro's North Zone. An unexpected and alluring job offer awakens their dreams and changes this family's life.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Vinícius Reis
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Vinícius Reis
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Luís Vidal
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Fabrício Tadeu
EDIÇÃO / *EDITOR* Waldir Xavier
TRILHA SONORA / *SCORE* Pedro Luis
ELENCO / *CAST* Maria Padilha / Chico Diaz / Isabela Meirelles / Gustavo Falcão / Stella Brajterman / Maurício Gonçalves / Guti Fraga / Aldir Blanc

RESSACA
HANGOVER

(Brasil, *Brazil* - 2009) / HD, live edition

Ressaca pretende contar a história de um rapaz que passa pela puberdade no anos 1980, vivendo um periodo que o país também passava por uma adolescência política e econômica. Sua família vai sofre as consequências da pletora de planos econômicos, moedas e crises.

Hangover *tells the story of a teenager, from puberty to young adulthood, during the late eighties in Brazil - a time when the country was also going through an economic and political adolescence. His family will suffer the consequences of the bewildering number of economic plans, currencies and economic crises.*

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Bruno Vianna
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Bruno Vianna / Paola Leblanc / Haroldo Mourão
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Daniel Scatena
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Daniel Scatena
EDIÇÃO / *EDITOR* Bruno Vianna
TRILHA SONORA / *SCORE* Rodrigo Marçal / Lucas Marcier
ELENCO / *CAST* João Pedro Zappa / César Augusto / Denise Milfont

RISCADO
CRAFT

(Brasil, *Brazil* - 2010) / Digital, 85min

Bianca é uma excelente atriz, mas sua carreira ainda não deslanchou. Como ganha-pão, ela imita divas do cinema e trabalha divulgando eventos. Até que ela finalmente ganha um papel em uma grande produção internacional.

Bianca is a very talented actress whose career hasn't happened yet. She makes ends meet with small acting jobs, like impersonating movie divas and promoting events. After auditioning for a big international film, she finally gets the part...

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Gustavo Pizzi
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Gustavo Pizzi / Karine Teles
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Cavi Borges / Gustavo Pizzi
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Paulo F. Camacho
EDIÇÃO / *EDITOR* Gustavo Pizzi / Paulo F. Camacho
TRILHA SONORA / *SCORE* Lucas Vasconcellos / Iky Castilho / Leticia Novaes
ELENCO / *CAST* Karine Teles / Camilo Pellegrini / Dany Roland / Otávio Muller / Lucas Gouvâ / Patrícia Pinho / Cecília Hoeltz / Otto Jr. / Cris Larin / Gisele Faróes

SUDOESTE
SOUTHWEST

(Brasil, *Brazil* - 2011) / 35mm, 128min

Numa vila isolada, onde tudo parece imóvel, Clarice percebe a sua vida durando um único dia, em descompasso com as pessoas que ela encontra e que apenas vivem aquele dia como um outro qualquer. Ela tenta entender a sua obscura realidade e o destino das pessoas a sua volta, num tempo circular que assombra e desorienta.

In a Brazilian coastal village where everything seems motionless, Clarice grasps her life in a single day - unlike those she meets, who are living a day like any other. She tries to understand her obscure reality and the destiny of those around her in a circular time that haunts and disorients.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Eduardo Nunes
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Guilherme Semient / Eduardo Nunes
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Patrick Leblanc
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Mauro Pinheiro Jr. / ABC
EDIÇÃO / *EDITOR* Flávio Zettel
TRILHA SONORA / *SCORE* Cristiano Abreu / Tiago Azevedo / Yuri Villar
ELENCO / *CAST* Simone Spoladore / Raquel Bonfante / Dira Paes / Julio Adrião / Mariana Lima / Victor Navega Motta / Everaldo Pontes / Regina Bastos / Léa Garcia

RETROSPECTIVAS / *RETROSPECTIVES*

ANNA AZEVEDO

BATUQUE NA COZINHA / *KITCHEN BEAT*
(Brasil / *Brazil*, 2004) / 35mm, 19min

BERLINBALL
(Alemanha, Brasil / *Germany, Brazil* - 2006) / DV, 17min

GERAL / *GERAL*
(Brasil, *Brazil* - 2010) / 35mm, 14min

DREŽNICA
(Brasil / *Brazil* - 2008) / 35mm, 14min

PAULO CAMACHO

INSTANTÂNEO / *SNAPSHOT*
(Brasil / *Brazil* - 2008) / Digital SD, 23min

MESTIZOS / *MESTIZOS*
(Brasil / *Brazil* - 2011) / HD, 10 min

ESTUDOS PARA MATERIAL BRUTO
(Brasil / *Brazil* - 2012) / HD, 7 min

LUGAR NÃO SEI
(Brasil / *Brazil* - 2012) / HD, 4mins

BEIJO FRANCÉS / *FRENCH KISS*
(Brasil / *Brazil* - 2008) / Digital HD, 8min

SEIS MOVIMENTOS PARA DIZER ADEUS / *SIX MOVEMENTS TO SAY GOODBYE*
(Brasil / *Brazil* - 2009) / Digital HD, 6min

CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO / *SHORT FILM DOCUMENTARIES*

AIDA DOS SANTOS, UMA MULHER DE GARRA
AIDA DOS SANTOS, A WOMAN OF STRENGTH

(Brasil / *Brazil*, 2012) / HD, 29min

O documentário narra a trajetória de Aída dos Santos, saltadora em altura e a única mulher a representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em 1964. Competindo contra atletas renomadas e lutando contra a solidão e a falta de apoio do comitê olímpico brasileiro, conquistou o inédito 4º lugar em sua modalidade, consagrando-se como uma das atletas mais importantes da história do atletismo nacional, voltando ao Brasil como símbolo da superação e da garra dos atletas olímpicos brasileiros. Quarenta e oito anos depois do feito, ela retorna pela primeira vez ao país que a acolheu e relembra os principais fatos de sua conquista solitária.

The documentary narrates the story of Aida dos Santos, Brazilian high jumper and the only woman to represent the country in Tokyo's 1964 Olympic Games. Competing against renowned athletes and struggling with loneliness and lack of support from the Brazilian Olympic Committee, she achieved an amazing 4th place, establishing herself as one of Brazil's most important track athletes of all time and returning home as a champion as well as a symbol of strength and vigour. Forty-eight years later, she re-visits the country that welcomed her with its comfort and support, and relives the moments that originally took her there.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* André Pupo / Ricardo Quintela
ROTEIRO / *SCREENPLAY* André Pupo / Paula Sabbaga
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Georg Daxer Jr / Mariana Pisani
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Cauê Ito
EDIÇÃO / *EDITOR* André Pupo
TRILHA SONORA / *SCORE* Siri
ELENCO / *CAST* Laurice Feliz, Gisele M. de Albuquerque / Edneusa da Silva Borges / Ricado Juhas / Hivan Araujo da Silva / Francisco Manoel de Carvalho / Juliana / Mario Myamoto / Masami Ichiki / Tadashi Thaira

INSTANTÂNEOS
PASSING

(Brasil, *Brazil* - 2009) / 35mm, 15min

O retrato de uma noite do último fotógrafo de bares da Lapa.

A night with the last of the café photographers of bohemian Lapa. Sérgio Silveira, best known as Gaucho, is 76 years old and has been out on the streets every night for the last 40 years.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Andrea Capella / Peter Lucas
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Peter Lucas
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Alessandra Castanheda
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Andrea Capella
EDIÇÃO / *EDITOR* Karen Akerman
TRILHA SONORA / *SCORE* Sério Silveira

MUITO ALÉM DO CHUVEIRO
BEYOND THE SHOWER

(Brasil, *Brazil* - 2008) / MiniDV, 17min

A febre do karaokê: pessoas soltam os demônios na noite do Rio de Janeiro. Histórias de catarse, alegria e amizade.

Karaoke fever: ordinary people, driving away their demons in Rio de Janeiro's night life. Stories of catharsis, joy and friendship.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Poliana Paixa
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Alessandra Castañeda
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Paulo Castiglione / Rodrigo Graciosa / Bia Marques
EDIÇÃO / *EDITOR* Karen Black

CURTA-METRAGEM FICÇÃO / *SHORT FILMS*

A DISTRAÇÃO DE IVAN
IVAN'S DISTRACTION

(Brasil / *Brazil* - 2009) / 35mm, 16min

Ivan é um menino de 11 anos. Ele vive com a avó, no subúrbio do Rio. Em meio ao seu cotidiano de brincadeiras e brigas com os amigos, ele irá amadurecer.

Ivan is an 11-year-old boy. He lives with his grandmother in suburban Rio – growing up amidst the daily games and fights with his friends.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Cavi Borges / Gustavo Melo
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Gustavo Melo
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Gustavo Pizzi
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Paulo Castiglioni
EDIÇÃO / *EDITOR* Fernanda Teixeira
TRILHA SONORA / *SCORE* Bernardo Gebara
ELENCO / *CAST* Rodrigo da Costa / Luciano Vidigal / Mirian Pérsia / André Gonçalv

DEZ ELEFANTES
TEN ELEPHANTS

(Brasil / *Brazil* - 2008) / 35mm, 15min

Clara tem oito anos e mora com a mãe e o irmão no campo. Outro dia as crianças brincavam de pique-esconde. Pequenos incidentes.

Clara is 8 years old and lives with her mother and brother in the countryside. The other day the kids were playing hide-and-seek. Where did Clara hide? Beautifully-observed minutiae of childhood.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Eva Randolph
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Eva Randolph
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Roberto Cersosimo
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Bia Marques / Daniel Bustamante
EDIÇÃO / *EDITOR* Eva Randolph
ELENCO / *CAST* Alan Paschoalito / Lili Costa / Julia Miranda

DUELO ANTES DA NOITE
DUEL BEFORE NIGHTFALL

(Brasil / *Brazil* - 2010) / HD, 65min

Menina e Menino trilham um longo caminho até o ponto em que suas vidas mudarão para sempre.

A girl and a boy journey along a long path, leading to a point where their lives will change forever.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Alice Furtado
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Alice Furtado / Calac Nogueira
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Tiago Rios
EDIÇÃO / *EDITOR* Alice Furtado
ELENCO / *CAST* Ana Vitória França / Chico Vitti

ENSAIO SOBRE CINEMA
REHEARSAL FOR A FILM

(Brasil / *Brazil* - 2009) / 35mm, HDCAM, 15min

Ele dizia que o filme começava com uma câmera muito suave, com um zoom muito delicado, e avançava em busca de Barbot.

He directs: The movie begins on a slow, smooth shot, with a really delicate zoom... it develops in search of Barbot.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Allan Ribeiro
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Allan Ribeiro / Gatto Larsen
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Ana Alice de Morais
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Pedro Urano
EDIÇÃO / *EDITOR* Allan Ribeiro / Douglas Soares
TRILHA SONORA / *SCORE* Décio Rocha
ELENCO / *CAST* Gatto Larsen / Rubens Bardo

HANDEBOL
HANDBALL

(Brasil, *Brazil* - 2010) / 35mm, 20min

Bia é uma adolescente como muitas outras: gosta de rock, handebol e sangue.

Bia is a teen like any other: she's into rock music, sports and blood.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Anita Rocha da Silveira
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Anita Rocha da Silveira
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Bianca Tonini / Victoria Visco / Vitor Leite
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* João Atala
EDIÇÃO / *EDITOR* Anita Rocha da Silveira
ELENCO / *CAST* Lorena Comparato / Marianna Pastori / Larissa Biondo / Lucia Barros / Carol Lavigne / Maria Clara Contrucci / Victoria Zanetti / Luiza Baccelli / Morgana Grindel / Daniela Dillan / João Pedro / Marinho / Anita Chaves

INCÊNDIO
FIRE

(Brasil, Portugal / *Brazil, Portugal*, -2011) / 35mm, 14min

A melhor aula termina com uma lição.

Here endeth the lesson.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Karen Akerman / Miguel Seabra Lopes
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Karen Akerman / Miguel Seabra Lopes
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* João Matos
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Paulo Menezes
EDIÇÃO / *EDITOR* Karen Akerman / Miguel Seabra Lopes

O TEU SORRISO
BLISS

(Brasil, *Brazil* - 2009) / HDV, 19min

Rodrigo e Suzana estão namorando há poucas semanas. Ele tem 72 anos, ela tem 60, e estão completamente apaixonados. Juntos, passam os dias na cama, namorando, batendo papo, comendo e rindo.

Rodrigo and Suzana have just started a relationship. He's 72, she's 60, and they are completely in love with each other. Together, they spend the days in bed, talking, eating, laughing and making love.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Pedro Freire
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Pedro Freire
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Pedro Freire
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Andrea Capella
EDIÇÃO / *EDITOR* Livia Arbex / Moema Pombo
TRILHA SONORA / *SCORE* Pedro Sá
ELENCO / *CAST* Juliana Carneiro da Cunha / Paulo José

PICOLÉ, PINTINHO E PIPA
ICECREAM, CHICKS AND KITES

(Brasil, *Brazil* - 2007) / 35mm, 15min

A chegada do carro do troca-troca no morro sempre desperta a curiosidade de todos, principalmente as crianças. A troca de sucatas por PICOLÉ, PINTINHO E PIPA precisa rápida, o carro só visita o morro uma vez por mês, subindo até o pico do morro e descendo a rua, indo embora de vez.

The arrival of the rag-and-bone car always excites curiosity, especially from the kids. The exchange of junk for ice-lollies, chicks and kites has to be quick: the car only comes tttto the favela once a month.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Gustavo Melo
ROTEIRO / *SCREENPLAY* André Santinho / Gustavo Melo
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Luciana Bezerra
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Fabrício Tadeu
EDIÇÃO / *EDITOR* Alessio Slossel
ELENCO / *CAST* Xande Alves / Felipe Paulino / Arthur Bispo / Henrique César / Ana Miranda / Diego Francisco / Newton Magalhães / Wallace Coutinho / Ana Carla

TÁ

(Brasil, *Brazil* - 2007) / 35mm, 05min

Dois meninos de vinte e poucos anos em um banheiro público. Eles cheiram pó, falam sobre sexo, fazem sacanagem. Mas o filme ganha outro tom quando eles revelam o que realmente querem.

Two boys in a bathroom. They sniff coke, talk about sex, feel each other up. But what could be a clichéd storyline unfolds itself differently, as they reveal what is it that they really want.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Felipe Sholl
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Rafael Lessa / Felipe Sholl
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Jonathan Nossiter / Karim Aïnouz
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Andrea Capella
EDIÇÃO / *EDITOR* Julia Murat
ELENCO / *CAST* Fernando São Thiago / João Ferreir

CURTA-METRAGEM EXPERIMENTAL / *EXPERIMENTAL SHORT FILMS*

ALGUÉM TEM QUE HONRAR ESSA DERROTA!
WELL, SOMEONE'S GOT TO DO IT!

(Brasil / *Brazil*, 2009) / 35mm, 07min

Um filme rodado no carnaval! Sem roteiro, sem claquete e sem fotômetro.

A film produced during Carnival, with no script, no clapperboard, not even a damned photometer.

