

Viola-Me

Luiz Simões
2010

Someday a first man said, "This cave is mine". For quite a long time I've been thinking about producing a work in which I express the idea that violence is not a natural characteristic of humans as many people say, but it comes from a need to react facing an unwanted circumstance, feeling aggressed, violated.

When philosophers Luca De Pietri and Giorgio Palma invited me to the event *Il Corpo Violato* (The Violated Body), promoted by Art Philein Foundation, I felt it was the catalyser of an old project, and explained them my idea of producing a video installation in which someone is invaded in his space, physically and culturally. Since the beginning I established a relation between music and culture, and that led me to the idea of mixing the name of an instrument and the word violence. This was the beginning of *Viola-Me* (Violate me).

El cosa (The thing) is someone who represents nobody. His face is white and flat, with no color, no character and he inhabits an environment impregnated with his presence. So I decided to create three large size paintings to represent the walls, using oxidized iron plates to stamp shapes of things, and iron pigment with terracotta to print figures of my body on the canvas.

Four people enter the space pushing a piano, creating a wall that divides the area in two sides. When they notice the presence of El cosa in the other side, they start to pile books on top of the piano, building an even higher barrier with their culture. After that, they bring three chairs, three violas and start to tune their instruments.

Feeling invaded, El cosa expresses his unhappiness with the situation, and having no dialogue, rejects the invasion by destroying the elements in an in crescendo rhythm, according to his feelings. His aggressive behaviour leading him to the feelings of pain and sorrow for himself and for his aggressor is my main discourse in *Viola-Me*, the involuntariness and sadness contained in violence and the apathy of modern society about it.

Luiz Simões

Un día un primer hombre habrá dicho, "Esta cueva es mía". Durante bastante tiempo he pensado en realizar una obra en la cual se expresara la idea de que la violencia no es una característica natural del ser humano, como suelen decir, sino que proviene de la necesidad de reacción delante de una circunstancia indeseada, sintiéndose agredido, violado.

Cuando los filósofos Luca De Pietri y Giorgio Palma me invitaron a participar en el evento *Il Corpo Violato*, promovido por la Fundación Art Philein, sentí que este sería el catalizador de un antiguo proyecto y les expliqué mi idea de una videoinstalación en la que alguien fuera invadido en su espacio, física y culturalmente. Desde el principio establecí una relación entre música y cultura, lo que me condujo a la idea de combinar el nombre de un instrumento y la palabra violencia. Este fue el inicio de *Viola-Me*.

El cosa es alguien que no representa a nadie. Su cara es blanca y plana, sin color ni carácter y habita un ambiente impregnado de su presencia. Decidí crear tres pinturas de gran formato que representaran las paredes de este ambiente, usando placas de hierro oxidado para estampar formas de cosas y pigmento de hierro con terracota para grabar marcas de mi cuerpo en las telas.

Cuatro personas entran en el espacio empujando un piano, creando un muro que divide el área en dos lados. Al notar la presencia de El cosa al otro lado, empiezan a apilar libros sobre el piano, creando con su cultura una barrera aun más alta. Luego traen tres sillas, tres violas y empiezan a afinar sus instrumentos.

Sintiéndose invadido, El cosa expresa su descontento con la situación y, al no haber diálogo, rechaza la invasión destruyendo los elementos que la representan, en un ritmo creciente de acuerdo con sus sentimientos. Su comportamiento agresivo, conduciéndole a sentimientos de dolor y pena por él mismo y por su agresor es mi principal discurso en *Viola-Me*, la involuntariedad y la tristeza contenidas en la violencia y la apatía de la sociedad moderna delante de ello.

Luiz Simões

Um dia um primeiro homem terá dito, “Esta caverna é minha”. Durante algum tempo estive pensado em realizar uma obra na qual eu expressasse a idéia de que a violência não é uma característica natural do ser humano, como costumam dizer, mas que provém da necessidade de reação frente a uma circunstancia indesejada, sentindo-se agredido, violado.

