

3. Caslo Vasconcellos / Dryads and Fauns: A Plunge in the Heart of the Forest

Caslo Vasconcellos / Dryades et Faunes : Un plongeon au coeur de la forêt

The work of Cássio Vasconcellos is a love poem for nature; it is a statement in which the clash with reality yields an impression of great romanticism and purity that is about to emerge, alongside a crazy truth, in which everything is revealed in the world's future.

L'œuvre de Cássio Vasconcellos est un poème d'amour pour la nature ; c'est une déclaration dans laquelle le choc avec la réalité donne une impression de grand romantisme et de pureté qui est sur le point d'émerger, à côté d'une vérité folle, dans laquelle tout est révélé dans l'avenir du monde.

In an era of catastrophes, in which the feeling that the world is on the edge of a precipice is widespread, Vasconcellos cuts through the vertigo of times daring to create a work for eternity, a task that seems to belong to the domain of the stars. Photography has the power to take us—albeit in light of an impassable distance—to the indeterminate realm of fascination, where there are no logical measures of space and time.

À une époque de catastrophes, où le sentiment que le monde est au bord d'un précipice est très répandu, Vasconcellos coupe le vertige des temps en osant créer une œuvre pour l'éternité, une tâche qui semble appartenir au domaine des étoiles. La photographie a le pouvoir de nous emmener - bien qu'à la lumière d'une distance infranchissable - dans le domaine indéterminé de la fascination, où il n'existe aucune mesure logique de l'espace et du temps.

Few artists have shaped the scope of contemporary art and influenced photography in Brazil like Cássio Vasconcellos. His works propose a new type of subjectivity associated with a disruptive imaginary about the role of photography, a medium necessary for the urgency of time. The artist lives permanently on the edge of the abyss and in vertigo, for both the angle he chooses and the experimental hybridism that endows his work with such relevant power. Being on the edge of risk is art's point of excellence as it indicates danger and the breach that marks the intrusion of misfortune in perfect beauty.

Peu d'artistes ont façonné le champ de l'art contemporain et influencé la photographie au Brésil comme Cássio Vasconcellos. Ses œuvres proposent un nouveau type de subjectivité associé à un imaginaire perturbateur sur le rôle de la photographie, un médium nécessaire à l'urgence du temps. L'artiste vit en permanence au bord de l'abîme et dans le vertige, tant pour l'angle qu'il choisit que pour l'hybridisme expérimental qui confère à son travail une puissance si pertinente. Être au bord du risque est le point d'excellence de l'art car il indique le danger et la brèche qui marque l'intrusion du malheur dans la beauté parfaite.

In Dryads and Fauns (2019-2020), the photographer draws us to a place of dreams and fantasy, making us question the existence of a lost paradise, a planet in perfect harmony. The forest as part of nature represents, to some extent, the call for human beings to return to collective values and to distance themselves from the machine of consumer society, allowing for a moment of reflection upon

the self and our place in the world. It also incorporates the greatness of nature and the cosmos, as a means of searching for answers to the questions about the fragility of men.

Dans Dryades and Fauns (2019-2020), le photographe nous entraîne dans un lieu de rêve et de fantaisie, nous faisant questionner l'existence d'un paradis perdu, d'une planète en parfaite harmonie. La forêt en tant que partie intégrante de la nature représente, dans une certaine mesure, l'appel lancé aux êtres humains pour qu'ils reviennent à des valeurs collectives et s'éloignent de la machine de la société de consommation, permettant ainsi un moment de réflexion sur soi et sur notre place dans le monde. Elle intègre également la grandeur de la nature et du cosmos, comme un moyen de chercher des réponses aux questions sur la fragilité des hommes.

The journey goes through a dreamlike world full of allusions to the universe of painting, in which mythological creatures discreetly break the secrecy and allow glimpses into another world—through the appearance of dryads and fauns—like mirages, punctuating the work in a narrative of seduction and conveying the constancy and spirit of the project. In this universe, the emotional rules over the rational, and an infinite network of memories stimulates the senses. This poetic reflection seeks to transform the real, sometimes as a shadow, a fleeting escape from a world that has lost its weight and acquired the lightness of melancholy.

Le voyage traverse un monde onirique plein d'allusions à l'univers de la peinture, dans lequel des créatures mythologiques brisent discrètement le secret et laissent entrevoir un autre monde - par l'apparition de dryades et de mirages ressemblant à des faunes -, ponctuant l'œuvre d'un récit de séduction et transmettant la constance et l'esprit du projet. Dans cet univers, l'émotion prime sur le rationnel, et un réseau infini de souvenirs stimule les sens. Cette réflexion poétique cherche à transformer le réel, parfois comme une ombre, une évasion fugitive d'un monde qui a perdu son poids et acquis la légèreté de la mélancolie.