DIREÇÃO / *DIRECTOR* Leonardo Esteves
ROTEIRO / *SCREENPLAY* Leonardo Esteves
PRODUÇÃO / *PRODUCTION* Leonardo Esteves
FOTOGRAFIA / *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY* Dib Lufti
EDIÇÃO / *EDITOR* Marise Farias
TRILHA SONORA / *SCORE* Daniel Vasques
ELENCO / *CAST* Flávio Leandro de Souza / Haroldo Paulino / Ricardo Vooght / Tony Tornado

A OCCUPATION

No primeiro encontro que tive com Paul Heritage, junto com Adriana Rattes, numa agradável mesinha do pátio interno do Parque Lage, começamos um *brainstorm* para elaborar uma participação especial do Rio de Janeiro por ocasião das Olimpíadas Culturais em Londres.

Sabendo que Londres é uma das mecas da cultura contemporânea, portanto palco para muito dos grandes artistas brasileiros, a primeira baliza que me veio à cabeça foi de evitar o óbvio e buscar o que houvesse de mais novo, mais efervescente, o que ainda se estava para descobrir, até mesmo no próprio Brasil. Em seguida, a ideia do híbrido, de que estes jovens pertencessem as mais variadas expressões artísticas, tais como cinema, dança, teatro, música, literatura, artes visuais, figurino...

Pensamos ainda de que forma estes jovens artistas poderiam apresentar seus trabalhos e se poderíamos prover uma estrutura em que eles também criassem algo de novo durante suas estadas, e surgiu a ideia da Residência, para que algo pudesse ser criado, constituído e partilhado no tempo que estivessem juntos.

Na primeira viagem a Londres, fomos todos surpreendidos com o entusiasmo dos diretores e curadores de cada espaço que visitamos. Todos se mostraram abertos à ideia de "serem ocupados" por uma nova geração de artistas do Rio de Janeiro.

Visitamos alguns espaços pré-selecionados pelo Paul para servirem de base aos artistas enquanto eles estivessem em Londres, e, ao chegarmos no Battersea Art Centre, nosso coração disparou. O local, impregnado de uma pulsante energia de criação, de rastros de arte pelas paredes, teto e chão, nos acometeu de imediato. Não havia dúvidas, ali deveria ser o quartel general da Ocupação.

Reunidas na Secretaria na volta desta viagem, começamos a pensar nos nomes dos artistas a serem selecionados e concluímos que deveríamos formar um comitê com *expertise* em todas as áreas. Chegamos aos nomes de Christiane Jatahy e Gringo Cardia para diretores artísticos do projeto e os nomes dos consultores Batman Zavareze, Nayse López, Cesar Augusto, Pedro Seiler e Márcio Botner. Fiquei encarregada de fazer a seleção de nomes de cinema. Tivemos a primeira reunião oficial com todos os consultores para apresentar a ideia do projeto e, no segundo encontro, já tínhamos as listas com nomes para apresentar e "defender". Vários nomes apareceram em mais de uma lista, o que só enfatizou a sintonia entre nossas linhas de pensamento. Alguns artistas eram completamente desconhecidos para o comitê, mas, ao apresentarmos suas obras, todos se mostraram abertos a conhecê-los. Fizemos uma grande lista, com quase noventa nomes, e desta lista, sentamos com Chris Jatahy, Gringo Cardia e Paul Heritage com a difícil missão de afunilar para 30. A esta altura havíamos fechado em 30 artistas para 30 dias de residência.

A OCUPAÇÃO NAS TELAS – A PRESENÇA DO NOVÍSSIMO CINEMA DO RIO EM LONDRES

Em meio à horda de criatividade, de novos pensamentos e novas técnicas que foram emanados do projeto da Ocupação, percebi que existia um *link* direto com o momento cinematográfico brasileiro, especialmente dentro da cena independente deste. O Brasil, que durante anos não proveu qualquer incentivo a produção cinematográfica, está num momento de grandes mudanças, entendendo a necessidade de fomentar o seu setor audiovisual. No entanto, para obtenção deste fomento, ainda se prioriza o cinema que gera um retorno econômico, e não o criativo, autoral, capaz de formar o público e de modificar completamente a vida de um indivíduo. Falo da força que a arte tem e que o cinema, a meu ver, expressa com uma contundência inigualável.

Enquanto curadora e programadora de mostras e festivais nos últimos 13 anos, estive sempre atualizada da produção do cinema internacional, dos cinemas emergentes, principalmente de países asiáticos, europeus e da América Latina. E, em alguns momentos, fui crítica do por que no Brasil serem poucos os intentos de se organizar coletivos que pudessem, ainda que de forma guerrilheira, criar novos caminhos para o nosso cinema.

É claro que esporadicamente com longas-metragens e um pouco mais frequentemente com curtas-metragens, tivemos respiros de bom cinema, sempre feito com micro-orçamento, equipe de amigos, apoio das famílias, etc. E, desta época, um dos marcos, seguramente, foi o curta *Um Sol Alaranjado*, do cineasta Eduardo Valente, que ganhou o prêmio da Cinéfondation, do prestigiado Festival de Cannes, de um júri presidido por Martin Scorsese.

Este curta foi acompanhado de outros notórios trabalhos, de diretores como Bruno Vianna, Allan Ribeiro, Vinícius Reis e Eduardo Nunes (este último, excelente parâmetro de como era praticamente impossível fazer cinema autoral por aqui neste início de novo milênio: Eduardo levou nada menos que dez anos para conseguir filmar o seu primeiro longa-metragem, *Sudoeste).*

Mas foi apenas nos últimos quatro anos que esta cena independente mais autoral se firmou como movimento e começou a lutar por espaço nas cadeias de produção, distribuição e exibição. Com um movimento que veio a ser conhecido como Novíssimo Cinema, os filmes destes grupos de cineastas e jovens técnicos de cinema são radiantes, corajosos e estão se tornando mais numerosos. Alguns fazendo trabalhos que dialogam muito entre si, outros completamente distintos, muitos que dialogam com o cinema mundial contemporâneo. E, qualquer que seja a nomenclatura desta geração, ela tem meu apoio total e irrestrito para que se afirme e produza muito mais, e quem sabe alcance as salas de cinema do circuito comercial, e que, quando o fizer, não o faça efemeramente.

Interessante perceber que é justamente esse Novíssimo Cinema, ainda feito sem grandes recursos, de forma bastante independente pelos Novíssimos Realizadores, que está representando o Brasil lá fora, ganhando cada vez mais repercussão mundial e sendo reconhecido como artisticamente potente e inovador, inclusive por meio de prêmios de grandes festivais de cinema como Cannes, Veneza, Locarno e Roterdã. São filmes como o da cineasta Julia Murat, *Histórias Que Só Existem Quando Lembradas*, exibido em mais de 30 festivais internacionais, que estão dando o tom do cinema brasileiro hoje.

Fazer pela primeira vez uma seleção deste novo cinema, com o recorte exclusivo do Rio de Janeiro, me parecia não apenas pertinente, mas urgente, e a ideia de ocupar os espaços físicos da cidade de Londres me levou a pensar que deveríamos também ocupar as telas daquela cidade.

Todos os cineastas e produtores contactados aceitaram o convite para exibição de seus filmes e entenderam que seria uma plataforma especial para que seus trabalhos fossem apresentados.

Fazendo a seleção, percebi também que a colaboração mútua, um dos alicerces do cinema, continua muito presente nesta geração. Por exemplo: Luciana Bezerra, diretora do curta *Acende a Luz*, um dos cinco que compõe o filme *5x Favela*, é atriz do filme *No Meu Lugar,* de Eduardo Valente. Paulo Camacho, cujos curtas seriam exibidos numa sessão especial, é fotógrafo do filme *Riscado*, de Gustavo Pizzi, que, por sua vez, produziu o curta *A Distração de Ivan,* de Cavi Borges. Que em contrapartida produziu *Riscado,* de Gustavo Pizzi. Ou Andrea Capella, codiretora de um dos episódios do filme *Desassossego (Filme das Maravilhas)*, também fotografa os filmes *A Alegria,* de Felipe Bragança e Marina Meliande, e *Ressaca,* de Bruno Vianna, entre outros exemplos.

A mostra aconteceu entre 12 e 31 de julho de 2012 no V22 Summer Club, no Biscuit Factory e na Somerset House, espaços culturais completamente distintos mas complementares. Mais de 40 filmes, entre longas e curtas, de ficção e documentário, foram exibidos.

Anna Azevedo, Andrea Capella, Bruno Vianna, Christiane Jatahy, Eduardo Nunes, Luciana Bezerra e Paulo Camacho, alguns dos 30 artistas que iriam ocupar Londres, eram também realizadores, fotógrafos ou atores dos filmes selecionados para a mostra e estiveram lá nas sessões em que seus filmes foram apresentados e debatidos com o público.

Os 18 dias de mostra foram uma experiência intensa, emocionante, que apresentou a um público tão híbrido quanto os próprios filmes, este nosso novo olhar, pensar e criar.

Agradecimentos muito especiais a Paul Heritage, Poppy Spowage, Thiago de Jesus, Fabio Savino, Fabiana Comparato, Bete Fidelis, Bia Caiado, Tara Cranswick, Linda Bernhardt, Renata Trovão, Mariana Wakim e a todos os diretores, produtores, e distribuidores que cederam gratuitamente seus filmes, permitindo a viabilização da mostra *Occupation Onscreen – The New New Cinema from Rio.*

TATIANA LEITE

Assessora-chefe Internacional da Secretaria de Estado de Cultura na época do *Rio Occupation London*, curadora do Occupation Onscreen e consultora do projeto

OCCUPATION

At the first meeting I had with Paul Heritage and Adriana Rattes at a very pleasant table in the courtyard of Parque Lage, we began brainstorming how Rio de Janeiro could play a special role in London's Cultural Olympiad.

Knowing that London is a Mecca of contemporary culture and therefore a stage for many great Brazilian artists, the first idea that entered my head was to avoid the obvious and look for something brand new, really exciting, as yet undiscovered, even in Brazil. Then came the hybrid idea, that these young artists should be part of the widest possible variety of artistic expressions such as cinema, dance, theatre, music, literature, visual arts, costume design...

Then we thought about the way these young artists could present their work and if we could provide a structure for them to create something new during their stay and the idea of a residency emerged, so that something could be created, put together and shared during the time they were together.

On our first visit to London we were all surprised by the enthusiasm of the directors and curators of the venues we visited. They all appeared open to the idea of "being occupied" by a new generation of Rio de Janeiro artists.

On the same trip, we also visited some venues pre-selected by Paul, to serve as a base for our artists while they were in London and, when we got to Battersea Arts Centre our hearts leapt. The location, infused with a pulsating creative energy, with art on every wall – from floor to ceiling – grabbed us immediately. Without a doubt, this should be the Occupation *HQ.*

When we returned and had a meeting at the Secretariat we began to think of the artists to be chosen and we concluded that we should set up a committee with expertise in all the disciplines. We thought of Christiane Jatahy and Gringo Cardia to be the project's artistic directors. And Batman Zavareze, Nayse López, Cesar Augusto, Pedro Seiler and Márcio Botner to be consultants. I was given the task of selecting names for cinema artists. We presented the project idea at the first official meeting with all the consultants and, by the second meeting we'd brought lists of names to put forward and "defend". Several names appeared in more than one list which only emphasised we were thinking along the same lines. Some artists were completely unknown to the committee but, when we showed them their work, they seemed willing to get to know them. We compiled a big list, with nearly ninety names, and with that list we sat down with Chris Jatahy, Gringo Cardia and Paul Heritage with the difficult task of narrowing it down to 30. At this stage we had decided on 30 artists for a 30 day residency.

OCCUPATION ONSCREEN – THE PRESENCE OF THE NEW NEW CINEMA FROM RIO IN LONDON

In the middle of this hive of creativity, of new thinking and new techniques emanating from the Occupation *project, I noticed there was a direct link with the new era in Brazilian cinematography, especially the independent scene. Having offered no incentive for cinema production for years, Brazil is undergoing a time of great change, understanding the need to fund its audiovisual sector. However, to qualify for funding, priority is given to profit-making cinema, not creative, original cinema which will educate audiences and change someone's life. I'm talking about the power that art has which, in my view, cinema expresses with unrivalled impact.*

In the last 13 years, as a curator and programme organiser for film seasons and festivals, I was constantly in contact with international cinema production, and emerging cinema mainly from Asian, European and Latin American countries. And occasionally I was critical of why in Brazil few people were willing to form collectives, which could, perhaps through guerrilla action, create new directions for our cinema.

Of course we did have sporadic moments of good cinema with feature films and more often short films, always made on a tiny budget, with a team of friends, support from families etc., one of the highlights from this time was the short Um Sol Alaranjado by Eduardo Valente, winner of the prestigious Cannes Festival Cinéfondation prize, awarded by a jury presided over by Martin Scorsese.

This short film was accompanied by other renowned works by directors like Bruno Vianna, Allan Ribeiro, Vinícius Reis and Eduardo Nunes (the latter is an excellent example of how it was practically impossible to make auteur *cinema here at the beginning of the new millennium: Eduardo took no less than ten years to film his first feature,* Sudoeste*).*

But, only in the last four years, this independent, more authorial scene became established as a movement and began to fight for its place in production, distribution and exhibition chains. With the movement, which became known as New New Cinema, the films made by this group of filmmakers and young film technicians are bright, courageous and increasing in number. Some are making films in dialogue with others, some are completely distinct, others establish dialogue with contemporary world cinema. And, whatever this generation's nomenclature, it has my total and unreserved support in the hope that it may assert itself. Perhaps one day it may reach commercial cinema houses and, when it does so, may this not be fleeting.

It's interesting to notice that it is precisely this New New Cinema that is representing Brazil abroad, creating ever more impact, being recognised as artistically powerful and innovative, through awards won at big cinema festivals like Cannes, Venice, Locarno and Rotterdam. Yet it is still being made without much resource, in an independent way by the New New Filmmakers. Films like Julia Murat's Histórias Que Só Existem Quando Lembradas*, shown at more than 30 international festivals are setting the tone for today's Brazilian cinema.*

To make an initial selection of this new cinema, exclusively from Rio de Janeiro, seemed to me not only pertinent but vital, and the idea of occupying physical spaces in London made me think that we should also occupy the city's cinema screens.

All the filmmakers and producers we contacted accepted our invitation to exhibit their films and understood that it would be a special platform from which to show their work.

While making the selection I also noticed that mutual collaboration, one of the foundations of cinema, is still very present among this generation. For example: Luciana Bezerra, the director of the short film Acende a Luz*, one of five that make up the film* 5x Favela*, is an actress in the film* No Meu Lugar*, by Eduardo Valente. Paulo Camacho whose shorts were exhibited in a special session, is the photographer for* Riscado *by Gustavo Pizzi, who himself produced the short film* A Distração de Ivan *by Cavi Borges, who in turn produced Riscado by Gustavo Pizzi. Andrea Capella, co-director of one of the episodes in* Desassossego (Filme das Maravilhas)*, was also the photographer for the films* A Alegria *by Felipe Bragança and Marina Meliande, and* Ressaca *by Bruno Vianna, among other examples.*

The Occupation Onscreen Season took place between 12th and 31st July 2012 at the V22 Summer Club in the Biscuit Factory, and at Somerset House: two completely distinct but complementary cultural venues. More than 40 films were shown, both feature length and short films, fiction and documentary.