Quando os filósofos Luca De Pietri e Giorgio Palma me convidaram a participar no evento *Il Corpo Violato*, promovido pela Fundação Art Philein, notei que este seria o catalisador de um antigo projeto y expliquei-lhes minha idéia de uma vídeo instalação na qual alguém fosse invadido em seu espaço, física e culturalmente. Desde o principio estabeleci uma relação entre música e cultura, e isso me conduziu à idéia de combinar o nome de um instrumento e a palavra violência. Este foi o inicio de *Viola-Me*.

El cosa é alguém que não representa ninguém. Sua face é branca e plana, sem cor nem caráter e habita um ambiente impregnado de sua presença. Decidi então criar três pinturas de grandes formatos que representassem as paredes deste ambiente, usando placas de ferro oxidado para estampar formas de coisas e pigmento de ferro com terracota para gravar marcas de meu corpo nas telas.

quatro pessoas entram no espaço empurrando um piano, criando um muro que divide a área em dois lados. Ao notar a presença de El cosa ao outro lado, começam a empilhar livros sobre o piano, criando com sua cultura uma barreira ainda mais alta. Logo trazem três cadeiras, três violas y começam a afinar seus instrumentos.

Sentindo-se invadido, El cosa expressa seu descontentamento com a situação e, ao não haver diálogo, rejeita a invasão destruindo os elementos que a representam, num ritmo crescente de acordo com seus sentimentos. Seu comportamento agressivo, provocando-lhe sentimentos de dor e pena por ele mesmo e por seu agressor é meu principal discurso em *Viola-Me*, a involuntariedade e a tristeza contidas na violência e a apatia da sociedade moderna diante do fato.

Luiz Simões

The composition *Trío para violas y piano ausente* (Trio for violas and absent piano) invites to reflect on the self complacency and ethnocentrism in which we fall, not only in Western culture but in all others.

In the context of the installation *Viola-Me*, it refers to the contrast created when we shut ourselves in our own values, our own alienation and it becomes a mask that inhibits us from acting and being coherent.

The piece is built on a harmonic pattern that is repeated constantly and over which draws a melodic and melancholic line. The central part of the piece allude to contrapuntal procedures that represent the search for roots in the past but, being not resolved in the present, return to the initial pattern, constant, obsessive and distant.

Iván Lorenzana
Composer

La composición *Trío para violas y piano ausente* es una invitación a la reflexión sobre la autocomplacencia y etnocentrismo en la que caemos, no solo en la cultura occidental sino en todas las demás culturas.

En el contexto de la instalación *Viola-Me* busca sugerir el marcado contraste que se da cuando nos encerramos en nuestros propios valores, en nuestra propia alienación y ésta se convierte en un antifaz que nos impide actuar y ser consecuentes.

La pieza esta construida sobre un patrón armónico que se repite constantemente y sobre el cual se dibuja una línea melódica más bien melancólica; la parte central de la pieza alude a procedimientos de contrapunto que representan la búsqueda de una raíz en el pasado pero que al no resolverse hacia el presente vuelven al patrón inicial, constante, obsesivo y distanciado.

Iván Lorenzana
Compositor

A composição *Trío para violas y piano ausente* sugere reflexão sobre a autocomplacencia e etnocentrismo em que caímos, não só na cultura ocidental, mas em todas as demais.

No contexto da instalação *Viola-Me* procura sugerir o marcado contraste que se da quando nos encerramos em nossos próprios valores, em nossa própria alienação e esta se converte em uma máscara que nos impede atuar e ser conseqüentes.