The contemporary artist-explorer is also a poetic conqueror: by appropriating paintings from the 19th century, he restores their condition of autonomous images. He cuts, selects, and collects them to create a composition in which the images are given a new aesthetic dimension and a different cultural condition. The photographer is anti-illusionist as he suspends the narrative and presents a new place in the absence of memory, opening a gap in time and creating an interruption between various times. Digitally assembled, the characters taken from the works of painters such as William-Adolphe Bouguereau, Jacques-Louis David, Eugene de Blaas, and Hippolyte Flandrin appear here mimicked in the density and splendor of the landscape, conveying photography's pictorial approach, which brings, with renewed vitality, a landscape as sentimental as it is tragic. Vasconcellos' work calls the viewer's attention, demanding a mindful, conscious, and inquiring gaze.

L'artiste-explorateur contemporain est aussi un conquérant poétique : en s'appropriant des peintures du XIXe siècle, il leur redonne leur condition d'images autonomes. Il les coupe, les sélectionne et les rassemble pour créer une composition dans laquelle les images reçoivent une nouvelle dimension esthétique et une condition culturelle différente. Le photographe est anti-illusionniste car il suspend le récit et présente un nouveau lieu en l'absence de mémoire, ouvrant un espace dans le temps et créant une interruption entre les différentes époques. Assemblés numériquement, les personnages tirés des œuvres de peintres tels que William-Adolphe Bouguereau, Jacques-Louis David, Eugène de Blaas et Hippolyte Flandrin apparaissent ici mimés dans la densité et la splendeur du paysage, véhiculant l'approche picturale de la photographie qui apporte, avec une vitalité renouvelée, un paysage aussi sentimental que tragique. L'œuvre de Vasconcellos attire l'attention du spectateur, exigeant un regard attentif, conscient et curieux.

On the other hand, the beauty and magic evoked by the hybrid techniques and languages bring into existence what had never been experienced, affectionately combining photography and painting in a tableau vivant in which they come together to form a single unit: it is not only that the photograph resembles painting but also that the figures appropriated from painting look like photographs. When seeking eternity, anything (quelque chose) has to happen, a certain "style of desire," as Borges has called it. Each pictorial work has a power that makes it look like a story, a complete chronicle with a beginning, middle, and end, shining its starlight. Together, these works form a constellation, a solid

and coherent whole. In this collection of tableaux vivants, the artist questions, in an impressive way, notions of reality, photography, authorship, and truth, exploring camouflage in all layers. "The truth is your gift to deceive" and, given the delight it gives us, we can only pretend that we believe so we can delay the reality. Fortunately, through Vasconcellos' eyes, we witness a dispassionate reinterpretation of this new pictorialism, creating new enriching aesthetic meanings of photography.

D'autre part, la beauté et la magie évoquées par les techniques et les langages hybrides font naître ce qui n'avait jamais été vécu, en associant affectueusement la photographie et la peinture dans un tableau vivant dans lequel elles se rejoignent pour former une seule unité : ce n'est pas seulement que la photographie ressemble à la peinture, mais aussi que les figures appropriées de la peinture ressemblent à des photographies. En cherchant l'éternité, tout (quelque chose) doit arriver, un certain «style de désir», comme l'a appelé Borges. Chaque œuvre picturale a un pouvoir qui la fait ressembler à une histoire, une chronique complète avec un début, un milieu et une fin, qui brille de sa lumière. Ensemble, ces œuvres forment une constellation, un ensemble solide et cohérent. Dans cette collection de tableaux vivants, l'artiste interroge, de manière impressionnante, les notions de réalité, de photographie, d'auteur et de vérité, en explorant le camouflage dans toutes ses couches. «La vérité est votre don pour tromper» et, vu le plaisir qu'elle nous procure, nous ne pouvons que faire semblant de croire pour retarder la réalité. Heureusement, à travers les yeux de Vasconcellos, nous assistons à une réinterprétation impartiale de ce nouveau pictorialisme, créant de nouvelles significations esthétiques enrichissantes de la photographie.

In a cycle of changes, this series of work fosters an understanding of how the artist deals with the power of the unknown from the most desired to the most feared future. With his own hands, the artist takes us to a gallery submerged with a collection of myths and fictions as he creates an image-based, imperfect, and poetic place; its vigorous nature amazes and fascinates us as it connects the subjectivity of the photographer with our own. We, who can see the images and feel their materiality, let ourselves be guided by the poetry that is at the heart of the auratic image, in which memory enables the experience of the sublime.

Dans un cycle de changements, cette série de travaux favorise la compréhension de la façon dont l'artiste traite le pouvoir de l'inconnu, du futur le plus désiré au futur le plus craint. De ses propres mains, l'artiste nous emmène dans une galerie submergée d'une collection de mythes et de fictions alors qu'il crée un lieu basé sur l'image, imparfait et poétique ; sa nature vigoureuse nous étonne et nous fascine alors qu'elle relie la subjectivité du photographe à la nôtre. Nous, qui pouvons voir les images et sentir leur matérialité, nous nous laissons guider par la poésie qui est au cœur de l'image auratique, dans laquelle la mémoire permet l'expérience du sublime.