Anna Azevedo, Andrea Capella, Bruno Vianna, Christiane Jatahy, Eduardo Nunes, Luciana Bezerra and Paulo Camacho, some of the thirty artists who occupied London, were also directors, photographers or actors in the season's selection and were at the screenings when their films were shown and debated in public.

The season's 18 days were an intense, emotional experience which attracted a public as hybrid as the films with a new way of seeing, thinking and creating.

With very special thanks to Paul Heritage, Poppy Spowage, Thiago de Jesus, Fabio Savino, Fabiana Comparato, Bete Fidelis, Bia Caiado, Tara Cranswick, Linda Bernhardt, Renata Trovão, Mariana Wakim and all the directors, producers and distributors who gave their permission for the free use of the films, making it possible to stage the season Occupation Onscreen – The New New Cinema from Rio.

TATIANA LEITE

Chief International Advisor at the time of the Rio Occupation London*, State Culture Secretariat*
Curator, Occupation Onscreen and project consultant, Rio Occupation London

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SOMANDO FORÇAS

SECRETARIA DE CULTURA
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA

BR PETROBRAS

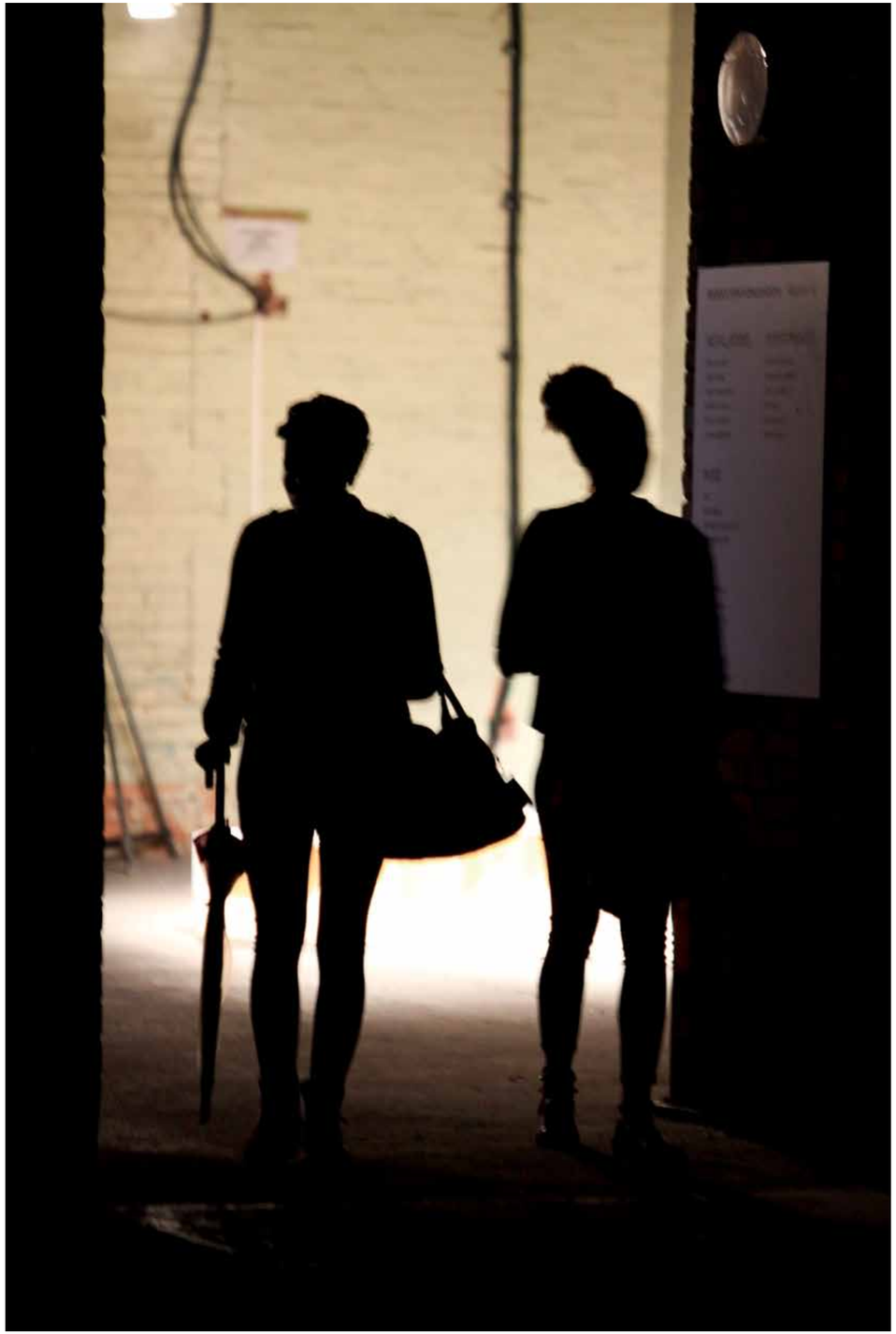
GOVERNO FEDERAL BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

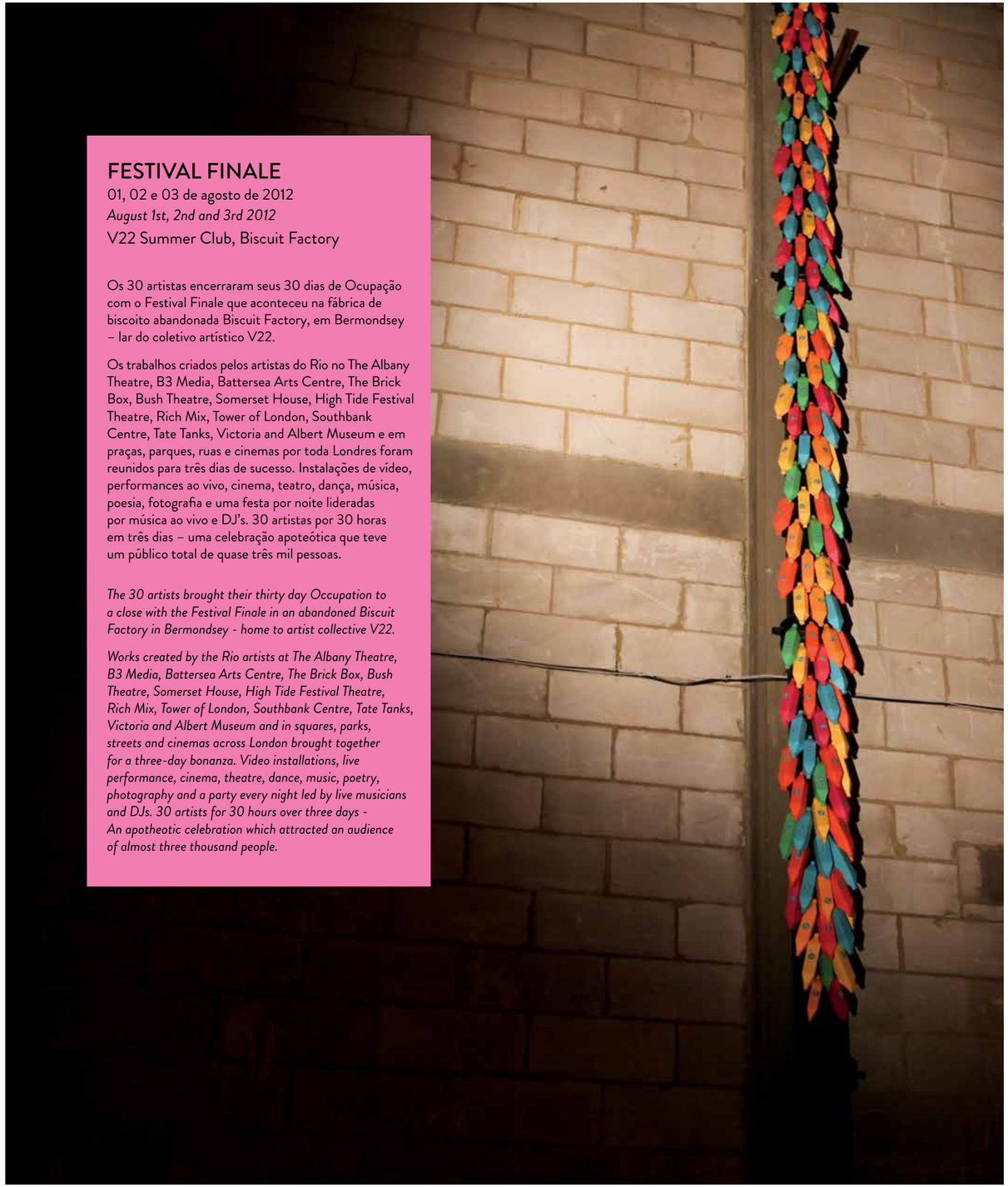
OCCUPY

BISCUIT FACTORY

BERMONDSEY SECRET LOCATION

FESTIVAL FINALE

01, 02 e 03 de agosto de 2012

August 1st, 2nd and 3rd 2012

V22 Summer Club, Biscuit Factory

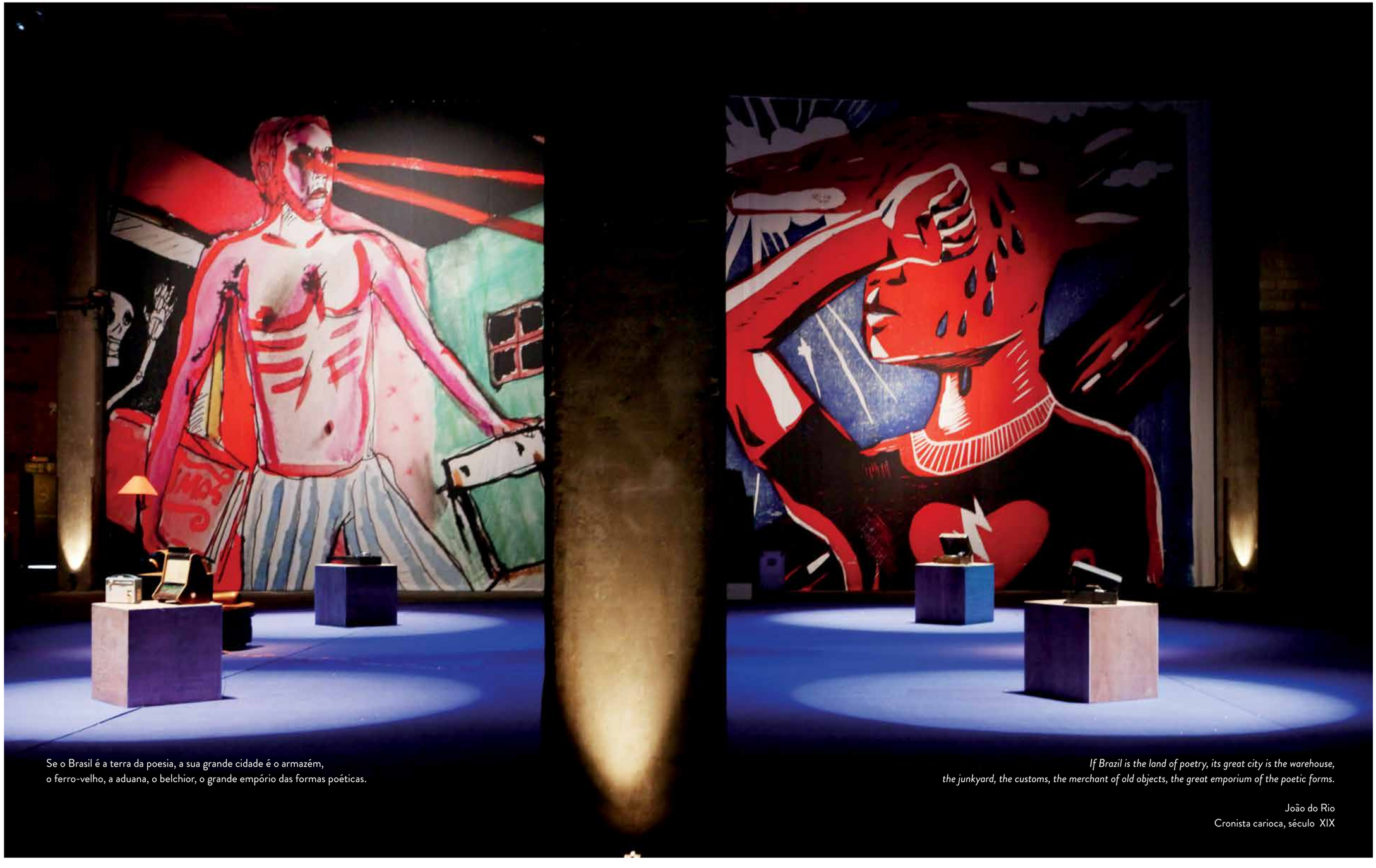
Os 30 artistas encerraram seus 30 dias de Ocupação com o Festival Finale que aconteceu na fábrica de biscoito abandonada Biscuit Factory, em Bermondsey – lar do coletivo artístico V22.

Os trabalhos criados pelos artistas do Rio no The Albany Theatre, B3 Media, Battersea Arts Centre, The Brick Box, Bush Theatre, Somerset House, High Tide Festival Theatre, Rich Mix, Tower of London, Southbank Centre, Tate Tanks, Victoria and Albert Museum e em praças, parques, ruas e cinemas por toda Londres foram reunidos para três dias de sucesso. Instalações de vídeo, performances ao vivo, cinema, teatro, dança, música, poesia, fotografia e uma festa por noite lideradas por música ao vivo e DJ's. 30 artistas por 30 horas em três dias – uma celebração apoteótica que teve um público total de quase três mil pessoas.

The 30 artists brought their thirty day Occupation to a close with the Festival Finale in an abandoned Biscuit Factory in Bermondsey - home to artist collective V22.

Works created by the Rio artists at The Albany Theatre, B3 Media, Battersea Arts Centre, The Brick Box, Bush Theatre, Somerset House, High Tide Festival Theatre, Rich Mix, Tower of London, Southbank Centre, Tate Tanks, Victoria and Albert Museum and in squares, parks, streets and cinemas across London brought together for a three-day bonanza. Video installations, live performance, cinema, theatre, dance, music, poetry, photography and a party every night led by live musicians and DJs. 30 artists for 30 hours over three days - An apotheotic celebration which attracted an audience of almost three thousand people.