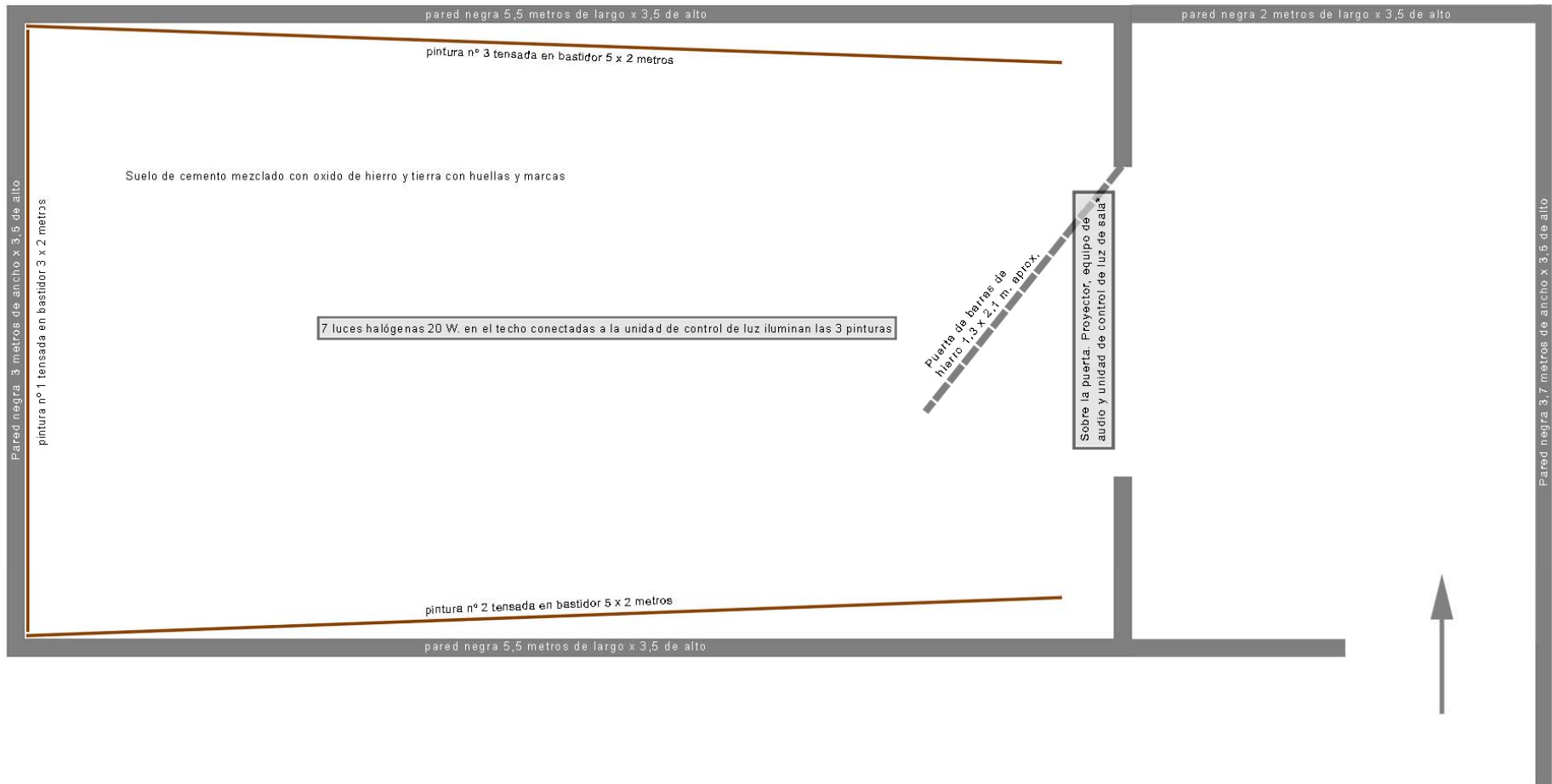
A peça está construída sobre um padrão harmônico que se repete constantemente e sobre o qual se desenha uma linha melódica um tanto melancólica; a parte central da peça alude a procedimentos de contraponto que representam a busca de uma raiz no passado, mas que ao não resolver-se para o presente voltam ao padrão inicial, constante, obsessivo e distante.

Iván Lorenzana
Compositor

* La unidad de control de luz de sala enciende y apaga automáticamente las luces que iluminan las pinturas un una rampa de 30 segundos.

[Click in the center of the image to play the video Making Viola-Me](#)

Luiz Simões

En total desacuerdo con la frase "una imagen vale más que mil palabras", Luiz Simões afirma que en su obra la imagen se justifica con la palabra. De ahí que, tras sus proyectos, exista siempre un minucioso y pormenorizado cuerpo teórico y filosófico en torno al que sus trabajos nacen y evolucionan.

De origen brasileño y nacionalizado español, vive y trabaja en Barcelona, habiendo viajado durante varios años por regiones remotas como los Andes, la Patagonia, el Himalaya, Karakorum, Tibet y los desiertos de Taklamakhan, Atacama y el Sahara; periodo en el cual tuvo Barcelona como base entre cada uno de sus viajes.

