

La terre est aussi pourpre que rouge *A terra é roxa mas também vermelha*

Shinji Nagabe

Exposition personnelle/*Solo show*

Commissariat de/*Curated by* Ioana Mello

6 - 30 NOVEMBRE 2024

NOVEMBER 6th - 30th 2024

Vernissage le 8 novembre 2024

Opening on November 8th 2024

Échange avec l'artiste et les intervenants le 28 novembre à 18h

Discussion with the artists and speakers on the 28th of November at 6 pm.

ITHAQUE

5 rue des Haudriettes - 75003 Paris
info@ithaque-paris.fr

Shinji Nagabe

Shinji Nagabe est un artiste visuel brésilien d'ascendance japonaise, qui réfléchit sur les défis liés à la migration, à la quête d'identité et à l'expression de la sexualité. Dans l'exposition présentée à Ithaque, avec le commissariat de Ioana Mello, l'artiste nous interpelle à réfléchir sur l'accumulation chaotique de références que nous édifions dans notre vie. Il existe plusieurs représentations qui essaient de nous définir en tant qu'individus. Mais sont – elles exactes ?

Dans sa démarche, il mélange la technique japonaise du oshie - une technique sophistiquée de découpage de tissus de kimono pour créer des tableaux en patchwork – avec des souvenirs d'enfance et des références pop. L'œil du spectateur voyage à travers les superpositions d'images de symboles connus, détournés, de détails flashy, qui créent un univers fantastique qui est à la fois hypnotique et stimulant.

La série photographique *Espinha* a reçu le prix Maison Blanche de Marseille (2018), le prix Gavea de Fotografia (2017), le premier prix du jury Artphoto Barcelona (2016) et a été sélectionnée pour le prix de la photographie HSBC (2018) sous la direction artistique de Raphaëlle Stopin, directrice artistique du Centre Photographique de Rouen. En 2019, la série photographique de fiction *República das Bananas* a été sélectionnée pour la finale du Prix Louis Roederer lors de la 50e édition des Rencontres de la Photographie d'Arles.

L'exposition fait partie du parcours Photodays et l'artiste participera aux rencontres d'artistes au Leica Store.

Shinji Nagabe

Shinji Nagabe is a Brazilian visual artist of Japanese descent, who reflects on the challenges of migration, the quest for identity and the expression of sexuality. In the exhibition presented at Ithaque, curated by Ioana Mello, the artist challenges us to reflect on the chaotic accumulation of references we build up in our lives. There are many representations that try to define us as individuals, but are they accurate?

In his approach, he mixes the Japanese technique of oshie - a sophisticated technique of cutting kimono fabrics to create patchwork pictures - with childhood memories and pop references. The viewer's eye travels through superimposed images of familiar symbols, hijacked, flashy details, creating a fantastical universe that is both hypnotic and stimulating.

The Espinha photographic series received the Maison Blanche de Marseille prize (2018), the Gavea de Fotografia prize (2017), the Artphoto Barcelona first jury prize (2016) and was selected for the HSBC photography prize (2018) under the artistic direction of Raphaëlle Stopin, artistic director of the Centre Photographique de Rouen. In 2019, the fictional photographic series República das Bananas was selected for the final of the Prix Louis Roederer at the 50th Rencontres de la Photographie d'Arles.

The exhibition is part of the Parcous Photodays and the artist will be taking part in the artists' meetings at the Leica Store.

Commissariat par Ioana Mello

Ioana Mello est une commissaire d'exposition brésilienne qui travaille à Paris entre l'Europe et l'Amérique latine. Elle a participé aux Rencontres d'Arles avec l'exposition collective « What's going on in Brazil ? » (2019) et « Paubrasilia » de José Diniz, dans le cadre de l'expo Grow Up (2023), à la Fondation Manuel Rivera Ortiz. Au Portugal, elle a pris part aux festivals Diafragma (2021) et Imago (2022) avec le collectif landé, et à l'ouverture de la galerie Tryzy avec l'exposition « Terra Estrangeira » (2021).

Au Brésil, elle est l'une des six directeur.ice.s artistiques du festival FotoRio depuis 2017 et donne des cours de formation. Elle participe à plusieurs jurys : Portrait of Humanity, British Journal of Photography (2024), Sony World Award (2023), Résidence « Outro Caminho », Institut Français (2023) entre autres.

À Paris, elle a fondé l'association La.Ima. avec Oleñka Carrasco, un laboratoire international de transmission et de création d'images qui organise des résidences et écrit sur la photographie. Elle est, en ce moment, la commissaire associée des Rencontres Photographiques de Guyane.

Ioana Mello a déjà collaboré avec Ithaque en 2021 pour la projection « Le Temps Suspendu » au sujet de la photographie brésilienne pendant le confinement, en partenariat avec FotoRio. En 2022 et 2023 Ioana Mello était la coordinatrice de la résidence « La Noche Oscura » organisée par Ithaque et la Cité Internationale des Arts, avec le soutien de l'Académie des Beaux-Arts, à destination des photographes latino-américains.

Curator Ioana Mello

Ioana Mello is a Brazilian curator working between Europe and Latin America. She took part in the Rencontres d'Arles with the group show "What's going on in Brazil?" (2019) and José Diniz's "Paubrasilia", as part of the collective exhibition Grow Up (2023), at the Manuel Rivera Ortiz Foundation. In Portugal, she was in the festivals Diafragma (2021) and Imago (2022) with landé collective, and did the first exhibition of Tryzy gallery, "Terra Estrangeira" (2021).

In Brazil, she is one of the six artistic directors of the FotoRio festival since 2017 and teaches about photography and the art market. She was in several juries: Portrait of Humanity, British Journal of Photography (2024), Sony World Award (2023), "Outro Caminho" Residency, Institut Français (2023), among others.

In Paris, she founded the La.Ima. association with Oleñka Carrasco, an international laboratory for the transmission and creation of images. She is currently the associate curator of the Rencontres Photographiques de Guyane and writes continuously about photography.

Ioana Mello has already collaborated with Ithaque en 2021 for the screening "Le Temps Suspendu" on the subject of Brazilian photography during confinement, in partnership with FotoRio. In 2022 and 2023 she coordinated "La Noche Oscura" residency for Latin American photographers, organized by Ithaque and the Cité Internationale des Arts, with the support of the Académie des Beaux-Arts.

Série *Dioramas*, 2021 - en cours

Un diorama est un mode de présentation artistique de scènes de la vie réelle à des fins d'enseignement ou de divertissement. Dans cette série, chaque pièce illustre une réflexion de l'artiste. À travers plusieurs plans en relief, les oeuvres nous font penser à l'accumulation de références que nous édifions dans notre vie, par nos réseaux et nos connexions, et qui nous définissent en tant qu'individus.

Les œuvres de la série *Dioramas* sont des pièces uniques, faites à la main par l'artiste à partir de photographies de ses archives. C'est une série qui comprend de grandes pièces de plus d'un mètre, produites dans son atelier de Madrid. C'est aussi une série qui approfondit les recherches de l'artiste autour du médium : d'où vient la force de l'image photographique ? Comment démocratiser l'art ? Il utilise la photographie traditionnelle et reproductible comme point de départ et la transforme en un objet tridimensionnel unique qui prend vie au-delà du cadre. L'œil du spectateur voyage à travers plusieurs images et superpositions, créant un univers fantastique qui est à la fois hypnotique et stimulant.

Dans sa démarche, l'artiste mélange la technique japonaise du *oshi* - une technique sophistiquée de découpage de tissus de kimono pour créer des tableaux en patchwork - avec des souvenirs d'enfance. Le rembourrage des tissus, donne un volume qui lui rappelle le salon de la maison de ses parents à São Paulo. Chaque œuvre a une histoire unique et personnelle, mais qui ouvre le dialogue avec le public.

Dioramas, 2021 - ongoing

A diorama is an artistic presentation of real-life scenes for teaching or entertainment purposes. In this series, each piece illustrates one of the artist's reflections. Through a series of raised planes, the works remind us of the accumulation of references we build up in our lives, through our networks and connections, and which define us as individuals.

The works in the Dioramas series are unique pieces, handmade by the artist from photographs in her archives. It's a series that includes large pieces measuring over a metre, produced in his Madrid studio. It's also a series that deepens the artist's research into the medium: where does the power of the photographic image come from? How can art be democratized? Using traditional, reproducible photography as a starting point, he transforms it into a unique three-dimensional object that comes to life beyond the frame. The viewer's eye travels through multiple images and superimpositions, creating a fantastical universe that is both hypnotic and stimulating.

In his approach, the artist blends the Japanese technique of oshie - a sophisticated technique of cutting kimono fabrics to create patchwork pictures - with childhood memories. The upholstery of the fabrics creates a volume reminiscent of the living room in her parents' home in São Paulo. Each work has a unique and personal story, but one that opens up a dialogue between the artist and the viewer.

49 celulares antigos, 2024

Photographies imprimées sur tissu, cousues à la main et remplies de fibres acryliques.

Chaîne de 3,25 mètres, pour une longueur totale de 6,50 mètres.

Pièce unique

La vérité tue x Colonial, 2023

« Quand la vérité de l'histoire coloniale m'a fait penser à mes origines »

Photographies imprimées sur tissu, cousues à la main et remplies de fibres acryliques, réparties en 3 couches de tissus (2 transparentes), écriture brodée, fleurs et plantes artificielles.

98 x 71 x 18 cm

Pièce unique

10 12 90, 2023

« Quand à l'âge de 14 ans, je travaillais dans une usine de climatisation au Japon »

Photographie imprimée sur tissu, cousue à la main et remplie de fibres acryliques.

40 x 22 x 3 cm

Pièce unique

AMERICA LATINA

2022

America Latina, 2022

Photographies imprimées sur tissu, cousues à la main et rembourrées de fibres acryliques, répartie en 3 couches de tissu transparentes, inscription brodée à la main avec des sequins, fleurs artificielles et sac en plastique.

« Reflète les stéréotypes de la façon dont les Européens 'imaginent' le Latino. »

98 x 71 x 18 cm

Pièce unique

Balangandās I, 2024

« Comme un autel bouddhiste dans la maison de ma mère où je réfléchissais à toutes mes croyances. »

Photographies imprimées sur tissu, rembourrées de mousse acrylique cousue à la main, arc en métal, fleurs artificielles et pièces de monnaie en métal.

50 x 53 x 10 cm

Pièce unique

Balangandās II, 2024

Photographies imprimées sur tissu, rembourrées de mousse acrylique cousue à la main, arc en métal, fleurs artificielles et pièces de monnaie en métal.

50 x 54 x 8 cm

Pièce unique

Balangandās III, 2024

Photographies imprimées sur tissu, rembourrées de mousse acrylique cousue à la main, arc en métal, fleurs artificielles et pièces de monnaie en métal.

48 x 45 x 9 cm

Pièce unique

MAKE AMERICA LATINA GREAT AGAIN, 2023

Drapeau brésilien en tissu, inscription brodée à la main avec des sequins

148 x 9 cm

Pièce unique

Onça e polvo, 2024

Photographies imprimées sur tissu, cousues à la main et remplies de fibres acryliques, sequins brodés.

141 x 131 x 3 cm

Pièce unique

O Reino de Deus, 2023

Photographies imprimées sur tissu, cousues à la main et rembourrées de fibres acryliques, réparties en 4 couches de tissu (dont 3 transparentes), avec inscription brodée, fleurs et plantes artificielles.

Grand panneau inspiré par la vision du « paradis parfait » du peintre Jérôme Bosch et du groupe religieux des Témoins de Jéhovah. Dans cette œuvre, des groupes de personnes de différentes ethnies et classes sociales semblent vivre en harmonie, disposés sur différentes couches de tissu, sans se mélanger.

300 x 165 x 45 cm

Pièce unique

PP (pau pequeno), 2024*
*petite bite

*« Sur les gestes qui changent selon les cultures mais qui,
au final, deviennent une offense raciste. »*

Photographies imprimées sur toile, cousues à la main et remplies de fibres acryliques, bois et laine.

121 x 101 x 12 cm

Pièce unique

Pé vermelho, 2024

Photographies imprimées sur tissu, cousues à la main et remplies de fibres acryliques.

62 x 27 x 5 cm

Pièce unique

Totem manifeste, 2023

« *Artiste, sauvage d'origine brésilienne métisse* » + « *Artiste au comportement inapproprié dépourvu de manières européennes.* »

Photographies imprimées sur tissu, cousues à la main et remplies de fibres acryliques, tissus transparents avec paillettes brodées.

125 x 47 x 3 cm

Pièce unique

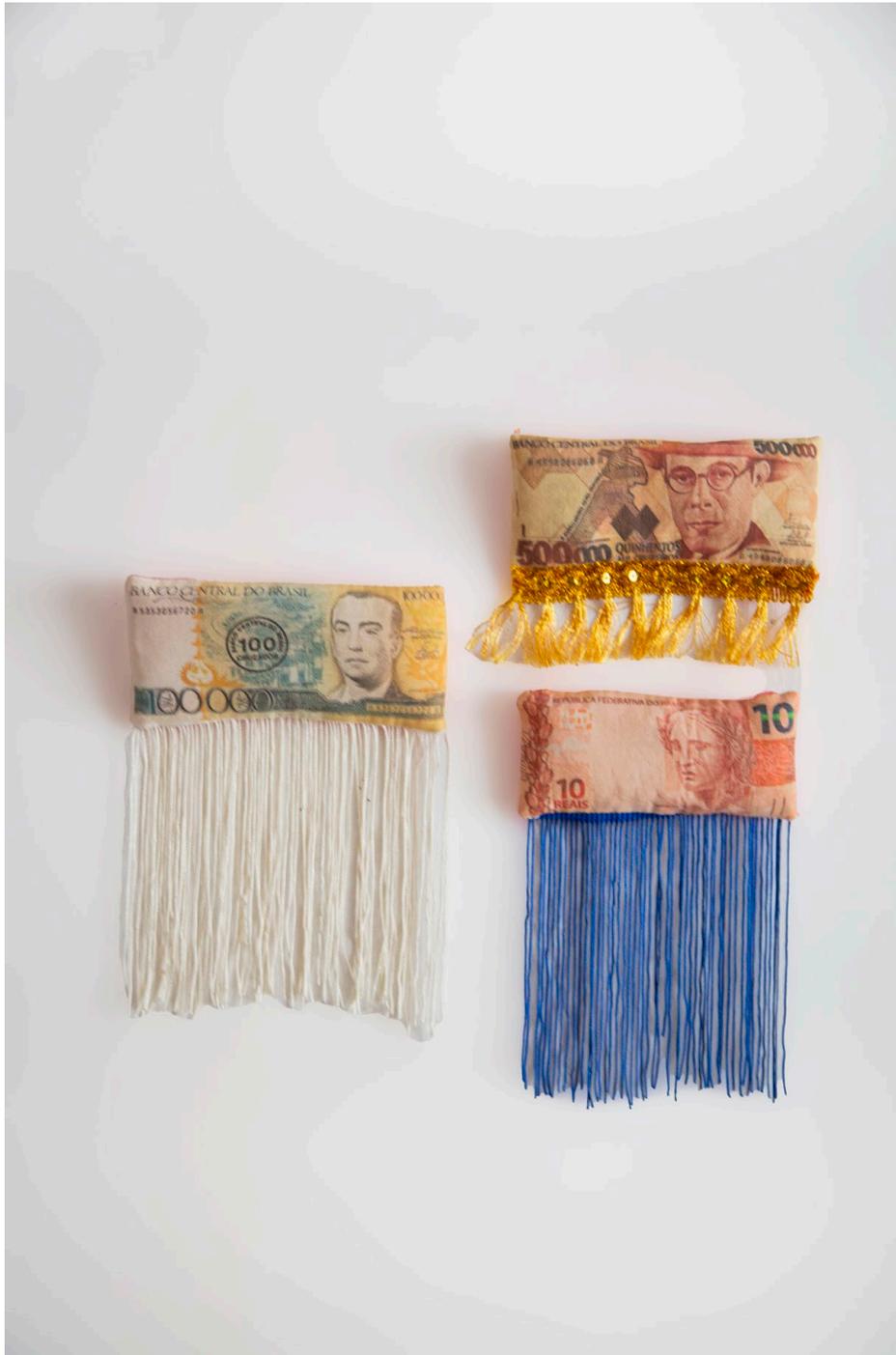
La carpe et le tucurare, 2023

« Ce moment où une origine en avale une autre »

Photographies imprimées sur tissu, cousues à la main et remplies de fibres acryliques.

175 x 90 x 3 cm

Pièce unique

Trocadilhos, 2024

Photographies imprimées sur tissu, cousues à la main et remplies de fibres acryliques

16 x 21 x 3 cm (chaque)

Pièce unique

Très dents, Nokia e funk, 2023

Photographies imprimées sur tissu, cousues à la main et rembourrées de fibres acryliques et de fils de sequins.

« *Quand j'ai perdu 3 dents lors d'un vol en échange d'un Nokia.* »

56 x 25 x 3 cm

Pièce unique

EGO, 2023

Photographies imprimées sur tissu, cousues à la main et remplies de fibres acryliques, fils de fibres synthétiques, paillettes brodées.

71 x 48 x 3 cm

Pièce unique

Série *Révélation*, 2018

La série *Révélation* est un travail de reconnexion avec la photographie. Je me souviens de mon premier contact avec la chambre noire, de la lumière rouge et de la magie de l'image qui apparaissait devant moi. C'était vraiment magique. Pendant un moment, j'ai perdu ce plaisir photographique, mais c'est à travers cette série que j'ai retrouvé cette connexion.

Les photos sont en noir et blanc, avec une plaque de méthacrylate rouge devant elles. Je questionne également ce que je vois, comment nous filtrons ce qui n'est pas toujours la vérité. Cette exploration visuelle me permet d'interroger non seulement mes perceptions, mais aussi la manière dont la photographie peut influencer notre compréhension du monde.

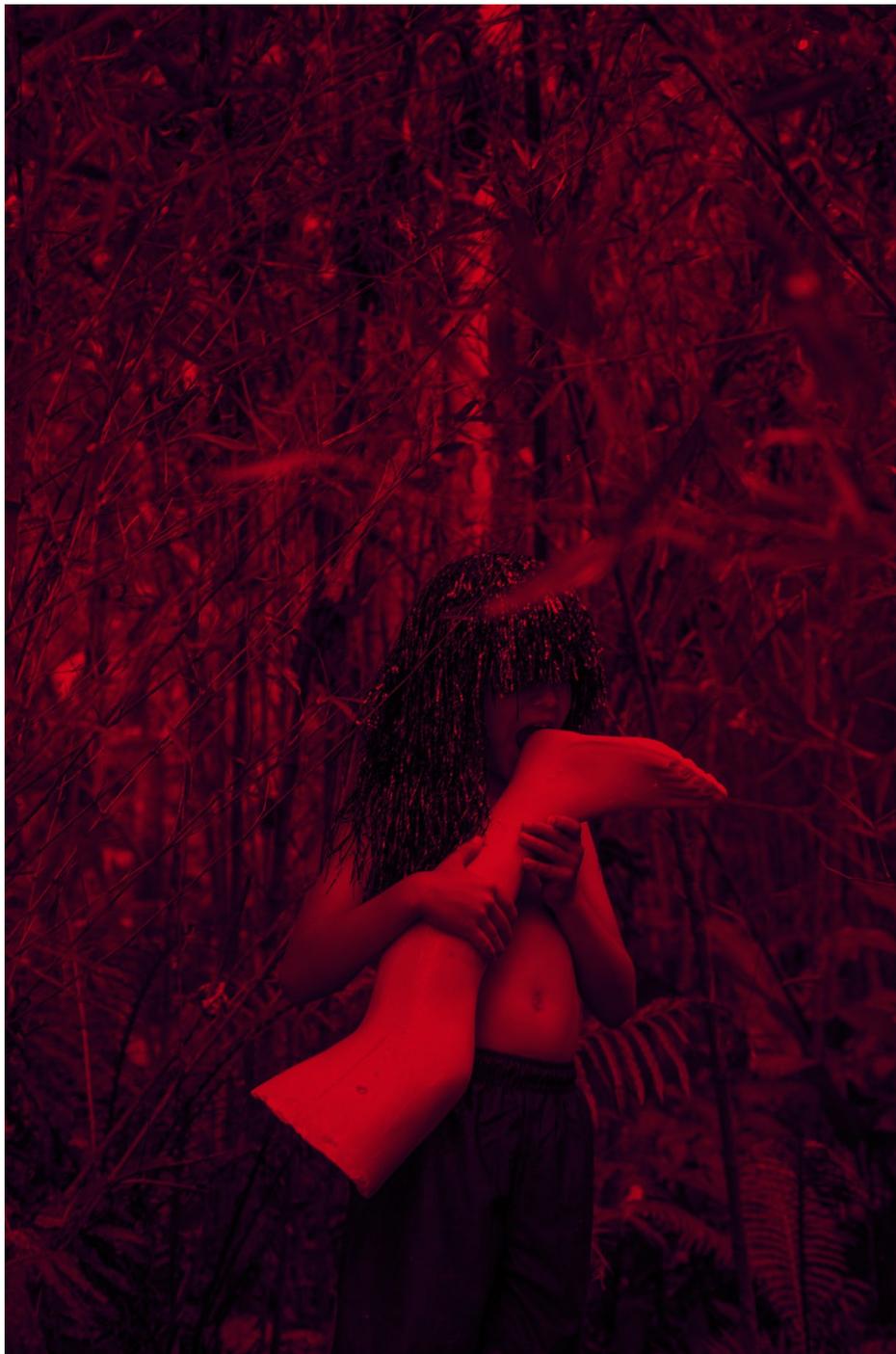
Revelation, 2018

The Revelation series is a work of reconnection with photography. I remember my first contact with the darkroom, the red light and the magic of the image that appeared before me. It was truly magical. For a while, I lost that photographic pleasure, but it was through this series that I rediscovered that connection.

The photos are in black and white, with a red methacrylate plate in front of them. I also question what I see, how we filter what is not always the truth. This visual exploration allows me to question not only my perceptions, but also the way photography can influence our understanding of the world.

Duas meninas com cabeça de cêra
Monteiro Lobato/SP, 2018
30 x 45 cm
Édition de 7

Menino come perna

Monteiro Lobato/SP, 2018

30 x 45 cm

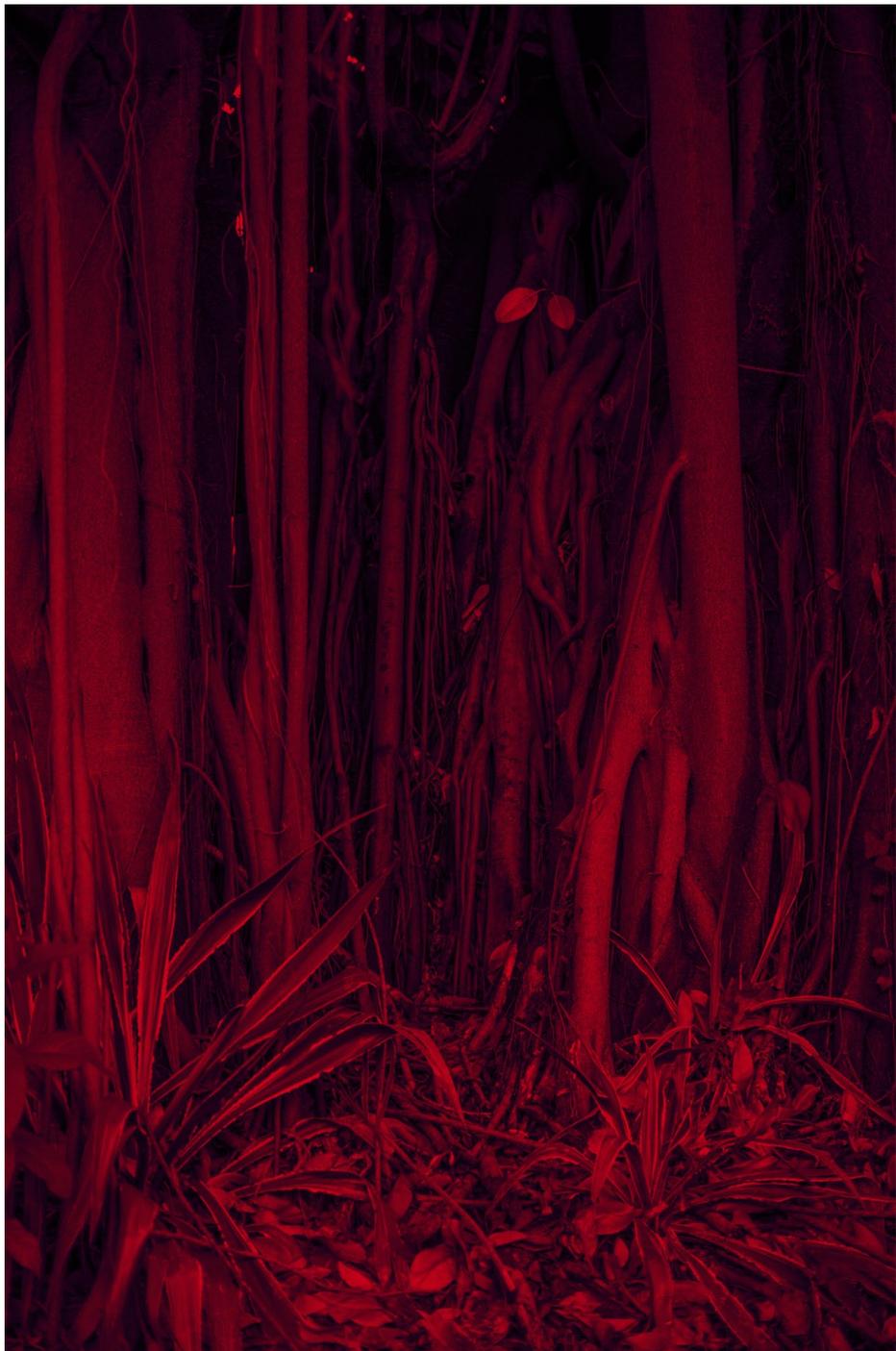
Édition de 7

Menino cabeça de cêra
Monteiro Lobato/SP, 2018
30 x 45 cm
Édition de 7

Raiz Roxa
São Paulo, 2018
30 x 45 cm
Édition de 7

Menino come perna

Monteiro Lobato/SP, 2018

30 x 45 cm

Édition de 7