[01 AM] ALESSANDRA MAESTRINI : [02 AA] ANNA AZEVEDO : [03 AC] ANDREA CAPELLA : [04 BS] BERNARDO STUMPF : [05 BP] BRENO PINESCHI : [06 BV] BRUNO VIANNA : [07 CJ] CHRISTIANE JATAHY
[08 DS] DINA SALEM LEVY : [09 DL] DOMENICO LANCELLOTTI : [10 EG] EDDU GRAU : [11 EN] EDUARDO NUNES : [12 EA] EMANUEL ARAGÃO : [13 EF] ERIC FULY : [14 FR] FELIPE ROCHA : [15 GC] GRINGO CARDIA
[16 GC] GUSTAVO CIRÍACO : [17 JB] JOÃO BRASIL : [18 JP] JOÃO PENONI : [19 JS] JOÃO SÁNCHEZ : [20 LL] LAURA LIMA : [21 LB] LUCIANA BEZERRA : [22 ML] MARCELA LEVI : [23 PC] PAULO CAMACHO
[24 PM] PEDRO MIRANDA [25 PR] PEDRO RIVERA : [26 RN] RAMON NUNES MELLO : [27 RD] RATÃO DINIZ : [28 RR] ROBSON ROZZA : [29 S] SIRI : [30 SR] STELLA RABELLO

Se o Brasil é a terra da poesia, a sua grande cidade é o armazém,
o ferro-velho, a aduana, o belchior, o grande empório das formas poéticas.

If Brazil is the land of poetry, its great city is the warehouse,
the junkyard, the customs, the merchant of old objects, the great emporium of the poetic forms.

João do Rio
Cronista carioca, século XIX

R
I
O

A rua é a civilização da estrada. Onde morre o grande caminho começa a rua, e, por isso, ela está para a grande cidade como a estrada está para o mundo.

The street is the civilization of the road. Where the great road dies begins the street, and therefore, it is to the great city as the road is to the world.

[30 SR] [13 EF] [28 RR]

GRINGO CARDIA

Codiretor artístico do projeto e designer / *Project co-director and designer*

Foi um dos diretores do *Rio Occupation London* com o papel de organizar visualmente todos os diferentes trabalhos dos 30 artistas cariocas. Foi também o diretor de arte geral e criou a identidade visual que infiltrou o *Rio Occupation London* em uma Londres já integralmente ocupada pelas Olimpíadas. Todas as peças visuais utilizadas na divulgação da Ocupação tinham o seu estilo e foram baseadas nos trabalhos de todos os artistas participantes. Londres recebeu cartões postais, não de paisagens naturais da capital fluminense, mas de paisagens artísticas criadas pelos artistas do Rio ao longo de suas carreiras. Gringo e sua equipe ajudaram os artistas a aproveitarem o espaço proposto para cada um dentro da ocupação. Gringo também criou os cenários e os ambientes do Festival Finale, o grande ponto culminante da Ocupação.

Gringo Cardia was one of Rio Occupation London's *directors, visually organising all the 30 Rio artists' different works. He also worked as general art director and created the visual identity that was used by* Rio Occupation London *to infiltrate a city already fully occupied by the Olympics. All Occupation's identifying visual pieces were characterised by his style and had as their basis all the participating artists' work. London received postcards, not of Rio's natural beauty spots, but of its artistic landscapes created by Rio artists during their careers. Gringo and his team helped the artists make use of the space they were offered in the occupation. Gringo also created the sets and environments for Festival Finale, the great climax the Occupation.*

ARTISTA COLABORADOR / *COLLABORATIVE ARTIST*
Dina Salem Levy

INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ / *HOST INSTITUTION*
V22

APRESENTADO EM / *PRESENTED AT*
Festival Finale

THE BISCUIT FACTORY, BERMONDSEY, LONDON

1 a 3 de Agosto de 2012 / *1-3 August 2012*

UMA OCUPAÇÃO DENTRO DE UMA OCUPAÇÃO

O Battersea Arts Centre providenciou abrigo criativo para os 30 artistas viverem, respirarem e cozinharem seus projetos. 15 instituições de arte, grandes e pequenas, em 50 locais londrinos alimentaram, encubaram e produziram estes projetos para um público total de 35 mil pessoas durante 27 dias. Mas, somente por três dias, no final do *Occupation*, a People's Palace Projects reuniu todos os artistas sob um teto cavernoso dentro de três armazéns gigantes na abandonada Biscuit Factory, em Bermondsey. Aqui, com o apoio da agência de arte V22 e da produtora Shunt, criamos uma galeria-teatro-boate-cinema para exibir as instalações, performances, filmes, danças, poesias e artes visuais que haviam feito parte da ocupação de Londres por estes artistas do Rio nas quatro semanas anteriores.

Desde nossa primeira conversa, eu e os diretores artísticos do projeto, Gringo Cardia, e Christiane Jatahy, sabíamos que precisávamos juntar todos estes artistas para mostrar suas obras em um único espaço ao final dos 30 dias. Muitas das 15 instituições que receberam os artistas durante aquele mês ofereceram locais ideais para a celebração final. Mas Ruth MacKenzie (Diretora da Olimpíada Cultural e do Festival Londres 2012) nos provocou a olhar além do conhecido e do familiar. "Onde está a vanguarda da sua ocupação se você ocupar o Southbank Centre ou o Victoria and Albert Museum? As pessoas esperam ver artistas estrangeiros lá. Encontre um espaço que mostre o que este projeto é de verdade." David Rosenberg (Diretor Artístico da Shunt) nos levou para fora dos eixos culturais e artísticos comuns ao público londrino até o Biscuit Factory, em Bermondsey. Um espaço desconhecido para mostrar obras de artes indefinidas realizadas por artistas desconhecidos. Perfeito!

AN OCCUPATION WITHIN AN OCCUPATION.

Battersea Arts Centre provided creative shelter for the 30 artists to live, breathe and cook their projects. 15 small and large-scale arts organisations across 50 London sites nurtured, incubated and produced those projects for audiences of 35,000 over 27 days. But for three days only - at the end of the Occupation - People's Palace Projects gathered all of the artists together under one cavernous roof in three giant warehouse spaces inside a disused Biscuit Factory in Bermondsey. Here with the support of arts agency V22 and the site-specific producers Shunt, we created a space that was between a gallery-theatre-nightclub-cinema to show the installations, performances, films, dances, poetry, visual arts that had been the occupation of these Rio artists in London for the previous four weeks.

From our first conversations, project directors Gringo Cardia, Christiane Jatahy and I knew that we needed to bring all the artists together to show their work in one space at the end of the 30 days. Many of the 15 arts organisations that were hosting the Rio artists across the month offered ideal locations for a celebratory Finale. But Ruth MacKenzie (Director of the Cultural Olympiad and London 2012 Festival) provoked us to look beyond the known or familiar: 'Where's the edge to your occupation if you occupy the Southbank Centre or Victoria and Albert Museum? People expect to see international artists there. Find a space that says what this project is actually about'. David Rosenberg (Artistic Director, Shunt) led us away from the familiar arts and cultural axes of London audiences to the Biscuit Factory in Bermondsey. An unknown space to show undefined arts work by unknown artists. Perfect!

O Rio é o porto de mar, é cosmópolis num caleidoscópio,
é a praia com a vaza que o oceano lhe traz.

Rio is the seaport, it is Cosmopolis in a kaleidoscope,
it is the beach with the ooze that the ocean brings.

[29 S] [28 RR] [02 AA]

[01 AM]

[29 S]

Milhares de pessoas vieram a cada dia ao The Biscuit Factory, de 1 a 3 de agosto de 2012, para descobrir as conexões e descontinuidades entre Rio e Londres e entre visões, sons e ideias que elas imaginavam conhecer, e os mundos a serem descobertos em Bermondsey. Entre teatro, artes visuais, dança, cinema, performance, festa, mas acima de tudo, entre Alessandra, Anna, Andrea, Bernando, Breno, Bruno, Christiane, Dina, Domenico, Eddu, Eduardo, Emanuel, Eric, Felipe, Gringo, Gustavo, João Brasil, João Penoni, João Sánchez, Laura, Luciana, Marcela, Paulo, Pedro Miranda, Pedro Rivera, Ramon, Ratão, Robson, Siri e Stella.

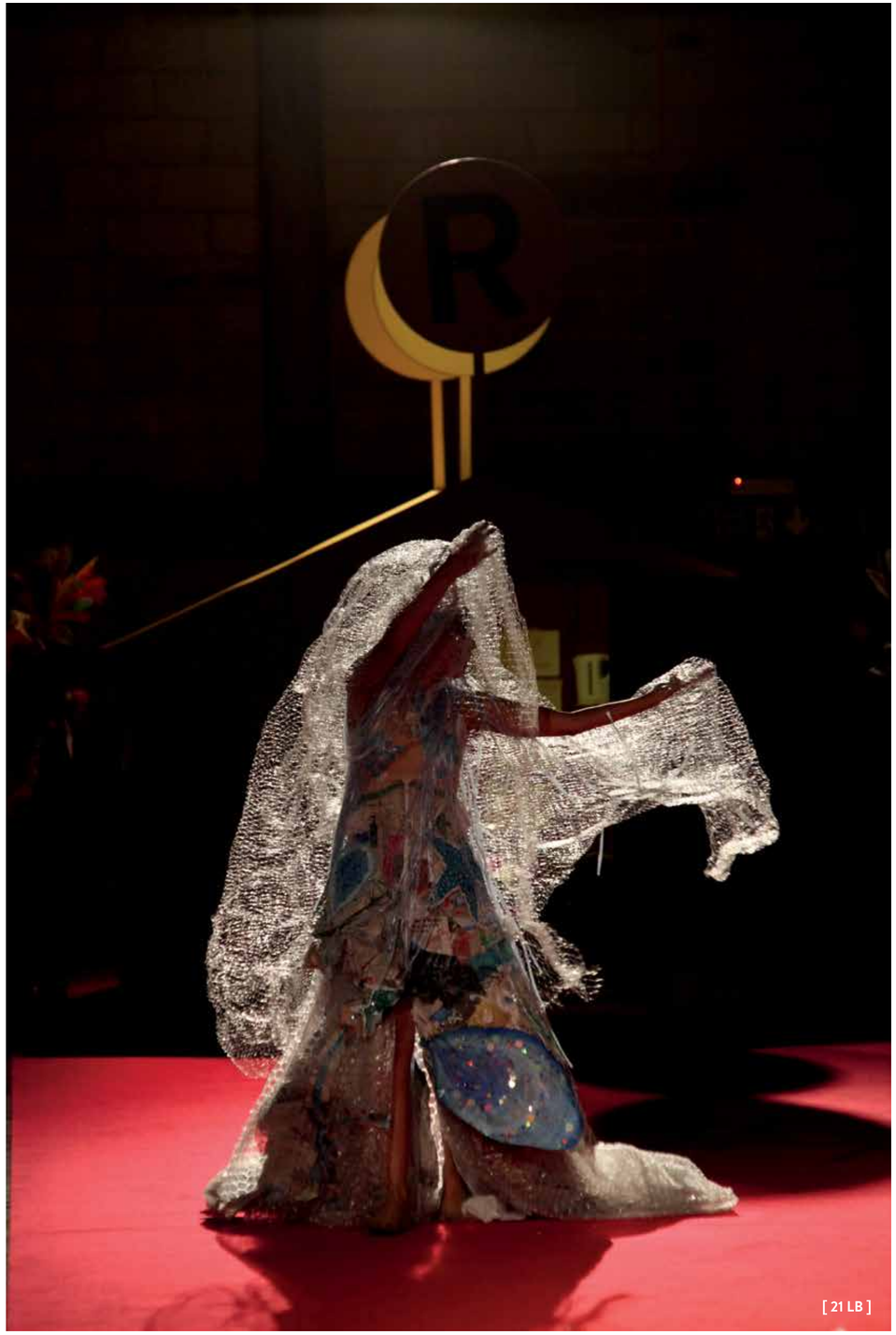
Nas gigantescas portas laterais da fábrica, visitantes eram recebidos pelas exuberantes marcações que declaravam que aquele local era temporariamente um dos 900 locais oficiais do Festival Londres 2012. O salão especialmente criado listava orgulhosamente as 15 organizações de arte londrinas, reunidas pela primeira vez sob aquele grande e cinzento teto da fábrica para compartilhar e exibir novas obras de arte multidisciplinares produzidas entre Rio e Londres.

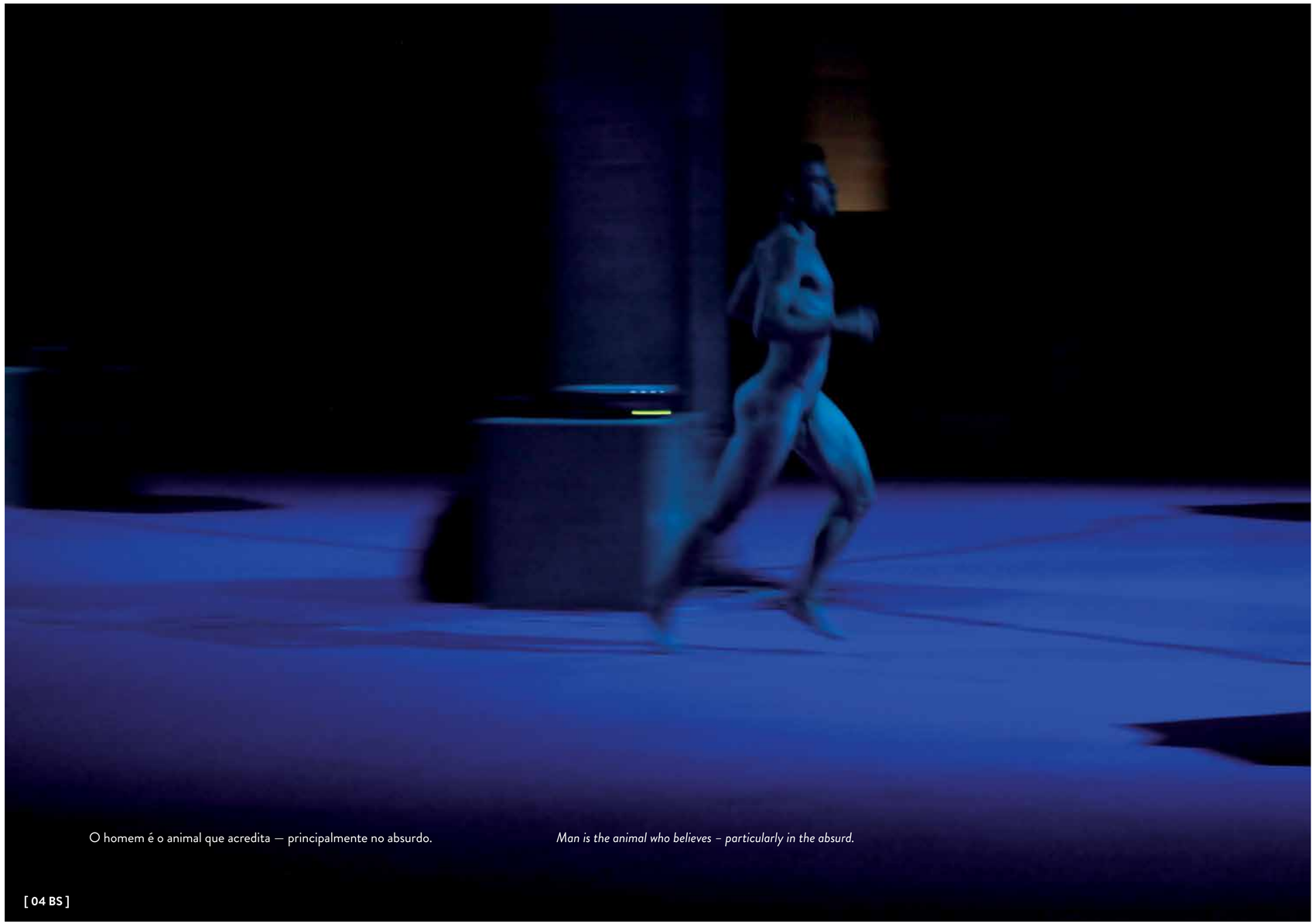
Três salas penosamente altas, com chão de concreto, alojaram as exposições, instalações, performances, filmes, danças, oficinas, leituras de poesia, etc. Os visitantes eram encorajados à descoberta. Não eram instruídos para onde ir, o que fazer, o que olhar ou ouvir. Não oferecemos uma rota única para o Rio em Londres, assim como os artistas não determinaram uma única raiz que os fazem artistas do Rio. Criamos uma série de caminhos interconectados que levavam os visitantes entre os artistas, para que um trabalho só pudesse ser visto ou ouvido em relação a uma série de outros.