En 1994 se estableció en Londres y en 1996 instaló su taller en Barcelona empezando a utilizar una gran diversidad de técnicas.

Sus proyectos actualmente en desarrollo son "Tempo", "10 Trípticos" y "Las Cosas" en los cuales la obra se afirma en la palabra, y Zauatallaz su primera novela.

Completely disagreeing with the phrase "an image is worth more than a thousand words"; Luiz Simões states that in his work an image is justified by words. Behind his work we always find a deep and meticulous philosophical argument, from which his works born and evolutes.

Born in Brazil and naturalized Spanish, Simões lives and works in Barcelona, having spent several years travelling through remote areas such as the Andes, the Patagonia, the Himalayas, Karakorum, Tibet, and the deserts of Taklamakhan, Atacama and the Sahara, having Barcelona as a place to land from trip to trip.

In 1994, he settled in London and in 1996, he established his studio in Barcelona starting to use many different techniques. His projects in progress are "Tempo", "10 Triptics" and "Las Cosas", where the work does not work without the word, and "Zaouatallaz" his first novel.

Discordando totalmente com a frase "uma imagem vale mais que mil palavras", Luiz Simões afirma que em sua obra a imagem se justifica precisamente com a palavra. Por trás de seus projetos, existe sempre um minucioso e profundo corpo teórico e filosófico em torno ao qual seus trabalhos nascem e evolucionam.

Nascido no Brasil e nacionalizado espanhol, vive e trabalha em Barcelona, havendo viajado durante vários anos por regiões remotas como os Andes, a Patagônia, o Himalaya, Karakorum, Tibet e os desertos de Taklamakhan, Atacama e Sahara; período no qual teve Barcelona como base entre cada uma de suas viagens.

Em 1994 se estabeleceu em Londres e em 1996 montou seu atelier em Barcelona começando a utilizar diferentes técnicas. Seus projetos em desenvolvimento são "Tempo", "10 Triptics" e "Las cosas" nos quais a obra se apóia na palavra, e "Zaouatallaz", seu primeiro romance.

Selected exhibitions and installations

- 2010 Guest Artist, *Viola-Me* and *Música para 18 cosas*. Il Corpo Violato. Turin
- 2009 Guest Artist, Hot Art Basel 09. Basel
- 2009 Guest Artist, *Las Cosas*. Décima Bienal de La Habana. La Habana
- 2009 *VERTIDOS*. Centro Cultural Puertas de Castilla, Murcia
- 2008 *VERTIDOS*. Galería Blanca Berlín, Madrid
- 2008 *Arco 08, Mi propuesta*. Colectiva Galería Joan Gaspar, Madrid
- 2007 *Silent Escape*. Galería H₂O, Barcelona
- 2006 *VERTIDOS*. Brasilea Foundation, Basel
- 2006 *SymmetroS*. Brasilea Foundation, Basel
- 2001 *L'Agustí*. Permanent audiovisual installation, Museo l' Agustí, Parque Natural Montseny
- 1998 *Around the Himalayas*. Museu da República, Rio de Janeiro
- 1998 *Around the Himalayas*. Museu da Imagem e do Som, São Paulo
- 1996 *Voices*. Audiovisual installation in underground stations for the European year against racism, Barcelona
- 1992 *SymmetroS*. Galeria Fotoptica, São Paulo
- 1992 *SymmetroS*. Fundação CSN, Volta Redonda, Rio de Janeiro
- 1991 *13 Fotógrafos 13 fotos*. Colectiva, Galeria 110, Rio de Janeiro
- 1990 *Landscape for a future earth*. Galeria Collectors, São Paulo
- 1989 *Sahara, desierto de los desiertos*. Galería Railowsky, Valencia
- 1989 *Abstract Landscape*. Galería Railowsky, Valencia
- 1988 *Glaciares Alucinógenos*. Galería Tartessos, Barcelona

Luiz Simões

Calle de Santa Madrona, 15 / 9
08001 – Barcelona

(00 34) 93 443 0270
(00 34) 619 333 724

luiz@luizsimoes.com

www.luizsimoes.com

Print

Exit

© Luiz Simões 2010

This publication may be reproduced only for the promotion of the work.