This crossing, which had already started in the series Viagem pitoresca pelo Brasil (2015), is based on the history of artistic and scientific expeditions (which brought together names such as Johann Moritz Rugendas, Jean-Baptiste Debret, and Hercule Florence, among others) that happened in Brazil during the 19th century, associating art and science on a mission to map the Brazilian territory and present it to the Old World. With this, Brazil was one of the few American countries to be registered in such a rich and riveting way, occasionally portrayed as a paradise, at times beautiful and fascinating, and at other times frightening and sublime. By the end of that century, photography was considered an indispensable scientific tool to objectively register the forms and expressions of this tropical nature. As an advocate of a new photographic lexicon, Vasconcellos challenges the understanding of photography as a document and makes each image the key to another one. Therefore, although paying homage to his great-grandfather, Botanist Ludwig Riedel, who participated in the Langsdorff expedition (1825), the photographer embarks on a daring archaeological adventure in search of answers about the present, excavating the layers of the imaginary that have been deposited throughout history.

Cette traversée, qui avait déjà commencé dans la série Viagem pitoresca pelo Brasil (2015), s'appuie sur l'histoire des expéditions artistiques et scientifiques (qui ont rassemblé des noms tels que Johann Moritz Rugendas, Jean-Baptiste Debret et Hercule Florence, entre autres) qui se sont déroulées au Brésil au cours du XIXe siècle, associant l'art et la science dans le but de cartographier le territoire brésilien et de le présenter à l'Ancien Monde. Grâce à cela, le Brésil a été l'un des rares pays américains à être enregistré d'une

manière aussi riche et fascinante, parfois dépeint comme un paradis, parfois beau et fascinant, et parfois effrayant et sublime. À la fin de ce siècle, la photographie était considérée comme un outil scientifique indispensable pour enregistrer objectivement les formes et les expressions de cette nature tropicale. En tant que défenseur d'un nouveau lexique photographique, Vasconcellos remet en question la compréhension de la photographie en tant que document et fait de chaque image la clé d'une autre. Ainsi, tout en rendant hommage à son arrière-arrière-grand-père, le botaniste Ludwig Riedel, qui a participé à l'expédition Langsdorff (1825), le photographe se lance dans une aventure archéologique audacieuse à la recherche de réponses sur le présent, en fouillant les couches de l'imaginaire qui ont été déposées au cours de l'histoire.

It is the artist's responsibility to promote changes in the language—to poison and question it in search of the mistake that poetically represents the mystery of time. Romantic and intense, this series expresses the magnitude of the work as an obsessive crossing of times and spaces. Guided by these freeing gestures, the artist invites us to look, with a sense of familiarity, at the same millenary tree evoked by the painter Debret around 200 years ago and unveil the mystery it hides by revealing the distance of things with intimacy, looking at them in the eye until the distance fades.

Il est de la responsabilité de l'artiste de promouvoir des changements dans le langage, de l'empoisonner et de l'interroger à la recherche de l'erreur qui représente poétiquement le mystère du temps. Romantique et intense, cette série exprime l'ampleur de l'œuvre comme une traversée obsessionnelle des temps et des espaces. Guidée par ces gestes libérateurs, l'artiste nous invite à regarder, avec un sentiment de familiarité, ce même arbre millénaire évoqué par le peintre Debret il y a environ 200 ans et à dévoiler le mystère qu'il cache en révélant la distance des choses avec l'intimité, en les regardant dans les yeux jusqu'à ce que la distance s'estompe.

In this fable, figures of nature that are simultaneously human and abstract, real and fictional, recognizable and transcendental appear in praise of the instability of the world. In the forest's exuberance, among rocks and waterfalls, the artist reminds us that dryads and fauns, born from the sap of trees, are like metaphors of the purest umbilical relationship to nature in such a way that, according to mythologies, if the tree dies, these figures also succumb.

Dans cette fable, des figures de la nature à la fois humaines et abstraites, réelles et fictives, reconnaissables et transcendantes, apparaissent à la louange de l'instabilité du monde. Dans l'exubérance de la forêt, parmi les rochers et les cascades, l'artiste rappelle que les dryades et les faunes, nées de la sève des arbres, sont comme des métaphores du plus pur rapport ombilical à la nature, de telle sorte que, selon les mythologies, si l'arbre meurt, ces figures succombent aussi.

It is through these metamorphoses that, in a stroke of genius, the photographer takes us to the center of the world to shake us with the silent scream of a wounded Earth. There is a feeling of restlessness in Vasconcellos' heart as if he and the world could leave forever to the fairest heart of humanity. Perhaps this is the great moment of poetic and silent resistance that, by interrupting the vertiginous cycle of the times, will help us confront the vastness and chaos of the world.

C'est à travers ces métamorphoses que, dans un coup de génie, le photographe nous emmène au centre du monde pour nous secouer avec le cri silencieux d'une Terre blessée. Il y a un sentiment d'agitation dans le cœur de Vasconcellos comme si lui et le monde pouvaient laisser pour toujours au plus beau cœur de l'humanité. C'est peut-être le grand moment de résistance poétique et silencieuse qui, en interrompant le cycle vertigineux des temps, nous aidera à affronter l'immensité et le chaos du monde.

Ângela Berlinde
A primer on