A thousand people came each day to The Biscuit Factory from the 1st to the 3rd August 2012 to discover the connections and discontinuities between Rio and London and between visions, sounds and ideas they imagined they knew and worlds yet to be discovered in Bermondsey. Between theatre, visual arts, dance, cinema, performance and clubbing, but above all, between Alessandra, Anna, Andrea, Bernando, Breno, Bruno, Christiane, Dina, Domenico, Eddu, Eduardo, Emanuel, Eric, Felipe, Gringo, Gustavo, João Brasil, João Penoni, João Sánchez, Laura, Luciana, Marcela, Paulo, Pedro Miranda, Pedro Rivera, Ramon, Ratão, Robson, Siri e Stella.

At the giant side door to the Factory, visitors were greeted by the exuberant markings that declared this venue was temporarily one of the 900 official sites of the London 2012 Festival. The specially created foyer proudly listed the 15 London arts organisations, brought together for the first time under this one grey concrete factory roof to share and to show new multi-disciplinary art work produced between Rio and London.

Three achingly high, concrete-floored rooms housed the exhibits, installations, live performances, films, dances, workshops, poetry readings, etc. Visitors were encouraged to discover. They were not instructed where to go, what to do, where to look or listen. We offered no single route to Rio in London, just as the artists lay claim to no single root that makes them Rio artists. We created a series of interconnecting roads that took the visitor between artists, so that one work could only be seen or heard in relation to a series of others.

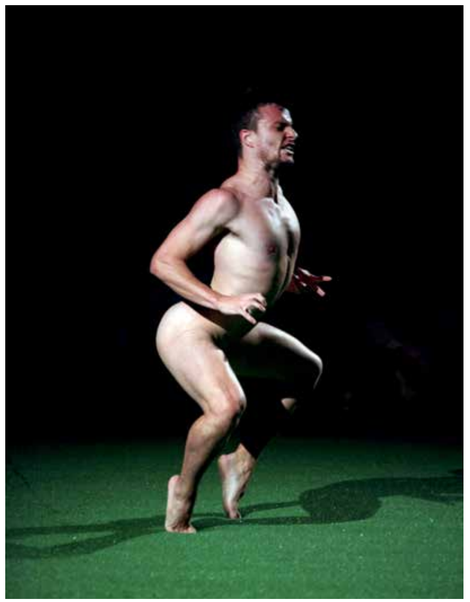

O homem é o animal que acredita — principalmente no absurdo.

Man is the animal who believes – particularly in the absurd.

[04 BS]

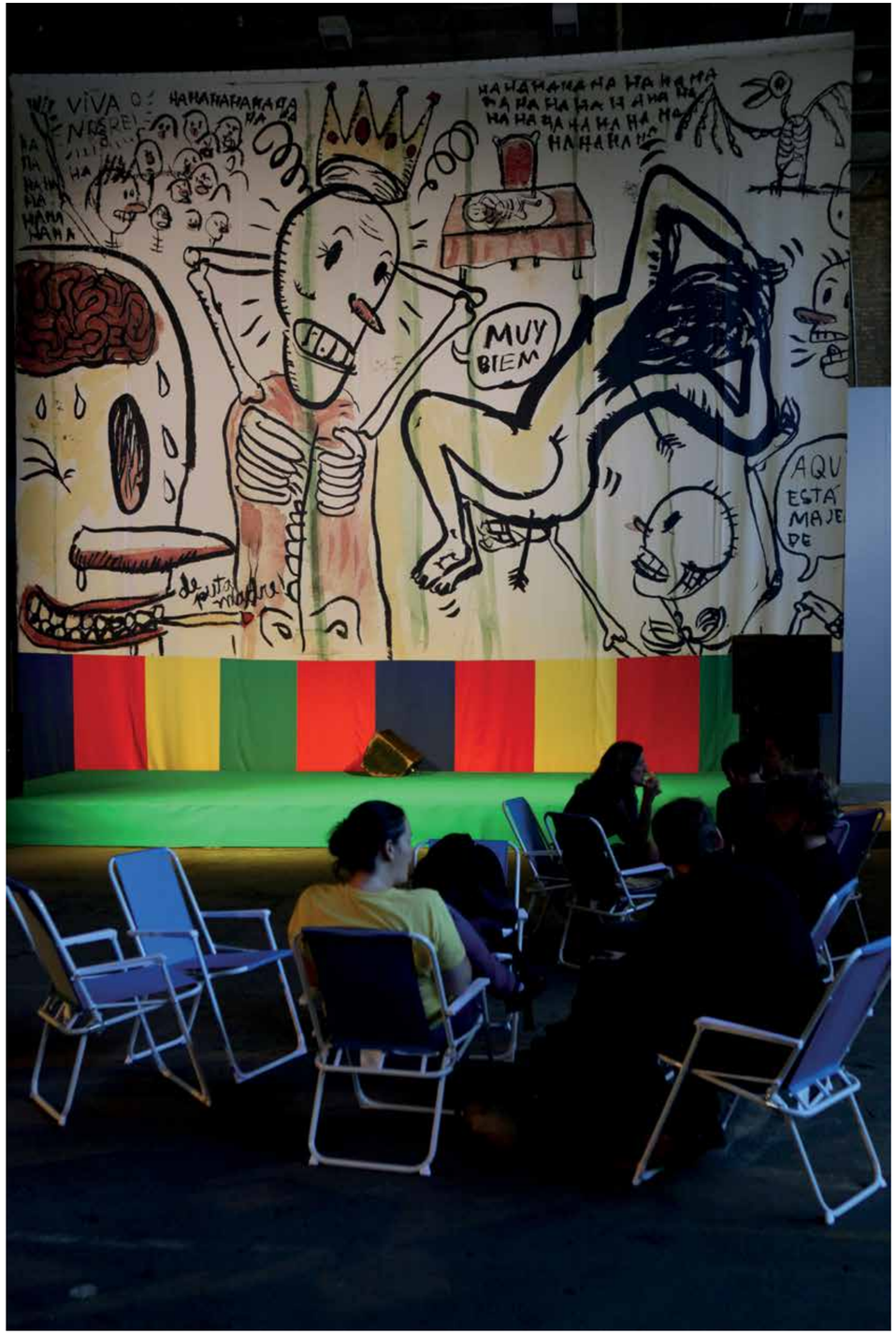

Convidamos você agora, neste livro final do Catálogo, a entrar na Biscuit Factory, em Bermondsey, onde a instalação de Bruno Vianna apresenta o resultado de escavações arqueológicas que revelam artefatos deixados após as Olimpíadas de Londres em 2012 e do Rio de Janeiro em 2016, tornando-se apenas lembranças distantes. Deixe para trás o que sobrou do processo de fundição das medalhas e os cacos de uma caneca comemorativa do casamento de William e Kate para caminhar com as sandálias carregadas de areia brasileira feitas por Marcela Levi. Passe pelo ensaio fotográfico de Ratão sobre o cotidiano e a família de um grafiteiro londrino e vire no corredor cinematográfico criado por Eddu Grau com o Roundhouse. Sua instalação é um túnel audiovisual estreito que funde as ruelas de Brixton com os becos do Complexo do Alemão, indicando o caminho para a grama sintética onde acontecem as performances de Bernardo Stumpf, criadas com os residentes locais de Bermondsen. Bem acima deles erguem-se as reproduções de 40 metros que Gringo Cardia criou a partir da arte gráfica de João Sánchez, emoldurando uma sala que insiste que o visitante descubra a instalação sonora de Siri, próxima à passarela onde, mais tarde, Stella desfilará usando os figurinos de papel feitos por Eric e Robson em sua residência no V&A. Quando a performance do High Tide de Endless Poem de Ramon começar, ainda haverá ecos das risadas dos visitantes imersos na instalação-piscina de Paulo Camacho e, em algum lugar, alguém estará perdido em um canto escuro com a visão assombrosa da arte corporal de João Penoni. Então, convidamos você a desaparecer na casinha amarela de Luciana, onde ela "ocupou" as pessoas que passavam pela calçada do Tâmisa no Southbank Centre por quatro semanas e documentou o estranhamento de ser uma visitante em Londres. Ao se emergir da *tea party* de Luciana, encontra-se a surpresa de perceber que os cachos tropicais de bananas magnéticas feitas de cartolina fluorescentes do Breno estão escalando os 60 metros de parede. Mais tarde, nesta noite, esta mesma sala se tornará a hedonista pista de dança na qual os visitantes da galeria transformam-se em foliões absorvidos nos sons e imagens que João Brasil, Domenico e a dupla britânica Dubmorphology mixaram para a abertura do Tate Tanks, no começo do mês. Então, galeria vira desfile de moda, vira teatro, vira festa - exatamente como Emanuel Aragão fez no começo da Ocupação, quando transformou o público de sua peça em boêmios no The Albany, em Deptford.

We invite you now in this final book of the Catalogue to enter the Biscuit Factory in Bermondsey where Bruno Vianna's museum installation displays the results of archeological digs that reveal the artefacts which were left after London 2012 and Rio de Janeiro 2016 becoming but distant memories. Leave behind the molten remains of the medals and the cracked fragments of a celebratory mug from the wedding of William and Kate, to walk in Marcela Levi's Brazilian sand shoes. Pass Ratão's photographic essay on the daily life and family of a London graffiti artist and take the cinematic passageway that Eddu Grau creates with the Roundhouse. His installation is a narrow, audio-visual tunnel that merges Brixton alleys with the becos of the Complexo do Alemão which leads on to the green synthetic grass of Bernado Stumpf's performances created with local Bermondsey residents. High above them towers the 40metre reproductions that Gringo Cardia has created from João Sánchez' graphic art, framing a room that insists the visitor will discover Siri's sound installations next to a catwalk down which, later tonight, Stella Rabello will parade Eric and Robson's paper costumes from their V&A residency. When High Tide's performance of Ramon's Endless Poem begins there will still be echoes of laughter from visitors immersed in Paulo Camacho's swimming pool installation and somewhere, someone will be lost in a dark corner with the haunting vision of João Penoni's body art. And then to disappear into Luciana's tiny, yellow house where she has 'occupied' passers-by on a river walkway at the Southbank Centre for four weeks and documented the estrangement of being a visitor in London. Emerging from inside Luciana's tea party, comes the surprise in realising that Breno's tropical clusters of magnetic, fluorescent cardboard bananas are climbing up the 60 metre high walls. Later on tonight, this same room will become the hedonistic dance-floor where gallery visitors become revellers absorbed in the sound and images that João Brasil, Domenico and British double-act Dubmorphology mixed for the opening of Tate Tanks earlier in the month. Gallery becomes fashion parade becomes theatre becomes party. Just as earlier in the Occupation, Emanuel Aragão had transformed a theatre audience into party revellers at The Albany in Deptford.

[25 PR]

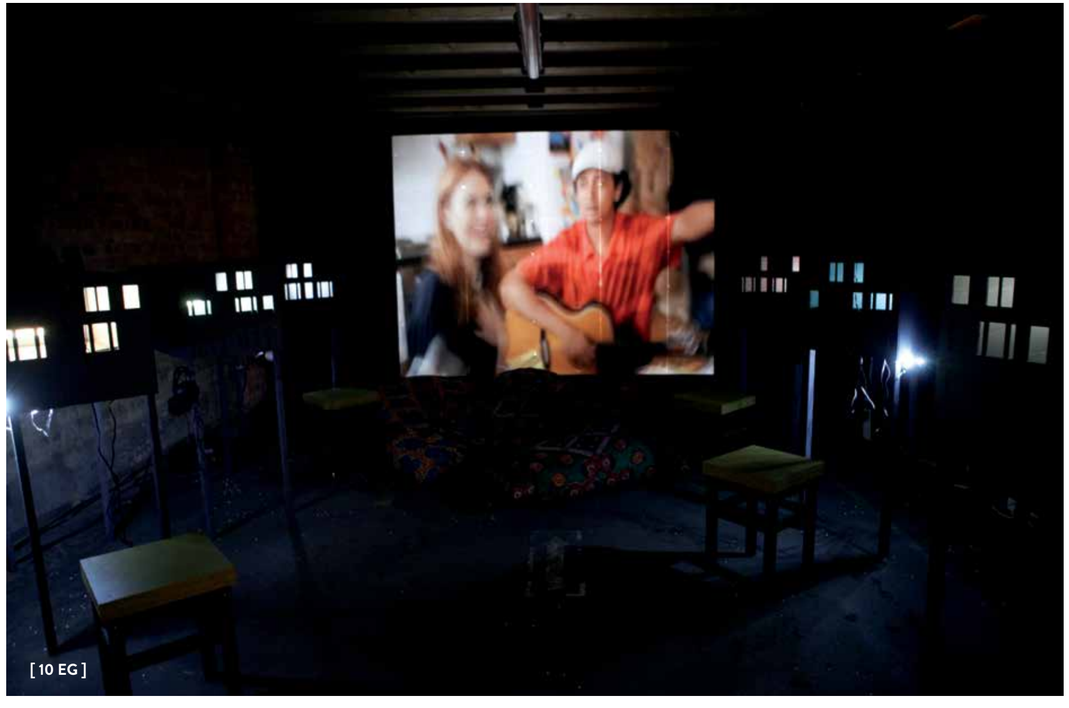

[21 LB]

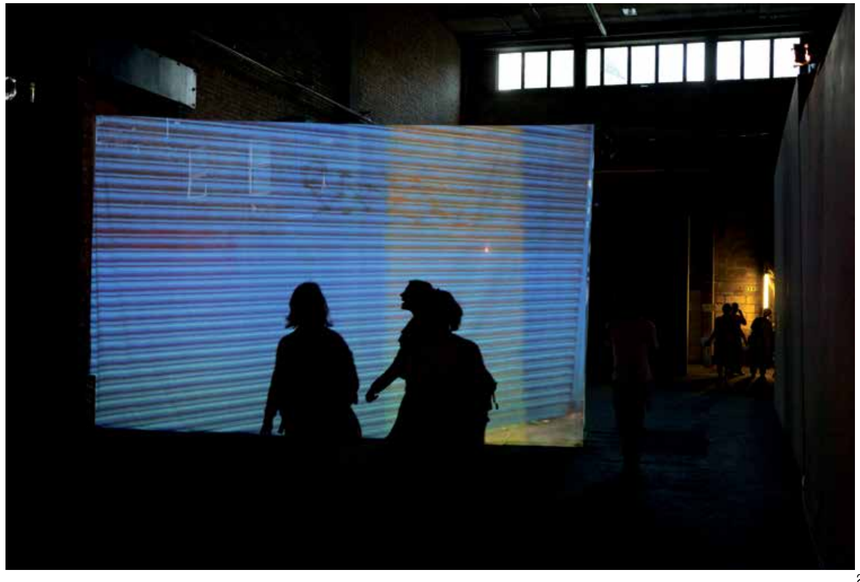

[14 FR]

[10 EG]

THE VIENNA BOYS' CHOIR
Volume 1
PHILIPS Classical Favourites

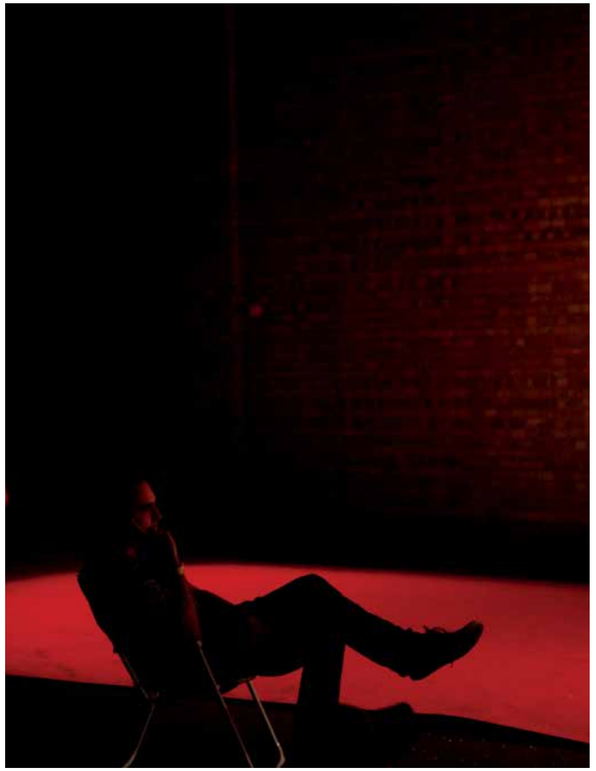
Passando pela terceira sala, uma rota leva o visitante para os lares londrinos recriados em miniatura por Chris Jatahy a partir das miniocupações encenadas pelos 30 artistas em 14 casas. Outra rota apresenta 30 retratos fotográficos dos artistas do Rio tirados pela fotógrafa Andrea Capella e pendurados em um varal que pode ser visto por entre as estruturas arquitetônicas construídas por Pedro Rivera, a partir de barraquinhas usadas por vendedores ambulantes do Rio de Janeiro. Estamos agora no mais amplo dos ambientes que Gringo criou com Dina, cuja própria instalação de vídeo/dança está escondida atrás de uma cortina de veludo negro presa em uma estrutura de elevador. Enquanto o bar começa a servir coquetéis, o palco de cabaré receberá performances do *Brazilian Kitchen*, a banda fundida de Pedro Miranda que misturou culinária carioca e música em lugares inesperados por todas as quatro semanas do *Occupation*. Alessandra Maestrini ocupará o mesmo palco com a jovem cantora londrina Phoenix Martins, misturando vozes e estilos musicais para um público que faz fila na entrada no experimento cinematográfico de quatro telas de Eduardo Nunes. Atrás do palco, outro cinema. Felipe e Domenico dividem um espaço em um programa que alterna visões musicais poéticas com um experimento jocoso de teatro pós-moderno que leva o público para a própria cozinha do Battersea Arts Centre, onde muitas destas obras foram debatidas e criadas. A instalação de vídeo de Ana Azevedo, trazendo os rituais de Iemanjá para as margens do Tâmisa, tem que ser alcançada pela bateria suspensa automática e autoperformática de Siri, enquanto o público do *Cinema Shadow*, de Laura Lima, e do *Where the Horizon Moves,* de Gustavo Ciríaco, segue em rotas separadas que os levarão para dentro de um cinema local e para a laje, respectivamente. Não há fronteiras para arte que está sendo feita; as rotas podem levar os visitantes para dentro, para fora, para cima, através e, acima de tudo, entre mundos, visões e pontos-de-vista.

Passing through into the third room, one route takes the visitor into the London homes that Chris Jatahy has recreated in miniature from the mini-occupations staged by the 30 artists in 14 houses. Another route sees the 30 photo portraits of the Rio artists hung on a clothes line by photographer Andrea Capella seen through the architectural structures constructed by Pedro Riveira from the fleet-of-foot tables used by Rio's street vendors. We are now in the most open of the three environments that Gringo has created with Dina, whose own dance/video installation is hidden behind velvet black curtain in a lift shaft. As the bar begins to serve cocktails, the cabaret stage will host performances from Brazilian Kitchen, *Pedro Miranda's fusion band that has mixed Carioca cooking and music at unexpected sites across all four weeks of the* Occupation. *Alessandra Maestrini will occupy the same stage blending voice and musical styles with the young London singer Phoenix Martins for the audiences that queue to enter the four-screen cinema experiment of Eduardo Nunes. Behind the stage, another cinema. Felipe and Domenico share a space in a programme which alternates poetic, musical visions with a playful, post-modernist theatrical experiment that takes the audience into the very kitchen at Battersea Arts Centre where so much of this work has been debated and created. Ana Azevedo's video installation bringing the rituals of Iamanja to the banks of the Thames has to be reached through Siri's automatic, self-performing, suspended bateria while audiences for Laura Lima's* Cinema Shadow *and Gustavo Ciriaco's* Where The Horizon Moves *will go on separate routes that take them up to rooftops and deep in a local cinema. There are no frontiers to the art that is being made; the routes can take visitors inside, outside, upstairs, through and, above all, between worlds, visions and views.*

PAUL HERITAGE

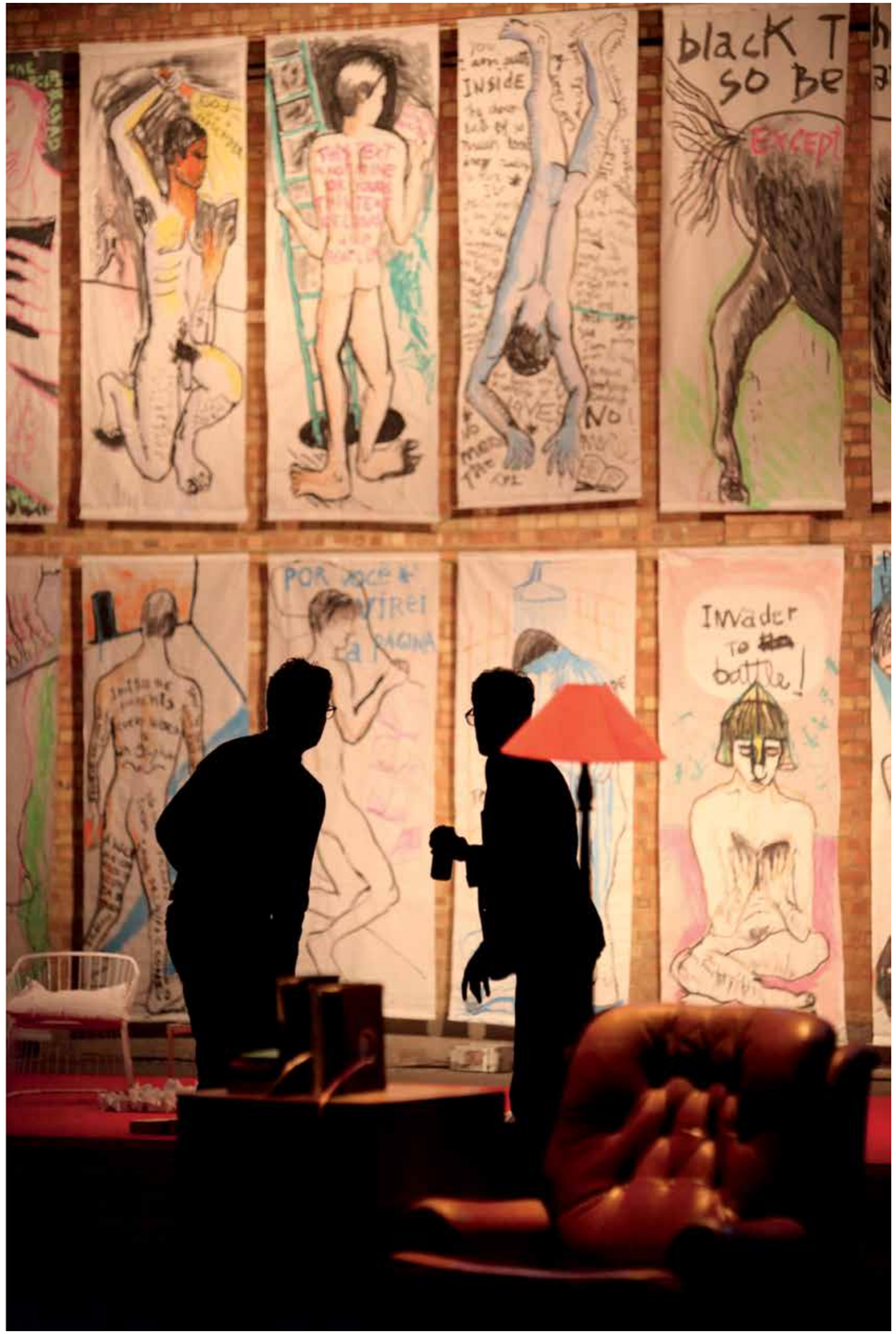
Produtor executivo do *Rio Occupation London*
Diretor artístico da People's Palace Projects

Executive producer, Rio Occupation London
Artistic director, People's Palace Projects

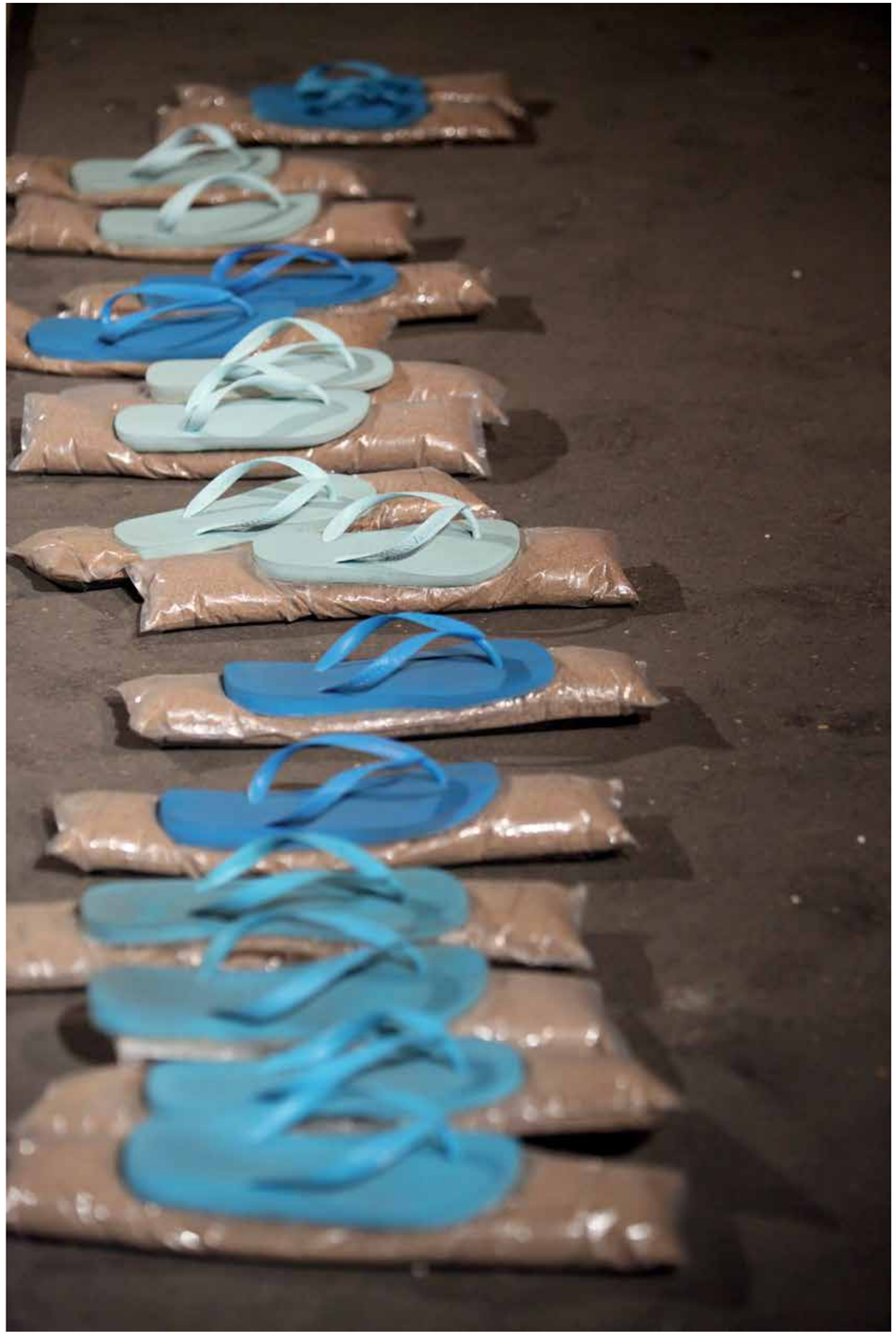

[26 RN]

ANDREA CAPELLA

[16 GC]

[24 PM]

[01 AM]

[29 S]

[09 DL]

[14 FR] [01 AM]

[10 EG] [13 EF] [28 RR]

[08 DS]

"A vizinhança foi avisada que chegariam os brasileiros."

"The neighbourhood was warned that Brazilians would be arriving."

UM ESPAÇO PARA NOVOS IMAGINÁRIOS

Há muito tempo o mundo é deslumbrado por imagens do Rio de Janeiro. Esse encanto se tornou tão sólido que o olhar estrangeiro entrelaça uma relação quase que metonímica entre a identidade carioca e a do país como um todo. Esse fascínio é, em grande parte, fruto de um universo imagético tropical, do espetáculo, do paraíso, que vai de Astaire a Zé Pequeno. Esse conjunto de imagens forma um mosaico complexo e fragmentado de representações, que, por sua vez, estruturam a maneira como o mundo entende e enxerga a cidade. A cultura visual do Rio é fortemente categorizada sob visões específicas de estilo de vida, de relações com o corpo e de interações sociais e com o espaço. Especificamente, nas últimas décadas, o Rio vem recebendo uma série de golpes à sua reputação pitoresca e convidativa. Os imaginários sobre a cidade passaram a caminhar em uma dramática corda bamba que conecta utopia à distopia, riqueza e pobreza, prazer e medo, festa e barbárie. O Estado reconheceu a oportunidade e a importância de se reposicionar a imagem do Rio junto ao público estrangeiro em um momento excepcional, no qual os olhos (e o capital) do mundo começam a se voltar para a nova cidade olímpica. O *Rio Occupation London* nasceu do entendimento de que a arte é capaz criar espaços para reimaginar paradigmas e desenvolver novas visões que possam alargar os repertórios e gerar novos territórios de imaginação. O projeto, embalado pelo ressurgimento da economia e da vida cultural após longas décadas de declínio, reconheceu a identidade carioca como um dos mais importante ativos da cidade.

Os vinte e sete dias da ocupação artística carioca em Londres foram como ensaios abertos para a grande performance que seriam os três do Festival Finale. Somente no Finale a arte dos trinta artistas pôde ser vivenciada ao mesmo tempo em um só espaço, em forma de uma narrativa artística rica de representações que se articulavam, se complementavam e até se contradiziam, mas que formavam uma coesão arrojada e cheia de significados explícitos ou implícitos sobre o Rio. As cerca de três mil pessoas que se dirigiram à antiga fábrica de biscoitos em Bermondsey levavam na sola de seus sapatos um universo de imaginações coletivas, ansiosas pelas experiências que a "marca" Rio poderia lhes proporcionar. Queriam vivenciar o que para elas seriam três dias autenticamente cariocas, repletos de alegria, de samba, de sensualidade, de cores, de sol e de tudo mais que está imbuído nesse imagético. Por outro lado, os artistas queriam experimentar novas fórmulas, assumir riscos, se mesclar e diluir coletivamente, fugindo do pré-concebido "para inglês ver". Muitos artistas na verdade não faziam nenhuma alusão explícita à cidade em suas obras mas, talvez sem perceberem, as suas subjetividades artísticas se apresentavam imersas das qualidades que o público queria vivenciar. Esse encontro entre a cognição do público e a imaginação dos artistas criou um espaço estético híbrido, que não era nem um nem outro, mas algo novo e diferente. O Finale se tornou, imprevisivelmente e organicamente, um espaço de ambivalências, de assimilações, de resistência e de subversão. O público sambava a música eletrônica de uma bateria de escola de samba que não era tocada por ninguém. A presença do corpo nu era sensual, mas tensa, bruta e perturbadora. A areia no chinelo pesava o passo de quem aceitava calçá-lo. O carnaval era uma fábula no tapete vermelho, com figurinos de papel que estavam mais para desfile de moda do que da Sapucaí. E o público se encantou, comeu, bebeu, dançou e se encantou em galeria de arte que não tinha nada de convencional.

Nesse novo espaço social, o público chegava imbuído de contribuições imaginárias que os artistas subvertiam, deslocando poderes e recriando imaginários. A arte inventava, não revelava realidade. Nenhuma arte é inocente, ela é sempre uma interpretação específica do mundo. Nós somos convidados pela arte a ver, a ouvir, a sentir de maneira ideológica e estruturante. Ela transmite informação, proporciona prazer e desconforto, influencia estilo, determina consumo e media relações de poder, de gênero, de classe, de identidades raciais. Nessa caminhada até 2016 e além, estes artistas têm a oportunidade de reescrever os imaginários do mundo, deglutindo todos os significados intrínsecos, reais ou fantasiosos, com consciência do que desejam fazer presente ou ausente, do que validar e o que omitir, o que aceitar ou retrabalhar. Um jogo para assimilar e não para refutar. Representar, imaginar e ver são características onipresentes no processo pelo qual o ser humano entende o mundo como ele é. Que estes artistas continuem fazendo com um jeitinho bem assim, porque os nossos melhores clichês são uma delícia.

THIAGO JESUS

Gerente de Comunicações e Relações Internacionais da
People's Palace Projects do Reino Unido

A SPACE FOR NEW IMAGININGS

The world has been fascinated by images of Rio de Janeiro for a long time. This appeal has become so solid that in the eyes of foreigners there is an almost metonymic relationship binding Rio's identity to that of the country as a whole. This fascination is largely a consequence of an image-rich tropical universe, a spectacle, a paradise, from Astaire to Zé Pequeno. This collection of images forms a complex and fragmented mosaic of representations, which in themselves create a structure for how the world understands and views the city. Rio's visual culture is strongly categorised according to specific visions about lifestyle, relationships to the body, social interactions and spatial ones. Specifically in recent decades, Rio's reputation as a picturesque and welcoming city has come under sustained attack, and the imagined ideas about the city have been walking a dramatic tightrope between utopia and distopia, wealth and poverty, pleasure and fear, festivity and barbarity. The State recognised the opportunity and importance of realigning Rio's image among foreigners during exceptional times when the eyes (and investments) of the world are beginning to turn to the new Olympic city. Rio Occupation London *arose from the understanding that art is capable of creating spaces to reinvent paradigms and develop new visions capable of broadening the scope, and generating new territories, of the imagination. The project, motivated by a resurgence of the city's economy and cultural life after long decades of decline, recognised Rio's identity as one of the city's most important assets.*

The twenty seven days that Rio artists occupied London were like an open rehearsal for the grand performance over three days of the Festival Finale. Only at the Finale could the work of all thirty artists be experienced at the same time and in the same place, in an artistic narrative rich in representations which articulated, complemented and even contradicted each other, but which formed a bold and cohesive entity, full of explicit and implicit meanings about Rio. The three thousand people who found their way to the former Biscuit Factory in Bermondsey took with them, with every step of the way, a universe of collective imaginations, keen to experience what the Rio "brand" could offer them. They wanted to experience what, for them, would be three authentic Rio days, full of joy, samba, sensuality, colour, sun and everything else which is steeped in this imagination. On the other hand, the artists wanted to try out new formulas, take risks, become mixed and diluted together, fleeing from pro-forma preconceptions. Indeed many artists did not explicitly allude to the city in their work but, perhaps without realising it, their artistic subjectivities were immersed in qualities the public wished to experience. This encounter between the public's perception and the artists' imagination created a hybrid aesthetic space, which was neither one nor the other, but something new and different. Unexpectedly and organically, Festival Finale became a space of ambivalence, assimilation, resistance and subversion. The public danced samba to electro music featuring a samba school's percussion section, played by no-one. The nude body's presence was sensual, but tense, raw and disturbing. The sand on the sandals weighed down on the footsteps of those who agreed to wear them. Carnival was a fable on a red carpet, with paper costumes more apt for a fashion parade than Rio's sambadrome. And the audience were captivated, ate, drank, danced and delighted in an art gallery which was in no way conventional.

The public came to this new social space imbued with imaginative contributions which the artists subverted by shifting power and recreating imaginations. Art invented reality, it didn't reveal it. No art is innocent, it is always a specific interpretation of the world. We are invited by art to see, hear, feel in an ideological and structuring way. It transmits information, offers pleasure and discomfort, influences style, determines consumption and brokers relationships of power, gender, class, and racial identity. In this journey to 2016 and beyond, these artists have the opportunity to rewrite the imaginings of the world, ingesting all the intrinsic meanings, both real and fantastic, conscious or unconscious of what they wish to do, validate or omit, accept or revise. A game of assimilation, not refutation. To represent, imagine and see are omnipresent characteristics in the process by which humans understand the world as it is. May these artists continue to do so with this same flair, because our best clichés are a delight.

THIAGO JESUS

Communications and International Relations Manager, People's Palace Projects UK

EM LONDRES, UM ESPIRITO E UM CORPO SE FORMARAM ENTRE OS 30 ARTISTAS

Vários espíritos de vários artistas, vários pensamentos. Uns escolheram a cidade como espaço, outros escolheram o palco, ou criaram uma arquitetura para fazer uma performance. A gente não sabia o que ia acontecer quando estes artistas se encontrassem e foi de grande riqueza o momento em que estas vozes, estes pensamentos se encontraram e criaram vários momentos em um corpo só. O encontro destes artistas gerou essa mistura de áreas que são tão próximas e, às vezes, tão distantes. Você mistura música, cinema, dança, teatro, artes visuais e, de repente, músicos que nunca tocaram juntos começam a tocar, o músico que está tocando também está fotografando, em um movimento contínuo de troca de posições. A questão das experimentações, a questão de colocar os artistas juntos - muitas vezes, sem um objetivo imediato, sem uma função específica, como a arte não tem uma função específica: o artista está lá porque precisa criar -, estas foram questões fundamentais para o evento como um todo. Quando você coloca criadores, pensadores e artistas juntos, você não sabe que caldo vai dar.

Essa especialidade do *Occupation* é fundamental porque é o que acaba agregando mais. O artista que está ali dentro do cinema e não quer lidar com o espaço do cinema, com aquela sala escura, com aquela cadeira, com as pessoas sentadas ali durante mais de uma hora, esse artista vai começar a criar uma ponte com as artes visuais, vai começar a pensar, vai olhar a *Cosmococa* do Hélio Oiticica e do Neville, vai beber em outras fontes, vai querer buscar uma outra maneira de mostrar o seu filme, não só falando de cinema. A mesma coisa com a dança que se mistura com a performance, a música que vira performance, o teatro, a poesia. Lá houve um espírito de uma bienal. Isso foi uma das maiores riquezas do Occupation e, pensando no ponto de vista das artes, talvez seja, hoje, a mais necessária: o encontro de várias cabeças especiais que se reuniram e perceberam que tinha uma vibração, uma obra, uma concretude que se dá de uma maneira diferente quando eles estão juntos. Um encontro de artistas querendo descobrir a cidade entrando na obra deles.

O Rio é uma cidade que, naturalmente, produz artistas que têm dentro do seu trabalho a questão do diálogo com a cidade, da discussão com a cidade, da intervenção na cidade. Talvez isso se dê pela sua própria paisagem, talvez pela riqueza e quantidade de artistas que produzem e vivem aqui e que, nos últimos anos, criaram ações artísticas fundamentais como a Zona Franca e a Alfândega, mas esse espirito também estava lá e voltou para cá com estes artistas. A raiz se desenvolveu lá e agora voltou florida. O *Occupation* abriu esta possibilidade de criar este corpo orgânico junto com estes artistas.

Eu não me preocuparia tanto com o que isso resultaria, com uma obra prática em si. Só o fato de proporcionar o encontro e a convivência destes artistas, destes pensamentos, já era em si a grande obra. Se você perguntar "Márcio, o que você acha fundamental no sentido de ampliar a criação?". É misturar, é botar os artistas juntos, é criar este ponto de encontro, é criar o espaço para os desdobramentos destes pensamentos. O Rio precisa disso, Londres precisa disso, Tóquio e Nova Iorque precisam disso. A palavra fundamental é experiência: a troca destes pensamentos e a vivência desta experiência. Você tem que criar esta movimentação. Você começa a tridimencionalizar o pensamento de uma maneira que você não fazia antes. Estamos falando da arte como um pensamento que se comunica, que se desdobra, se materializa. Então, é fundamental poder dizer que aquilo que aconteceu lá, que o *Occupation* proporcionou, fez artistas criarem obras, em muitos casos, emblemáticas para suas carreiras. E tanto fez história que gerou uma publicação. Agora, isto poder ser lido, compreendido, compartilhado. Talvez para ganhar um outro desdobramento no *Occupation* aqui no Rio, talvez para que outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estar lá vejam este material e façam seus próprios *Occupations* e criem seus próprios encontros. Quem sabe?

O *Rio Occupation London* é um projeto de base, de raiz. É um projeto de inicio de produção. De todos estes agentes que são fundamentais para se formar uma cena de arte (o critico, o curador, o colecionador, o professor, o produtor), o fundamental é o artista. Este projeto valoriza a maior riqueza que é o artista. Eu fico ansioso para ver estes desdobramentos, e eu já vejo estes artistas se encontrando e trocando e criando a partir da publicação. Agora estou ansioso para testemunhar a vinda dos artistas do primeiro mundo para o nosso Brasil não ocidental, como diria o Neto (Ernesto Neto). O que os ocidentais do primeiro mundo vão fazer, como eles vão e se vão poder se misturar para que isto cresça e para que eles possam descobrir, absorver e, quem sabe, ter prazer e se divertir neste nosso Rio de Janeiro tão misturado e que deve se misturar muito mais.

IN LONDON, A SPIRIT AND A BODY WAS FORMED FROM 30 ARTISTS

Various spirits of various artists, various thoughts. Some of them chose the city as a space, others chose the stage, or created an architecture to put on a performance. We did not know what was going to happen when these artists met and it was a impressive moment when those voices, those thoughts came together to create many moments as though they were one entity. The meeting of these artists generated this mixture of disciplines that are so close and sometimes so distant form each other. You mix music, film, dance, theatre, visual arts, and suddenly, musicians who have never played together begin to do so, the musician who is playing is also taking photos in a continuous movement of changing places. This is about experimentation, about bringing artists together, often without an immediate goal, without a purpose, as art has no purpose: the artist is there because he needs to create. When you put creators, thinkers and artists together we do not know what the result will be.

This speciality of Occupation *is crucial because it is what ends up creating most value. The artist from cinema who doesn't want to deal with the physical cinema space, with that dark room, with that chair, with people sitting there for over an hour, that artist will begin to forge a connection with the visual arts, will begin to think, will look at Cosmococa, Hélio Oiticica and Neville, will drink from other sources, they will want to seek another way to show their film, which doesn't only reference cinema. The same thing with the dance that becomes mixed with performance, the music that turns into performance, theatre, poetry. There was a biennale spirit there. This was one of the greatest treasures of* Occupation *and, thinking from the point of view of the arts, perhaps, today, it's the most necessary one: the meeting of various special minds that were brought together and realized they had a common vibe, a work, a concreteness that manifests itself in a different way when theyare together. A meeting of artists wanting to discover the city entering into their work.*

Rio is a city that naturally produces artists who have within their work the issue of dialogue with the city, discussion with the city, intervention in the city. Maybe this is so because of Rio's particular landscape, perhaps the richness and quantity of artists who produce work and live here and who, in recent years, have created fundamental artistic actions like Zona Franca and the Alfândega, but this spirit also travelled there and came back here with these artists. The root grew further there and has now returned in flower. Occupation *has opened up the possibility of creating this organic body together with these artists.*

I would not worry so much about the final result, a practical work. Merely providing the encounter and coexistence of these artists, these thoughts, was in itself the great work of art. If you ask me "Márcio, what do you think is essential to make creation wider?". It's to mix artists up, to put together artists, it's creating this meeting point, creating this space for the development of these thoughts. Rio needs it, London needs it, Tokyo and New York need it. The key word is experience: sharing these thoughts and the living of that experience. You must create this movement. You begin to have thoughts in 3D like you have never done before. We're talking about art as a thought that communicates, that unfolds and materializes. So, it is important to be able to say that what happened there, what Occupation *provided, was to allow artists to create works that in many cases are emblematic for their careers. And it made history to such an extent that it's been published. Now, it can be read, understood, shared. Perhaps so it can generate other developments of* Occupation *here in Rio, perhaps to allow others who didn't have the opportunity to go there to see this material and make their own* Occupations *and create their own encounters. Who knows?*

Rio Occupation London *is a foundation project, a root project. It is a beginning of production project. Of those agents that are fundamental to form an art scene - the critic, the curator, the collector, the teacher, the producer - the key is the artist. This project recognises what is of greatest wealth and that is the artist. I'm looking forward to seeing these developments, and I already see these artists meeting and exchanging and creating from this publication. Now I'm eager to witness first world artists coming to our non-western Brazil, like Neto (Ernesto Neto) would say. What the first world westerners will do, how they will do it and if they will be able to mix with us so that this project can grow and so they can discover, absorb and, who knows, have fun and take pleasure in our Rio de Janeiro which is already such a mixture and which should carry on mixing.*

MARCIO BOTNER

Consultor do *Rio Occupation London*, artista e sócio-fundador da galeria de arte A Gentil Carioca
Consultant, Rio Occupation London, *artist and founding member of A Gentil Carioca art gallery*

Em entrevista com Raquel Dias em 28 de agosto de 2013
In interview with Raquel Dias on August 28th 2013

FICHA TÉCNICA PROJETO / *PROJECT'S CREDITS*

GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNMENT OF RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR
GOVERNOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
VICE GOVERNOR
Luiz Fernando Pezão

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
STATE CULTURE SECRETARIAT

SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA
STATE SECRETARY OF CULTURE
Adriana Scorzelli Rattes

SUBSECRETÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNDERSECRETARY OF INSTITUTIONAL RELATIONS
Olga Campista

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNDERSECRETARY OF PLANNING AND MANAGEMENT
Mario Cunha

CHEFE DE GABINETE
CHIEF OF STAFF
Ana Cândida Moura

SUPERINTENDENTE DA LEI DO INCENTIVO
SUPERINTENDENT OF TAX INCENTIVE LAW
Tatiana Richard

ASSESSORA INTERNACIONAL
INTERNATIONAL ADVISOR
Fabiana Comparato

ASSESSOR-CHEFE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CHIEF-ADVISOR OF SOCIAL COMMUNICATION
José Emilio Rondeau

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS / *SPECIAL THANKS:*

Beatriz Caiado
Subsecretária de Ação Cultural na época do Projeto
Undersecretary of Cultural Action (at the time of the project)

Tatiana Leite
Assessora-chefe Internacional na época do Projeto
Chief International Advisor (at the time of the project)

RIO OCCUPATION LONDON

Um projeto da Secretaria de Estado de Cultura / Governo do Rio de Janeiro como parte do Festival Londres 2012.

Produzido pela People's Palace Projects e People's Palace Projects do Brasil. Co-produzido pelo Battersea Arts Centre em associação com o V22.

Patrocinado pela Petrobras através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro

Co-patrocinado por British Council, Arts Council England e Queen Mary University of London.

Commissioned by the State Culture Secretariat / Goverment of Rio de Janeiro as part of the London 2012 Festival.

Executive produced by People's Palace Projects and People's Palace do Brasil, co-produced by Battersea Arts Centre, in association with V22.

Sponsored by Petrobras.

Co-funded by British Council, Arts Council England and Queen Mary University of London.

DIREÇÃO ARTÍSTICA
ARTISTIC DIRECTORS
Christiane Jatahy
Gringo Cardia

PRODUÇÃO EXECUTIVA
EXECUTIVE PRODUCER
Paul Heritage

CONSULTORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
STATE CULTURE SECRETARIAT'S CONSULTANTS

Beatriz Caiado – Subsecretária de Ação Cultural na época do Projeto / *Undersecretary of Cultural Action (at the time of the project)*

Eva Doris – Superintendente de Artes / *Arts Superintendent*

Luiza Marcier – Diretora da Casa da Marquesa de Santos / Projeto Museu da Moda / *Director of the Casa da Marquesa de Santos / Fashion Museum Project*

Tatiana Leite – Assessora-chefe Internacional na época do projeto / *Chief International Advisor (at the time of the project)*

CONSULTORES CONVIDADOS
INVITED CONSULTANTS
Batman Zavareze, Cesar Augusto, Márcio Botner, Nayse López e Pedro Seiler

PRODUZIDO EM COLABORAÇÃO COM
PRODUCED IN COLLABORATION WITH
The Albany, B3 Media, The Brick Box, Bush Theatre, HighTide Festival Theatre, RichMix, Roundhouse, Serious, Shunt, Southbank Centre, Tate Modern, V&A e V22;
e com os produtores independents / *and with the independent producers:* Andrew Mitchelson (Mitchmaker), Elizabeth Lynch & Company, Leo Kay e Simone Kenyon.

EQUIPES DA PEOPLE'S PALACE PROJECTS UK
E PEOPLE'S PALACE PROJECTS DO BRASIL
PEOPLE'S PALACE PROJECTS UK/BRASIL TEAMS

DIREÇÃO ARTÍSTICA
ARTISTIC DIRETOR PEOPLE'S PALACE PROJECTS
Paul Heritage

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO DO PROJETO
PRODUCER
Rachel Sanger

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO DO PROJETO NO BRASIL
E GERÊNCIA GERAL DA PEOPLE'S PALACE PROJECTS DO BRASIL
PRODUCER FOR THE PROJECT IN BRAZIL AND
GENERAL MANAGER PEOPLE'S PALACE PROJECTS DO BRASIL
Raquel Roldanus Dias

GERÊNCIA DO PROJETO
PROJECT MANAGER
Poppy Spowage

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
COMMUNICATIONS AND INTERNATIONAL RELATIONS MANAGER
PEOPLE'S PALACE PROJECTS UK
Thiago Jesus

COORDENAÇÃO DO PROJETO
PROJECT COORDINATOR
André Piza

DIREÇÃO EXECUTIVA
EXECUTIVE DIRECTOR, PEOPLE'S PALACE PROJECTS UK
Rosie Hunter

DIREÇÃO EXECUTIVA
EXECUTIVE DIRECTOR, PEOPLE'S PALACE PROJECTS DO BRASIL
Paula D'Arienzo

DIREÇÃO ASSOCIADA
ASSOCIATE DIRECTOR PEOPLE'S PALACE PROJECTS UK
Sylvan Baker

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA
FINANCE AND ADMINISTRATION ASSISTANT PEOPLE'S PALACE PROJECTS UK
Michael Atti

ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PROJETO
OFFICE ASSISTANT FOR THE PROJECT
Sara Kewly-Hyde

PRODUÇÃO DO PROJETO
PRODUCTION MANAGER FOR THE PROJECT
Andrea Salazar

CONSULTORIA TÉCNICA DO PROJETO E ARTISTA ASSOCIADO
TECHNICAL CONSULTANT AND ASSOCIATE ARTIST PEOPLE'S PALACE PROJECT UK
Gary Stewart

FOTOGRAFIA DO PROJETO
OFFICIAL PHOTOGRAPHER
Ellie Kurttz

FOTOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL DO PROJETO
PHOTOGRAPHER AND CAMERAMAN
Remi Stewart

ASSISTÊNCIA DE CHRISTIANE JATAHY
ASSISTANT TO CHRISTIANE JATAHY
Alexandre Braz

ASSISTÊNCIA DOS ARTISTAS
ARTISTS' ASSISTANTS
Anais Lalange, Becca Fuller, Claire Nolan, Louise Mothersole, Silvia Leal, Shazad Khalid

TRADUÇÃO / ASSISTÊNCIA DE PROJETOS
TRANSLATORS/ PROJECT ASSISTANTS
Christian Coelho, Emma Symes, Flora Walker, Guilherme Perdigão, Jess Walker, Katy Bailes, Rui Rodrigues

ASSISTÊNCIA DE PROJETOS
PROJECT ASSISTANTS
Felix Spowage, Olly Ojorjevic, Tommy Gleadell

VOLUNTARIADO
VOLUNTEERS
Anna Sereni, Carole Laws, Eloise Stevens, Iliana Winterstein, Jacqui Adenji-Williams, Jenni Hayward, Laura Gomez, Patricia Carlota, Penny Grant, Pilar Fortes, Rosa Pritchard

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS
SPECIAL THANKS TO

David Jubb, Liz Moreton, Seb Stern e a equipe do Battersea Arts Centre *and Battersea Arts Centre's team*

Ruth Mackenzie, Francesca Canty, Jenny Waldman, Laia Gasch e a equipe da LOCOG
and LOCOG's team

Gringa Cardia, Patrícia Façanha, Julia Sampaio, Flavia Castro e a equipe da ACASAGRINGOCARDIA *and ACASAGRINGOCARDIA's team*

Tara Cranswick e sua equipe do V22 Biscuit Factory *and V22 Biscuit Factory's team*

Ed Berman e a Fun Art Bus

Marcia Derraik

AGRADECIMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
STATE CULTURE SECRETARIAT'S ACKNOWLEDGEMENTS

Claudia Saldanha – Diretora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage / *Director of the Visual Arts School at Parque Lage*

Marcos André Carvalho – Superintendente de Cultura e Sociedade na época do projeto / *Superintendent of Culture and Society (at the time of the project)*

Vera Saboya – Superintendente da Leitura e do Conhecimento/ *Superintendent of Reading and Knowledge*

Mariana Varzea – Superintendente de Museus / *Superintendent of Museums*

Júlia Levy – Superintendente de Audiovisual / Audiovisual Superintendent

Leonardo Azeredo dos Santos – Assessor-chefe Jurídico / *Chief Legal Advisor*

Adriana Calasans – Assessora da Gestão Interna / *Internal Management Advisor*

Carla Cascão e Luci Góes – Assistentes da Gestão Interna / *Internal Management Assistants*

E toda a equipe da Secretaria de Estado de Cultura *do Rio de Janeiro.*

And all of the State Culture Secretariat's team.

FICHA TÉCNICA CATÁLOGO / *CATALOGUE CREDITS*

EDIÇÃO
EDITOR
Paul Heritage

CURADORIA EDITORIAL
EDITORIAL CURATOR
Heloisa Buarque de Hollanda

PROJETO GRÁFICO
GRAPHIC DESIGNER
Gringo Cardia

ASSISTÊNCIA EDITORIAL
EDITORIAL ASSISTANT
Kaoê Catão

COORDENAÇÃO GERAL/ PRODUÇÃO
PRODUCER
Raquel Roldanus Dias

ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO
PRODUCTION ASSISTANTS
Izabel Roizen, Kaoê Catão

DESIGNERS
Flavia Castro, Patrícia Façanha

TRADUÇÃO
TRANSLATORS
Jan Onoszco, Kaoê Catão

FILMAGENS
CAMERAMAN
Felipe Jesus - Escola de Arte e Tecnologia Spectaculu

TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS
INTERVIEWS TRANSCRIPTIONS
Aline Carvalho, Denise Cecchi, Kaoê Catão

PESQUISA
RESEARCHERS
André Piza, Poppy Spowage, Rosie Hunter, Thiago De Jesus

REVISÃO
PROOFREADER
Jacqueline Barbosa

EDITORA
PUBLISHER
Aeroplano

AGRADECIMENTOS
SPECIAL THANKS TO
Elisa Ventura, Camilla Savoia, Suely Abreu

FOTOS
PHOTOGRAPHERS
1. 30: Andrea Capella [p. 6-20, 22-35], Ariana Jordão [p. 21] **2. Occupation:** Andre Camara [p. 7], Belinda Lawley [p. 34] , Breno Pineschi [p.16, 17], Ellie Kurttz [p. 21] , Ratão Diniz [2-5, 9-15, 19-20], Will Pearson [p. 31] **3. Casa/House:** Andre Camara [p. 28, 29], Breno Pineschi [p. 23], Ellie Kurttz [capa, 5, 12-21, 26, 27, 30 (fotos/photos 1, 2), 31-35], Luciana Bezerra [p. 30 (foto/photo 3)], Ratão Diniz [p. 3, 4-11, 24, 25, 44], Paulo Camacho [p. 36-42] **4. Personagem/Character:** Andrea Capella [p. 40, 41], Elizabeth Lynch [p. 2, 30, 31], Ellie Kurttz [capa, p. 3-5 (foto/photo 1), 6-9, 11- 14 (fotos/photos 1, 2), 15-17 (fotos/fotos 1, 2, 3), 18, 19, 25 (foto/photo 2), 32-39, 42, 43], Ratão Diniz [p. 5 (foto/photo 2), 14 (foto/photo 3), 17 (foto/photo 4), 20, 21, 25 (foto/photo 1)] **5. Tempo/Time:** Andre Camara [p. 3 (foto/photo 1)], Bruno Vianna [p. 8-10 (foto/photo 2), 14, 15], Dina Salem Levy [capa, p. 1, 2], Elizabeth Lynch [p. 11, 19, 32], Ellie Kurttz [p. 18, 20, 21, 23-29], Xisco Fernandez [p. 10 (foto/photo 1)] **6. Corpo/Body:** Andre Camara [p. 12 (foto/photo 2), 13 (foto/photo 2), 22, 23], Bernardo Stumpf [p. 28 (fotos/photos 1, 2, 3, 4)], Ellie Kurttz [p. 10-12 (foto/photo 1), 13 (foto/photo 1), 24, 25 (foto/photo 2), 26-28 (foto/photo 5), 29], Ines Laborim [p. 30, 32], João Penoni [capa, p. 1-8], Marcela Levi [p. 25 (foto/photo 1)], Ratão Diniz [p. 31] **7. Brasil/Brazil:** Andre Camara [p. 18 (foto/photo 3), 19], Breno Pineschi [p. 14 -17], Caroline G [p. 21], Deborah Engel [p. 6], Ellie Kurttz [capa, p. 2, 3, 4 (foto/photo 2), 32] , Juliana Torres [p. 18 (fotos/photos 1, 2)], Siri [p. 4 (foto/photo 1, 3, 4), 5, 8, 9], Ratão Diniz [p. 7, 23-31, 40] **8. Rota/Route:** Andre Camara [p. 2 (foto/photo 2), 5 (foto/photo 1), 6, 7, 30-31 (foto/photo 1)], Andrea Capella [p.25, 26], Caroline Bithencourt [p. 18, 19], Domenico Lancellotti [p. 20, 21], Elizabeth Lynch [p. 31 (foto/photo 2)], Ellie Kurttz [capa, p. 2 (fotos/photos 1, 3), 3-5(foto/photo 2), 8 (foto/photo 2), 15, 27, 29], José Luiz Neves [p. 8 (foto/photo 1)], Ratão Diniz [p. 9-14, 16, 17], Remy Stewart [p. 32-38], Will Riddel [p. 22, 23] **10. Occupy:** Ellie Kurttz [p. 2-42]

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

O18

Occupation / Heloisa Buarque de Hollanda e Paul Heritage (org.). - 1. ed. - Rio de Janeiro: Aeroplano, 2013.
360 p. : il. ; 36 cm

Inclui índice
"Rio Occupation London"
ISBN 978-85-7820-093-0

1. Artes 2. Artistas 3. Cultura 4. Arte e sociedade. I. Hollanda, Heloísa Buarque de, 1939- II. Heritage, Paul.

13-1909. CDD: 709
CDU: 7.036

26.03.13 04.04.13 043912

É livre a utilização e reprodução desta obra, sem finalidades comerciais, desde que citada a fonte

Aeroplano Editora e Consultoria Ltda.
Praia de Botafogo, 210/sala 502 – Botafogo / Rio de Janeiro (RJ) – CEP: 22.250-040
Tels.: (21) 2529-6974/2239-7399 email: aeroplano@aeroplanoeditora.com.br
www.aeroplanoeditora.com.br

NEXT

BRAZIL 2016

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SOMANDO FORÇAS

SECRETARIA DE CULTURA
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA

BR PETROBRAS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA