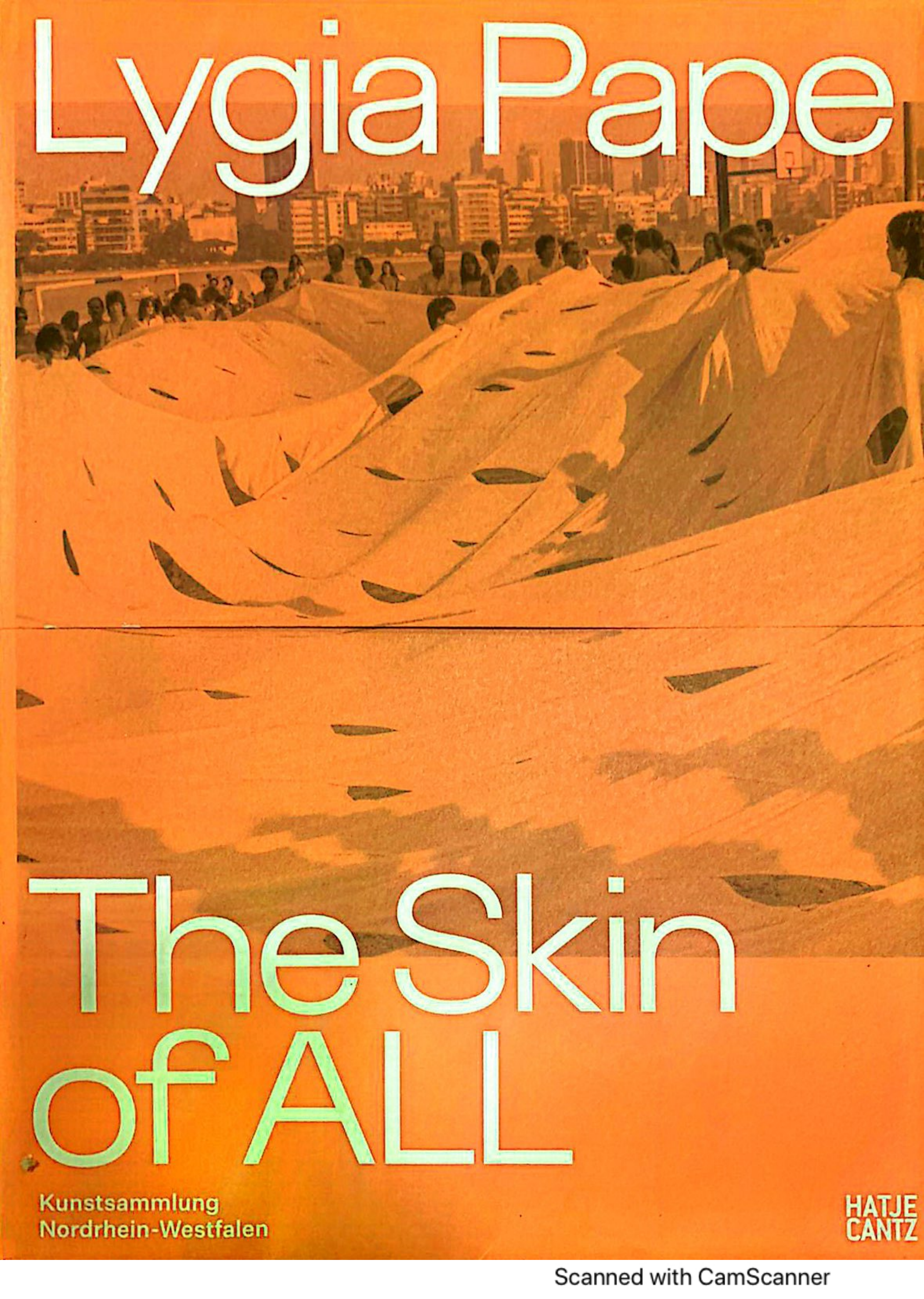

Lygia Pape

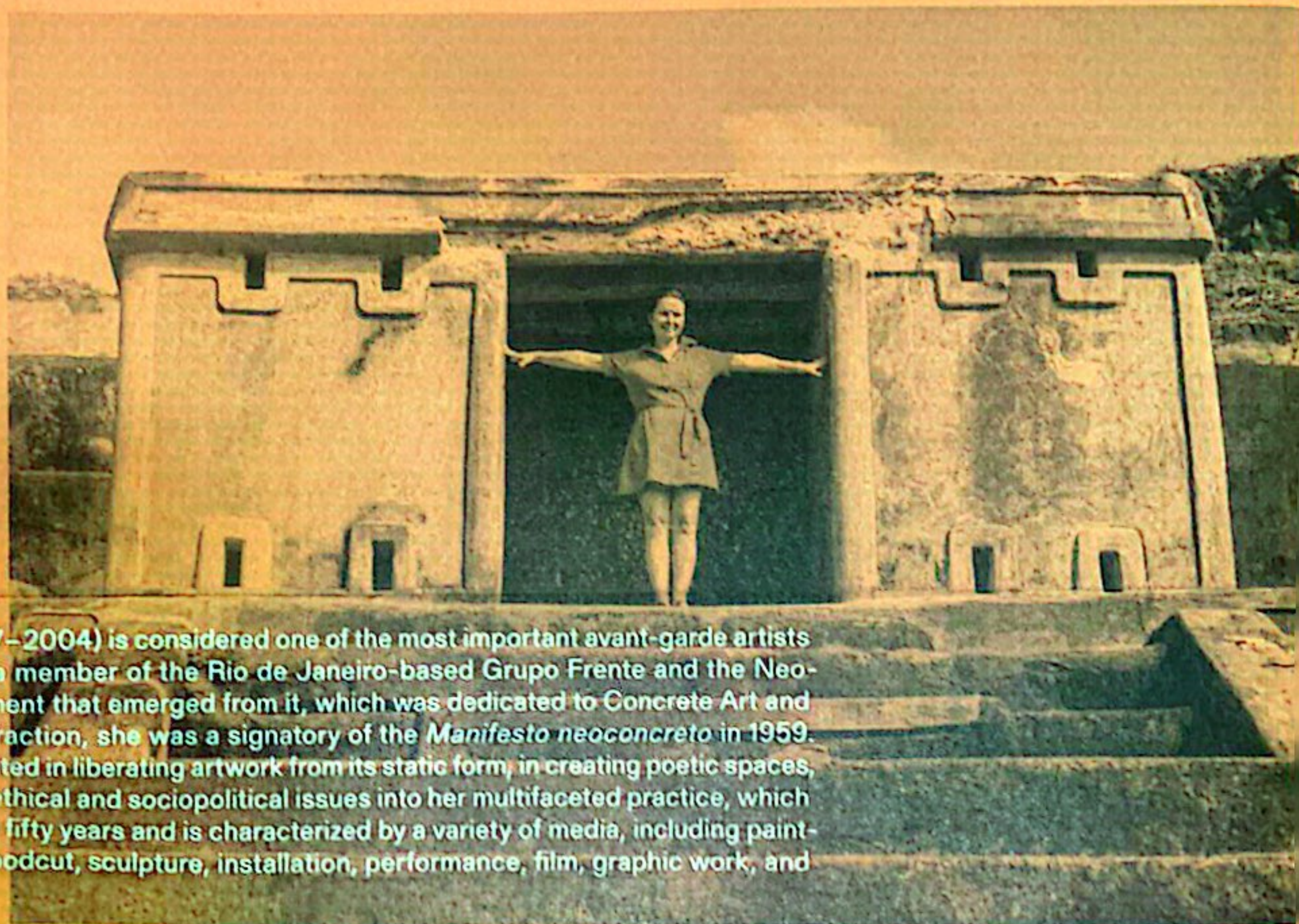

The Skin of ALL

Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen

HATJE
CANTZ

Lygia Pape (1927–2004) gilt als eine der bedeutendsten Avantgarde-Künstlerinnen Brasiliens. Als Mitglied der Grupo Frente in Rio de Janeiro und der daraus hervorgehenden neokonkreten Bewegung, die sich der Konkreten Kunst und der Geometrischen Abstraktion widmete, war sie 1959 Mitunterzeichnerin des *Manifesto neoconcreto*. Pape wollte die Kunst aus ihrer statischen Form befreien, poetische Räume schaffen und ethische und gesellschaftspolitische Themen einbeziehen. Ihr Œuvre, das sich über mehr als fünfzig Jahre erstreckt, ist von der Verwendung einer Vielzahl von Medien gekennzeichnet, darunter Malerei, Zeichnung, Holzschnitt, Skulptur, Installation, Performance, Film sowie grafische Arbeiten und Gedichte.

Lygia Pape (1927–2004) is considered one of the most important avant-garde artists from Brazil. As a member of the Rio de Janeiro-based Grupo Frente and the Neo-Concrete movement that emerged from it, which was dedicated to Concrete Art and Geometric Abstraction, she was a signatory of the *Manifesto neoconcreto* in 1959. Pape was interested in liberating artwork from its static form, in creating poetic spaces, and integrating ethical and sociopolitical issues into her multifaceted practice, which spans more than fifty years and is characterized by a variety of media, including painting, drawing, woodcut, sculpture, installation, performance, film, graphic work, and poetry.

9 783775 752251

ISBN 978-3-7757-5225-1

Paula Pape

Grußwort

Susanne Gaensheimer

Vorwort und Dank

Preface

8

Foreword and Acknowledgments

10

WERKE 1953–1961

WORKS 1953–1961

19

ESSAYS

ESSAYS

93

Isabelle Malz

„The Skin of ALL“
oder poethische
Verwebungen im Werk
von Lygia Pape

“The Skin of ALL,”
or Poethic Inter-
weavings in the Work
of Lygia Pape

94

Paulo Herkenhoff

Lygia Pape –
vom *Esprit de Finesse*
zur Schaffensfreude

Lygia Pape—From the
Esprit de Finesse
to the Joy of Creating

108

ARCHIV

Texte, Briefe,
Fotografien

ARCHIVE

Texts, Letters,
Photographs

127

Lygia Pape

DIVISOR

Die Haut von ALLEN:
glatt, leicht wie
eine Wolke: ungebunden

DIVISOR

The Skin of ALL:
Smooth, Light
Like a Cloud: Loose

128

Lygia Pape

Iss mich –
Völlerei oder Lust?

Eat Me—
Gluttony or Lust?

132

ESSAYS

Briony Fer

Tecelares:
Werk und Welt

Paula Pape

Form und Gestaltung

Pauline Bachmann

Konzeptionen
von Leiblichkeit
Lygia Papes Werke
der 1960er-
und 1970er-Jahre

WERKE 1967–2002

ESSAYS

Felipe Scovino

Politik und Zuneigung
im Schatten
der Diktatur

Tania Rivera

Durch die Risse der Welt
Briefe und Austausch
zwischen Lygia Pape und
Hélio Oiticica

ARCHIV

Texte, Briefe,
Fotografien

Lygia Pape & Hélio Oiticica

Briefwechsel
im 1969

ESSAYS

165

Tecelares:
Work and World 166

Form and Creation 178

Conceptions
of Corporeality
Lygia Pape's Works
from the 1960s
and 1970s 192

WORKS 1967–2002 205

ESSAYS 253

Politics and Affection
in the Shadows
of the Dictatorship 254

Through the Cracks
of the World
Letters and Exchanges
between Lygia Pape
and Hélio Oiticica 264

ARCHIVE 281

Texts, Letters,
Photographs

Correspondence
around 1969 292

ESSAYS

Luiza Proença & Michelle Farias Sommer

Spider-Woman
Goes Underground!

ARCHIV

Texte, Briefe,
Fotografien

Lygia Pape

TEIAS. Poetischer Raum

Lygia Pape

TTÉIA. Offene Fläche

Lygia Pape

Die Sprache der
Stummen

AUSSTELLUNG

Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen

Cécile Huber

Werke

ANHANG

Künstlerin
Autor*innen
Werkliste
Bild- und Textnachweis

Impressum

ESSAYS

325

Spider-Woman
Goes Underground! 326

ARCHIVE

341

Texts, Letters,
Photographs

TEIAS. Poetic Space 346

TTÉIA. Open Area 356

The Speech of
the Mute 368

EXHIBITION 391

Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen

Works 418

APPENDIX 431

Artist 432
Authors 436
List of Works 441
Image and
Text Credits 444
Colophon 445

Pauline Bachmann

totet in ihren Arbeiten die disziplinären Grenzen zwischen Kunst und Literaturwissenschaft aus. Zurzeit ist sie als Gastwissenschaftlerin an der Universität Pompeu Fabra (Barcelona) tätig sowie assoziierte Postdoc Research Fellow im SNF-Projekt „Contested Amnesia and Dissonant Narratives in the Global South: Post-conflict in Literature, Art, and Emergent Archives“ (Universität Zürich / Universität Kassel). 2018/19 war sie Postdoc-Forscherin an der Universität Zürich mit einem eigenen Forschungsprojekt zur experimentellen Poesie in der Cono-Sur-Region Lateinamerikas. Im Mai 2017 schloss sie ihre Doktorarbeit am Romanischen Seminar an der Universität Zürich über Konzeptionen von Leiblichkeit in der neokonkreten Bewegung Brasiliens (1957–1967) ab. Zwischen 2011 und 2017 war sie Mitglied der DFG-geförderten Forschergruppe „Transkulturelle Verhandlungsräume von Kunst“ am Kunsthistorischen Institut der Freien Universität Berlin. Dort und in Mexiko (COLMEX), Costa Rica (UNA) und Frankreich (Université de Nantes) studierte sie zuvor Lateinamerikanistik, Kunstgeschichte und Neuere Geschichte.

Pauline Bachmann

has always been interested in working at the disciplinary limits of art and literature. She is currently an SNF-funded visiting researcher at Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) and an associated Postdoc Research Fellow in the SNF project “Contested Amnesia and Dissonant Narratives in the Global South: Post-conflict in Literature, Art, and Emergent Archives” at Kunsthistorisches Institut at Universität Zürich. In 2018–19, she was a postdoc researcher at Universität Zürich with her own research project on experimental poetry in Southern Cone Latin America. She received her PhD in May 2017 from the Universität Zürich in Portuguese literature after working for six years in the DFG-funded Research Group “Transcultural Negotiations in the Ambits of Art” at the Institute of Art History at Freie Universität Berlin. Her thesis investigates conceptions of embodiment in the Brazilian Neo-Concrete movement in Rio de Janeiro (1957–1967). Bachmann also studied Latin American studies, art history, and history in Berlin (FUB), Costa Rica (UNA), Mexico (COLMEX), and France (Université de Nantes).

Briony Fer

ist Kunsthistorikerin. Sie hat umfangreich zu moderner und zeitgenössischer Kunst publiziert. Ihre Forschungsinteressen bewegen sich zwischen der Geschichte der Historischen Avantgarden und dem Werk zeitgenössischer Künstler*innen wie Gabriel Orozco, Roni Horn, Vija Celmins und Tacita Dean. Unter ihren Monografien sind *On Abstract Art* (1997), *The Infinite Line* (2004), *Eva Hesse: Studiowork* (2009) sowie *Gabriel Orozco: Thinking in Circles* (2013). Im Jahr 2018 hat sie zusammen mit Maria Müller-Schareck und Ann Coxon die Anni-Albers-Retrospektive in der Tate Modern und K20 Düsseldorf kuratiert. Sie ist Professorin für Kunstgeschichte am University College London und Fellow of the British Academy.

Susanne Gaensheimer

ist Kunsthistorikerin, Kuratorin und Museumsdirektorin. Seit dem 1. September 2017 ist sie Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Für K20 und K21 hat sie bislang Ausstellungen u. a. zu Carmen Herrera, Maria Hassabi, Raqs Media Collective, Ai Weiwei, Edvard Munch, Pablo Picasso, Thomas Ruff,

Briony Fer

is an art historian who has written extensively on modern and contemporary art. Her research interests have consistently moved between the history of the avantgardes and the work of contemporary artists, including Gabriel Orozco, Roni Horn, Vija Celmins, and Tacita Dean. Her books include *On Abstract Art* (1997), *The Infinite Line* (2004), *Eva Hesse: Studiowork* (2009), and *Gabriel Orozco: Thinking in Circles* (Fruitmarket Gallery, Edinburgh, 2013). She cocurated the Anni Albers retrospective with Maria Müller-Schareck and Ann Coxon at Tate Modern and K20 Düsseldorf in 2018. She is professor of history of art at University College London and a Fellow of the British Academy.

Susanne Gaensheimer

is an art historian, curator, and museum director. Since 2017, she has been the director of Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. For K20 and K21, she has so far realized exhibitions on Carmen Herrera, Maria Hassabi, Raqs Media Collective, Ai Weiwei, Edvard Munch, Pablo Picasso, Thomas Ruff,

Hito Steyerl, Isa Genzken und Gerhard Richter realisiert. Zuvor war sie als Direktorin des Westfälischen Kunstvereins in Münster (1999–2001) und als Leiterin der Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst und Kuratorin am Münchener Lenbachhaus (2002–2008) tätig. Von 2009 bis 2017 war sie Direktorin des MMK – Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main, wo sie u. a. Ausstellungen zum Werk von Franz West, Hélio Oiticica (2013), Isa Genzken (2014) und Kader Attia (2016) kuratierte. Im Jahr 2014 war sie für die Gründung des MMK 2, einer Zweigstelle des MMK, verantwortlich. 2011 und 2013 kuratierte sie den Deutschen Pavillon der 54. und 55. Biennale von Venedig, wo sie Christoph Schlingensief (2011, Goldener Löwe) und Ai Weiwei, Romuald Karmakar, Santu Mofokeng und Dayanita Singh (2013) präsentierte. Susanne Gaensheimer lehrt seit 2016 an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main als Honorarprofessorin. Sie ist Herausgeberin und Autorin zahlreicher Publikationen und Ausstellungskataloge.

Paulo Herkenhoff

ist Kunstkritiker, Kunsthistoriker, unabhängiger Kurator sowie Professor an der Universität São Paulo. Er war Direktor des Museu de Arte in Rio und am Museu

Hito Steyerl, Isa Genzken, and Gerhard Richter, among others. She previously held positions as director of Westfälischer Kunstverein, Münster (1999–2001) and as head of collection of modern and contemporary art and curator at Lenbachhaus, Munich (2002–2008). From 2009 to 2017, she was director of the Museum für Moderne Kunst, MMK, in Frankfurt, where she curated shows on the work of Franz West, Hélio Oiticica (2013), Isa Genzken (2014), and Kader Attia (2016), among others. In 2011 and 2013, she curated the German Pavilion of the 54th and 55th Venice Biennale of Venice, presenting Christoph Schlingensief (Golden Lion), and in 2013 Ai Weiwei, Romuald Karmakar, Santu Mofokeng, and Dayanita Singh. In 2014, she was responsible for the founding of a second branch of MMK, the MMK 2. Susanne Gaensheimer teaches at Johann-Wolfgang-Goethe-University in Frankfurt, where she has been an honorary professor since 2016. She is editor of and contributor to numerous publications and exhibition catalogues.

Paulo Herkenhoff

is an art critic, historian, independent curator, and professor at the University of São Paulo. He has held positions as director at the Museu de Arte do Rio

Nacional de Belas Artes in Rio de Janeiro, Chefkurator am Museu de Arte Moderna in Rio de Janeiro, Assistenzkurator in der Abteilung Malerei und Skulptur am MoMA, New York, Kurator des brasilianischen Pavillons der 47. Biennale von Venedig (1997) sowie Art Director der 24. Biennale von São Paulo (1998). Zahlreiche Artikel von ihm erschienen zu brasilianischen Künstler*innen und Kunstbewegungen, u. a. über Anthropophagie, Tarsila, neo-konkrete Kunst (Lygia Pape, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Decio Vieira), Rubem Valentim, Mira Schendel, Antonio Dias, Anna Maria Maiolino, Claudia Andujar, Beatriz Milhazes, Adriana Varejão Rosângela Rennó, Rosana Paulino, Jaime Lauriano, Xadalu Tupã Jekupé und Paula Sampaio. Ebenso hat er u. a. Texte zu Mirosław Balka, Louise Bourgeois, Kendell Geers, Antony Gormley, Roni Horn, Elke Krystufek, Glenn Ligon, Piotr Uklanski, Erwin Wurm veröffentlicht. An der Kunsthalle Wien, im MoMA, MoMA PS1, Palácio de Velásquez (Guillermo Kuitca Retrospektive), Cildo Meireles, Pororoca (Amazônia) kuratierte er Ausstellungen und war Teilnehmer an Universitätskongressen an den Universitäten von Harvard, Yale und Duke ebenso wie im Studio Museum in Harlem, in der Tate Modern und am J. Paul Getty Museum.

438

and Museu Nacional de Belas Artes in Rio de Janeiro; chief curator of the Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; adjunct curator in the Department of Painting and Sculpture, MoMA, New York; curator of the Brazilian Pavilion at the 47th Venice Biennale (1997); and art director of the 24th Bienal de São Paulo (1998). He has written extensively about Brazilian artists and movements including Anthropophagy, Tarsila, Neo-Concrete Art (Lygia Pape, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Decio Vieira), Rubem Valentim, Mira Schendel, Antonio Dias, Anna Maria Maiolino, Claudia Andujar, Beatriz Milhazes, Adriana Varejão Rosângela Rennó, Rosana Paulino, Jaime Lauriano, Xadalu Tupã Jekupé, Paula Sampaio, and others. He has written on Mirosław Balka, Louise Bourgeois, Kendell Geers, Antony Gormley, Roni Horn, Elke Krystufek, Glenn Ligon, Piotr Uklanski, Erwin Wurm and others. Curated exhibitions at the Kunsthalle Wien, MoMA, MoMA PS1, Palácio de Velásquez (Guillermo Kuitca retrospective), Cildo Meireles, Pororoca (Amazônia). He has participated in conferences at Harvard, Yale, and Duke universities, the Studio Museum in Harlem, Tate Modern, and the Getty Museum.

Cécile Huber

ist kuratorische Assistentin der Ausstellung *Lygia Pape. The Skin of ALL* (2022) und Wissenschaftliche Volontärin an der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Als Kuratorin hat sie gemeinsam mit Florentine Muhry die Ausstellung *Coming To Voice. Absolvent*innen der Kunstakademie Düsseldorf 2020* (2021) gezeigt und als kuratorische Assistenz die Ausstellungen *Isa Genzken. Werke von 1973 bis 1983* (2021), *Isa Genzken. Hier und Jetzt* (2021) und *Marcel Odenbach. So oder so* (2021/22) betreut. Sie hat Philosophie, Jura, Rechtstheorie und Gender Studies in München, Frankfurt am Main und Cambridge, Großbritannien, studiert.

Isabelle Malz

ist Kunsthistorikerin und Kuratorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Sie studierte Kunstwissenschaft, Philosophie und französische Literaturwissenschaft in Basel und Bochum und promovierte 2007 zu Bildprozessen im Werk von Gary Hill. Sie hat eine Vielzahl von Ausstellungen kuratiert, darunter *Joseph Beuys. Parallelprozesse* (2010/11), Ausstellungen mit Wolfgang Tillmans (2011/12; 2013), *Kandinsky, Malewitsch, Mondrian –*

Der weiße Abgrund Unendlichkeit (2014), *THE PROBLEM OF GOD* (2015/16), Projekte mit Maria Hassabi (2017/18) und Anne Teresa De Keersmaeker (2019), als Teil des kuratorischen Teams das Recherche- und Ausstellungsprojekt *museum global. Mikrogeschichten einer ex-zentrischen Moderne* (2018/19), *I'M NOT A NICE GIRL* Eleanor Antin, Lee Lozano, Adrian Piper, Mierle Laderman Ukeles (2020), *Charlotte Posenenske: Work in Progress* (2020), mit Eugen Blume und Catherine Nichols *Jeder Mensch ist ein Künstler. Kosmopolitische Übungen mit Joseph Beuys* (2021) und als Teil des Teams das Projekt *OPEN SPACE. Nothing but the Future* (2021/22). Sie ist die Kuratorin der Ausstellung *Lygia Pape. The Skin of ALL* (2022). Neben einer Gastlehr-tätigkeit an der Universität Bayreuth zur kuratorischen Praxis (2018) verantwortete sie als Mitherausgeberin und Autorin zahlreiche Publikationen und Ausstellungskataloge.

Paula Pape

ist Präsidentin des Projeto Lygia Pape, das die Künstlerin Lygia Pape im Jahr 2004 gegründet hat. In ihrem Journalismusstudium hat sie sich auf Fotografie und Film spezialisiert und einen Abschluss in Jura gemacht. Sie zog nach New York, studierte

Cécile Huber

is assistant curator of the exhibition *Lygia Pape. The Skin of ALL* (2022) at Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. As curator, together with Florentine Muhry, she presented the exhibition *Coming to Voice: Graduates of the Kunstakademie Düsseldorf 2020* (2021) and as assistant curator the exhibitions *Isa Genzken: Works from 1973 to 1983* (2021), *Isa Genzken: Here and Now* (2021), and *Marcel Odenbach: So oder so* (2021–22). She studied philosophy, law, legal theory, and gender studies in Munich, Frankfurt am Main, and Cambridge, UK.

Isabelle Malz

is an art historian and curator at Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. She studied art history, philosophy, and French literature in Basel and Bochum and wrote her PhD on image processes in the work of Gary Hill. She has curated a variety of exhibitions, most recently *Joseph Beuys. Parallel Processes* (2010/11); shows featuring the work of Wolfgang Tillmans (2011/12; 2013); *Kandinsky, Malewitsch, Mondrian – The Infinite White Abyss* (2014); *THE PROBLEM OF GOD* (2015–16); projects with Maria Hassabi (2017–18) and Anne Teresa De Keersmaeker (2019);

and as part of the curatorial team, the research and exhibition project *Museum Global: Microhistories of an Ex-centric Modernism* (2018–19); *I'M NOT A NICE GIRL* Eleanor Antin, Lee Lozano, Adrian Piper, Mierle Laderman Ukeles (2020); *Charlotte Posenenske: Work in Progress* (2020); together with Eugen Blume and Catherine Nichols, *Everyone Is an Artist: Cosmopolitical Exercises with Joseph Beuys* (2021); and as part of the team, the project *OPEN SPACE: Nothing but the Future* (2021–22). She is the curator of the exhibition *Lygia Pape. The Skin of ALL* (2022). She has also worked as a visiting lecturer on curatorial practice at the University of Bayreuth (2018) and has coedited and contributed to numerous publications and exhibition catalogues.

Paula Pape

is the president of Projeto Lygia Pape, founded with the artist Lygia Pape in 2004. She studied journalism, with a focus on photography and film, and graduated with a degree in law. She moved to New York to study dance with Martha Graham and worked there as a professional photographer. In Brazil, she worked with the Bloch Editores and shared a studio with Mauricio Cirne, and participated in several exhibitions in Brazil and abroad.

als professionelle Fotografin. In Brasilien hat sie für Bloch Editores gearbeitet und ein Atelier mit Maurício Cirne geteilt. Sie hat an mehreren Ausstellungen in Brasilien und im Ausland teilgenommen. Lygia Pape lud sie ein, ihre sämtlichen Werke neu zu fotografieren und das Buch *Gávea de Tocaia* (1995) mit ihr zu entwickeln. Gemeinsam mit Lygia produzierte sie die Ausstellung *Lygia Pape* im Museu de Arte Contemporânea de Serralves in Portugal (2000) und schuf die Werke *New House* für das Museu do Açude und *Ttéia 1 C* für den Paço Imperial in Rio de Janeiro (2001/02). Nach dem Tod von Lygia Pape arbeitete sie weiter an einem Inventar deren künstlerischer Arbeiten. Sie hat *But I Fly* in Lissabon kuratiert (2008), *Ttéia 1 C* auf der 53. Biennale von Venedig präsentiert (2009) und die erste internationale Retrospektive von Lygia Papes Werk mit dem Titel *Magnetized Spaces* in Zusammenarbeit mit dem Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, der Serpentine Gallery, London, und der Pinacoteca do Estado de São Paulo organisiert (2011/12). 2013 erwarb sie einen Postgraduierten-Abschluss in Philosophie an der PUC-RJ. Auch an der zweiten großen Retrospektive von Lygia Pape, *A Multitude of Forms*, am Metropolitan Museum of Art in New York (2017) hat sie mitgewirkt.

Lygia Pape invited her to rephotograph all her work and develop the book *Gávea de Tocaia* (1995). With Lygia, she produced the exhibition *Lygia Pape* at Serralves Museum of Contemporary Art, Portugal (2000), and produced the works *New House*, for Museu do Açude, and *Ttéia 1 C*, for Paço Imperial, Rio de Janeiro (2001–02). After Lygia Pape's passing, she continued to inventory the artist's work. She curated *But I Fly*, Lisbon (2008); presented *Ttéia 1 C* at the 53rd Venice Biennale (2009); organized the first international retrospective exhibition of Lygia Pape's work, *Magnetized Spaces*, in partnership with Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, the Serpentine Gallery, London, and Pinacoteca do Estado de São Paulo (2011–12). She obtained a postgraduate degree in philosophy from PUC-RJ in 2013. She also assisted with the second retrospective of Lygia Pape, *A Multitude of Forms*, in partnership with the Metropolitan Museum of Art, New York (2017).

Luiza Proença

is a curator, writer, and researcher. Her focus is on artistic practices and institutions and their respective forms of resistance in the social and environmental field from a transdisciplinary point of view. She is a societal / community / cultural follow-up at

Luiza Proença

ist Kuratorin, Autorin und Wissenschaftlerin. Ihr Fokus liegt auf einem transdisziplinären Standpunkt zu künstlerischen Praktiken und Institutionen und ihren jeweiligen Arten von Widerstand im Feld von Gesellschaft und Umwelt. Sie hat ein Stipendium der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart inne sowie eine kuratorische Residenz am Schloss Ujazdowski im Zentrum für zeitgenössische Kunst in Warschau und dem Fonderie Darling, einem Areal für zeitgenössische Kunst in Montreal. Sie war Teil des Kurator*innenteams von *Bauhaus Imaginista*, Museu de Arte de São Paulo; *How (...) Things That Don't Exist*, der 31. Biennale von São Paulo, und *Weather Permitting*, auf der 9. Biennale von Mercosul in Porto Alegre. Sie hat einen MA in klinischer Psychologie / Subjektivitätsstudien von der PUC-SP und studiert weiterhin Psychologie an der École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien in Paris.

Tania Rivera

ist Psychoanalytikerin und Essayistin. Sie arbeitet gleichzeitig multidisziplinär und kritisch über die Verflechtung von Subjekt und Kultur. Ihre Arbeiten verbinden dabei Psychoanalyse, Philosophie,

Akademie Schloss Solitude in Stuttgart and was a curatorial resident at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw, and at the Fonderie Darling contemporary art complex in Montreal. She was also part of the curatorial teams of *Bauhaus Imaginista*, Museu de Arte de São Paulo; *How (...) Things That Don't Exist*, the 31st Bienal de São Paulo; and *Weather Permitting*, the 9th Bienal do Mercosul | Porto Alegre. She holds an MA in clinical psychology / subjectivities studies from PUC-SP and continuously studies psychoanalysis at the École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien in Paris.

Tania Rivera

is a psychoanalyst and essayist who works in a multidisciplinary field of critical reflection regarding the intertwining of subject and culture, moving between psychoanalysis, philosophy, artistic and literary theory as well as practice. She holds a PhD in psychology from the Université catholique de Louvain, Belgium (1996) and is currently a professor at the Department of Art at Universidade Federal Fluminense (UFF). She received the Jabuti Prize for Psychology / Psychoanalysis in 2014 for the book *O Averso do Imaginário, Arte Contemporânea e Psicanálise*

Kunsttheorie und Literaturwissenschaft. Sie hat einen Dokortitel in Psychologie von der Université catholique in Löwen, Belgien (1996) und ist gegenwärtig Professorin am Department of Art an der Universidade Federal Fluminense (UFF). Im Jahr 2014 wurde sie für ihr Buch *O avesso do imaginário. Arte contemporânea e psicanálise* (Die Rückseite des Imaginären. Zeitgenössische Kunst und Psychoanalyse, 2013) ausgezeichnet. Im Jahr 2016 war sie Gastprofessorin am Fachbereich plastische Kunst der Universität Paris VIII (Vincennes-Saint-Denis). Ebenso hat sie als Kuratorin gearbeitet, u. a. für die Ausstellung *Lugares do Delírio (Orte des Deliriums)*, Rio Art Museum, 2017, und Sesc Pompeia, São Paulo, 2018).

Felipe Scovino

ist Assistenzprofessor für zeitgenössische Kunst an der Universidade Federal in Rio de Janeiro. Seine Artikel wurden in *Artforum*, *Art Review*, *Flash Art* und *Third Text* publiziert, und er hat Beiträge zu den Ausstellungskatalogen *Hélio Oiticica. Museu é o Mundo* (Itaú Cultural, São Paulo, 2010) und *Frans Krajcberg* (Galeria Frente, São Paulo, 2017) verfasst. Zusammen mit Paulo Sergio Duarte hat er *Lygia Clark. A Retrospective* (Itaú Cultural, 2012) kuratiert; weitere allein kuratierte

(*The Reverse of Imaginary, Contemporary Art and Psychoanalysis*, 2013). She has worked as a visiting professor in the Department of Plastic Arts at Paris 8 University, Vincennes Saint-Denis, in 2016. She has also worked as a curator, including the exhibition *Lugares do Delírio (Places of Delirium)*, Rio Art Museum, 2017, and Sesc Pompeia, São Paulo, 2018), among other exhibitions.

Felipe Scovino

is an associate professor of contemporary art at the Federal University of Rio de Janeiro. His writing has been published in *Artforum*, *Art Review*, *Flash Art*, and *Third Text*, and he has contributed essays to the exhibition catalogues for *Hélio Oiticica: Museu é o Mundo* (Itaú Cultural, São Paulo, 2010) and *Frans Krajcberg* (Galeria Frente, São Paulo, 2017). With Paulo Sergio Duarte he cocurated *Lygia Clark: A Retrospective* (Itaú Cultural, 2012). He has curated further exhibitions, such as *Cao Guimarães* (School of Visual Arts, Parque Lage, Rio de Janeiro, 2012), *Abraham Palatnik* (Museum of Modern Art, São Paulo, 2014), and *Franz Weissmann: The Emptiness as Form* (Itaú Cultural, 2019), among others. He has also been a visiting scholar at the Universidad de Chile (2014) and the University of the Arts, London (2021).

Ausstellungen folgten, darunter *Cao Guimarães* (Escola de Artes Visuais do Parque Lage Rio de Janeiro, 2012), *Abraham Palatnik* (Museum of Modern Art, São Paulo, 2014) sowie *Franz Weissmann. The Emptiness as Form* (Itaú Cultural, 2019). Darüber hinaus verbrachte er Forschungsaufenthalte als Gast der Universidad de Chile (2014) und der University of the Arts, London (2021).

in Madrid. Diese Schau gewann 2018 den Preis für Kuratierung der ABCA (der brasilianischen Vereinigung von Kunstkritiker*innen), der sie seit 2018 angehört. Sie hat mehrere Bücher verfasst und organisiert und schreibt regelmäßig Rezensionen und Beiträge in nationalen und internationalen Publikationen und Projekten zur bildenden Kunst in unterschiedlichen Formaten.

Michelle Farias Sommer

ist Wissenschaftlerin und Autorin. Sie arbeitet als Professorin, Kuratorin und Kunstkritikerin. Zurzeit ist sie Postdoctoral Fellow für visuelle Sprachen mit dem Schwerpunkt zeitgenössische lateinamerikanische Kulturen an der Universidad Federal in Rio de Janeiro. Sie hat einen Dokortitel in Geschichte, Kunsttheorie und -kritik und forschte als Gast des Central Saint Martins College of Art and Design an der University of the Arts London. Sie hat einen MA in Stadt- und Regionalplanung im Bereich Stadt, Kultur und Politik. Außerdem ist sie Architektin. Im Jahr 2017 war sie Co-Kuratorin der Ausstellung *Mário Pedrosa. On the Affective Nature of Form* am Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

440

Michelle Farias Sommer

is a researcher and a writer and works as a professor, curator, and visual arts critic. Currently, she is a postdoctoral fellow in visual languages at the Federal University of Rio de Janeiro with a focus on Latin American contemporary cultures. She holds a PhD in history, theory and art criticism and was a visiting researcher at the University of the Arts London, Central Saint Martins. She has an MA in urban and regional planning, in the area of city, culture, and politics and is also an architect. In 2017, she was cocurator of the exhibition *Mário Pedrosa: On the Affective Nature of Form*, at the Reina Sofía Museum, Madrid—the exhibition won the Award in Curatorship from the ABCA (Brazilian Association of Art Critics) in 2018, where she has been a member since 2018. She has written and organized several books and regularly contributes as an art critic to national and international publications and visual arts projects in different formats.

Werkliste / List of Works

Die Werke sind Leihgaben des Projeto Lygia Pape, Ausnahmen angegeben. / The works are on loan from the Projeto Lygia Pape, with exceptions indicated.

Pintura, 1953
Gemälde / Painting
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
96 x 126,5 x 9 cm
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. Erworben / Acquired 2020
S. / p. 21

Pintura, 1954–1956
Gemälde / Painting
Öl und Tempera auf Holz / Oil and tempera on wood
11 Teile / parts, je / each: 40 x 40 x 3 cm
S. / p. 22

Pintura, 1954–1956
Gemälde / Painting
Tempera und Gouache auf Holz / Tempera and gouache on wood
40 x 40 x 3,5 cm
S. / p. 23

Pintura, 1954–1956
Gemälde / Painting
Tempera und Gouache auf Holz / Tempera and gouache on wood
40 x 40 x 3,5 cm
S. / p. 24

Pintura, 1954–1956
Gemälde / Painting
Tempera und Gouache auf Holz / Tempera and gouache on wood
40 x 40 x 3,5 cm
S. / p. 25

Relevo, 1954–1956
Relief
Autolack und Tempera auf Holz / Automotive paint and tempera on wood
40 x 40 x 8 cm
S. / p. 27

Relevo, 1954–1956
Relief
Autolack und Tempera auf Holz / Automotive

paint and tempera on wood
40 x 40 x 8 cm
S. / p. 28

Relevo, 1954–1956
Relief
Autolack und Tempera auf Holz / Automotive paint and tempera on wood
40 x 40 x 8 cm
S. / p. 29

Relevo, 1954–1956
Relief
Autolack und Tempera auf Holz / Automotive paint and tempera on wood
40 x 40 x 5 cm
S. / p. 30

Relevo, 1954–1956*
Relief
Autolack und Tempera auf Holz / Automotive paint and tempera on wood
40 x 40 x 5 cm
S. / p. 31

Relevo, 1954–1956
Relief
Autolack und Tempera auf Holz / Automotive paint and tempera on wood
40 x 40 x 5 cm
S. / p. 32

Relevo, 1954–1956*
Relief
Autolack und Tempera auf Holz / Automotive paint and tempera on wood
40 x 40 x 5 cm
S. / p. 33

Relevo, 1954–1956
Relief
Autolack und Tempera auf Holz / Automotive paint and tempera on wood
40 x 40 x 5,6 cm
S. / p. 34

Relevo, 1954–1956
Relief
Autolack und Tempera auf Holz / Automotive paint and tempera on wood

40 x 40 x 5 cm
S. / p. 35

Relevo, 1954–1956
Relief
Autolack und Tempera auf Holz / Automotive paint and tempera on wood
40 x 40 x 9 cm
S. / p. 36

Relevo, 1954–1956
Relief
Autolack und Tempera auf Holz / Automotive paint and tempera on wood
40 x 40 x 5 cm
S. / p. 37

Tecelar, 1955
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
42 x 53,5 cm
S. / p. 39

Tecelar, 1955
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
39,6 x 50,5 cm
S. / p. 40

Tecelar, 1955
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
46 x 61,2 cm
S. / p. 40

Tecelar, 1955
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
64,5 x 58 cm
S. / p. 41

Tecelar, 1956
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
44,7 x 32,7 cm
S. / p. 42

Tecelar, 1957*
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut

on Japanese paper
29,8 x 43,2 cm
Privatsammlung / Private collection
S. / p. 43

Tecelar, 1957
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
30,5 x 44,6 cm
S. / p. 44

Tecelar, 1956
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
44,7 x 32,7 cm
S. / p. 45

Tecelar, 1956
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
44,7 x 32,5 cm
S. / p. 47

Tecelar, 1957
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
45 x 32,5 cm
S. / p. 48

Tecelar, 1957
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
32,5 x 45 cm
S. / p. 49

Tecelar, 1957
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
65,4 x 89,3 cm
S. / p. 50

Tecelar, 1957
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
89,5 x 66 cm
S. / p. 51

Tecelar, 1956
Webung / Weaving
Holzschnitt auf

Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
44,6 x 32,7 cm
S. / p. 52

Tecelar, 1957
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
44,7 x 32,7 cm
S. / p. 53

Tecelar, 1958
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
32 x 44 cm
Heinrich und Kirstin zu Hohenlohe, Berlin
S. / p. 55

Ohne Titel / Untitled (Tecelar), 1958
Ohne Titel (Webung) / Untitled (Weaving)
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
29,8 x 43,2 cm
Courtesy of The Ella Fontanals-Cisneros Collection, Miami
S. / p. 56

Ohne Titel / Untitled (Tecelar), 1960
Ohne Titel (Webung) / Untitled (Weaving)
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
32 x 54 cm
Estrellita B. Brodsky Collection, New York
S. / p. 57

Tecelar, 1959
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
41 x 61 cm
S. / p. 58

Tecelar, 1959
Webung / Weaving
Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper
50 x 45 cm
S. / p. 59

<i>Tecelar</i> , 1958 Webung / Weaving Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper 44,5 x 33 cm S. / p. 60	<i>Desenho</i> , 1959* Zeichnung / Drawing Tusche auf Japanpapier / Ink on Japanese paper 66,3 x 45 cm S. / p. 70	color, sound, 19'43" S. / p. 82	zierte Kakerlaken / Acrylic, mirror, mummified roaches 10 x 35,5 x 25,5 cm Collection Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto, Portugal. Ankauf / Acquisition 2006 S. / p. 207	<i>Divisor</i> , 1968/1983* Divider Performance beim / at Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1983 Digitalisierte Fotografie / Digitalized photograph S. / p. 215
<i>Tecelar</i> , 1958 Webung / Weaving Holzschnitt auf Japanpapier / Woodcut on Japanese paper 46 x 44,5 cm S. / p. 61	<i>Desenho</i> , 1960* Zeichnung / Drawing Tusche auf Japanpapier / Ink on Japanese paper 61 x 49 cm S. / p. 71	<i>Ballet neoconcreto II</i> , 1959 Neokonkretes Ballett II / Neo-Concrete Ballet II Performance im / at Museu de Arte Contem- porânea de Serralves, Porto, Portugal, 2000 Digitales Video, Farbe, Ton / Digital video, color, sound, 5'12" S. / p. 83	<i>Caixa das formigas</i> , 1967* Box mit Ameisen / Box of Ants Fotografie / Photograph S. / p. 208	<i>Livro dos caminhos</i> , 1963–1976 Buch der Pfade / Book of Paths Öl und Latex auf Holz / Oil and latex on wood 100 x 100 x 18 cm S. / p. 216
<i>Poema luz „Sendo“</i> , 1956/57 Licht-Gedicht „Seiend“ / Light Poem „Being“ Tempera auf Acrylglas / Tempera on acrylic 3 Teile / parts, je / each: 41,5 x 54,2 cm; 41,7 x 54,2 cm; 40 x 70,8 cm Ausstellungskopie / Exhibition copy S. / p. 63	<i>Poema dinâmico</i> „Balão“, o.J. / n.d. Dynamisches Gedicht „Ballon“ / Dynamic Poem „Balloon“ Faksimile / Facsimile 33 x 21,9 cm S. / p. 73	<i>Livro da criação</i> , 1959/60 Buch der Schöpfung / Book of Creation Super-8-Film, digitali- siert, Farbe, stumm / Super 8 film converted to digital, color, no sound, 4'00" S. / p. 87	<i>Caixa das formigas</i> , 1967 Box mit Ameisen / Box of Ants Super-8-Film, digitali- siert, Farbe, Ton / Super 8 film, converted to digital, color, sound, 1'00" S. / p. 209	<i>Livro dos caminhos</i> , 1963–1976 Buch der Pfade / Book of Paths Öl und Latex auf Holz / Oil and latex on wood 100 x 100 x 18 cm S. / p. 217
<i>Desenho</i> , 1956 Zeichnung / Drawing Tusche auf Japanpapier / Ink on Japanese paper 54 x 42 cm S. / p. 64	<i>Poema dinâmico</i> „Eco“, o.J. / n.d. Dynamisches Gedicht „Echo“ / Dynamic Poem „Echo“ Faksimile / Facsimile 33 x 21,9 cm S. / p. 75	<i>Livro da criação</i> , 1959/60 [2022] Buch der Schöpfung / Book of Creation Gouache und Tempera auf Karton / Gouache and tempera on paperboard 16 Seiten / pages, je / each: 30,5 x 30,5 cm Ausstellungskopie / Exhibition copy S. / pp. 402/403	<i>Divisor</i> , 1968/1983* Divider Performance an der Lagoa Rodrigo de Freitas / Rodrigo de Freitas Lagoon, Rio de Janeiro, 1983 Digitalisierte Fotografie / Digitalized photograph S. / p. 211	<i>Livro dos caminhos</i> , 1963–1976 Buch der Pfade / Book of Paths Öl und Latex auf Holz / Oil and latex on wood 100 x 100 x 18 cm S. / p. 218
<i>Desenho</i> , 1956 Zeichnung / Drawing Tusche auf Japanpapier / Ink on Japanese paper 54 x 41,5 cm S. / p. 65	<i>Poema dinâmico</i> „Aranha“, o.J. / n.d. Dynamisches Gedicht „Spinne“ / Dynamic Poem „Spider“ Faksimile / Facsimile 33 x 21,9 cm S. / p. 77	<i>Livro da criação</i> , 1959/60 Buch der Schöpfung / Book of Creation Gouache und Tempera auf Karton / Gouache and tempera on paperboard 16 Seiten / pages, je / each: 30,5 x 30,5 cm Guilherme Teixeira Collection S. / p. 84 f.	<i>Divisor</i> , 1968/1983* Divider Performance an der Lagoa Rodrigo de Freitas / Rodrigo de Freitas Lagoon, Rio de Janeiro, 1983 Digitalisierte Fotografie / Digitalized photograph S. / p. 211	<i>Livro dos caminhos</i> , 1963–1976 Buch der Pfade / Book of Paths Öl und Latex auf Holz / Oil and latex on wood 100 x 100 x 18 cm S. / p. 219
<i>Desenho</i> , 1957 Zeichnung / Drawing Tusche auf Japanpapier / Ink on Japanese paper 39,5 x 66 cm S. / p. 66	<i>Desenho</i> , 1961 Zeichnung / Drawing Tusche auf Japanpapier / Ink on Japanese paper 44,5 x 33,2 cm S. / p. 79	<i>Livro da criação</i> , 1959/60 Buch der Schöpfung / Book of Creation Gouache und Tempera auf Karton / Gouache and tempera on paperboard 16 Seiten / pages, je / each: 30,5 x 30,5 cm Guilherme Teixeira Collection S. / p. 84 f.	<i>Divisor</i> , 1967 Divider Performance in der / at Favela da Cabeça, Rio de Janeiro, 1967 Super-8-Film, digitali- siert, Farbe, ohne Ton / Super 8 film, converted to digital, color, no sound, 3'36" S. / pp. 212 f.	<i>Espaços imantados</i> , 1968/1982/1995 Magnetisierte Räume / Magnetized Spaces Digitalisierte Fotografie / Digitalized photograph, ca. 1968 S. / p. 221
<i>Desenho</i> , 1957* Zeichnung / Drawing Tusche auf Japanpapier / Ink on Japanese paper 92,5 x 62 cm S. / p. 67	<i>Desenho</i> , 1961 Zeichnung / Drawing Tusche auf Japanpapier / Ink on Japanese paper 53,4 x 44,5 cm S. / p. 80	<i>Livro do tempo</i> , 1960/61 Buch der Zeit / Book of Time Tempera und Acryl auf Holz / Tempera and acrylic on wood 365 Teile / parts, je / each: 16 x 16 x 1,6 cm; Maße variabel / Dimensions variable S. / pp. 88 f.	<i>Divisor</i> , 1968/1990* Divider Performance mit Kindern beim / with children at Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1990 Digitalisierte Fotografie / Digitalized photograph S. / p. 214	<i>Espaços imantados</i> , 1968/1982/1995 Magnetisierte Räume / Magnetized Spaces Digitalisierte Fotografie / Digitalized photograph, ca. 1968 S. / p. 221
<i>Desenho</i> , 1957 Zeichnung / Drawing Tusche auf Japanpapier / Ink on Japanese paper 39,5 x 65,7 cm S. / p. 68	<i>Ballet neoconcreto I</i> , 1958 Neokonkretes Ballett I / Neo-Concrete Ballet I Performance im / at Museu de Arte Contem- porânea de Serralves, Porto, Portugal, 2000 Digitales Video, Farbe, Ton / Digital video,	<i>Caixa de Baratas</i> , 1967 Box mit Kakerlaken / Box of Cockroaches Acryl, Spiegel, mumifi-		
<i>Desenho</i> , 1957 Zeichnung / Drawing Tusche auf Japanpapier / Ink on Japanese paper 39,5 x 65 cm S. / p. 69				<i>Favela da Maré</i> , 1974–1976 Super-8-Film, digitali- siert, Farbe, stumm / Super 8 film, con- verted to digital,

color, no sound, 5'12" S. / p. 223	Vintage color photograph S. / p. 228	<i>Desenho – Espaços imantados, Registro cinematográfico, 1980</i> Zeichnung – Magneti- sierte Räume, Filmische Studie / Drawing— Magnetized Spaces, Cinematic Study Zeichnung und Collage auf Grafikpapier / Drawing and collage on graph paper 42 x 59 cm S. / p. 241	31,4 x 46,7 cm S. / p. 243	<i>Catiti-Catiti, 1978</i> 16-mm-Film, digitalisiert, s/w, Ton / 16 mm film, converted to digital, b/w, sound, 9'46" S. / pp. 248 f.
<i>Espaços imantados nas feiras, 1967</i> Magnetisierte Räume auf Märkten / Magnetized Spaces on the Markets Super-8-Film, digitali- siert, Farbe, Ton / Super 8 film, converted to digital, color, no sound, 8'24" S. / p. 222	<i>Roda dos prazeres, 1967</i> Rad der Freuden / Wheel of Pleasures Performance am Strand von / at the beach of Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 1967 Super-8-Film, digitali- siert, Farbe, ohne Ton / Super 8 film, converted to digital, color, no sound, 1'52" S. / p. 229	<i>Desenho – Espaços imantados, Registro cinematográfico, 1980</i> Zeichnung – Magneti- sierte Räume, Filmische Studie / Drawing— Magnetized Spaces, Cinematic Study Zeichnung und Collage auf Grafikpapier / Drawing and collage on graph paper 21 x 29,8 cm S. / p. 241	<i>Desenho – Espaços imantados, Registro cinematográfico, 1980</i> Zeichnung – Magneti- sierte Räume, Filmische Studie / Drawing— Magnetized Spaces, Cinematic Study Zeichnung und Collage auf Grafikpapier / Drawing and collage on graph paper 31,5 x 46,7 cm S. / p. 243	<i>Manto Tupinambá, 1996–1999</i> Tupinambá-Umhang / Tupinambá Mantle Fotografie, Lichtbox / Photograph, light box 122 x 162 cm S. / p. 250
<i>O ovo, 1967*</i> Das Ei / The Egg Performance am Strand von / at the beach of Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 1967 Vintage-Fotografie / Vintage black and white photograph S. / p. 224	<i>Lingua apunhalada, 1968</i> Durchstochene Zunge / Stabbed Tongue Fotografie, Lichtbox / Photograph, light box 122 x 162 cm S. / p. 231	<i>Desenho – Espaços imantados, Registro cinematográfico, 1980</i> Zeichnung – Magneti- sierte Räume, Filmische Studie / Drawing— Magnetized Spaces, Cinematic Study Zeichnung und Collage auf Grafikpapier / Drawing and collage on graph paper 31,5 x 46,7 cm S. / p. 244	<i>Desenho – Espaços imantados, Registro cinematográfico, 1980</i> Zeichnung – Magneti- sierte Räume, Filmische Studie / Drawing— Magnetized Spaces, Cinematic Study Zeichnung und Collage auf Grafikpapier / Drawing and collage on graph paper 27 x 37,3 cm S. / p. 244	<i>Roda dos prazeres, 1967/2022</i> Rad der Freuden / Wheel of Pleasures Porzellanschüsseln, Pipetten, destilliertes Wasser, Aromen, Lebensmittelfarbe / Porcelain vessels, droppers, distilled water, flavorings, food coloring Durchmesser / Diameter 265 cm Installationsaufnahmen / Installation views S. / pp. 410/411, 412/413 (vorne / at the front)
<i>O ovo, 1967</i> Das Ei / The Egg Performance am Strand von / at the beach of Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 1967 Super-8-Film, digitali- siert, Farbe, Ton / Super 8 film, converted to digital, color, sound, 1'35" S. / p. 225	<i>Carnival in Rio, 1974</i> Super-8-Film, digitali- siert, Farbe, Ton / Super 8 film, converted to digital, color, sound, 9'16" S. / pp. 232 f.	<i>Desenho – Espaços imantados, Registro cinematográfico, 1980</i> Zeichnung – Magneti- sierte Räume, Filmische Studie / Drawing— Magnetized Spaces, Cinematic Study Zeichnung und Collage auf Grafikpapier / Drawing and collage on graph paper 31,4 x 46,7 cm S. / p. 242	<i>Desenho – Espaços imantados, Registro cinematográfico, 1980</i> Zeichnung – Magneti- sierte Räume, Filmische Studie / Drawing— Magnetized Spaces, Cinematic Study Zeichnung und Collage auf Grafikpapier / Drawing and collage on graph paper 31,5 x 46,7 cm S. / p. 245	<i>Ovos do vento, 1979/2022</i> Windeier / Wind Eggs Plastiksäcke, Gummi- bälle, Notbeleuchtung / Plastic bags, rubber balls, emergency lights 360 x 620 x 185 cm Installationsaufnahmen / Installation views S. / pp. 410/411 (hinten / at the back)
Raymundo Amado <i>Apocalipopótese – Guerra & Paz, 1968</i> Apocalipopótese – Krieg & Frieden / Apocalipopótese— War & Peace 35-mm-Film, digitali- siert, Farbe, Ton / 35 mm film, converted to digital, color, sound, 10'00" S. / p. 226	<i>Wampirou, 1974</i> Super-8-Film, digitali- siert, Farbe, Ton / Super 8 film, converted to digital, color, sound, 18'33" S. / p. 234	<i>Desenho – Espaços imantados, Registro cinematográfico, 1980</i> Zeichnung – Magneti- sierte Räume, Filmische Studie / Drawing— Magnetized Spaces, Cinematic Study Zeichnung und Collage auf Grafikpapier / Drawing and collage on graph paper 31,5 x 46,7 cm S. / p. 242	<i>Desenho – Espaços imantados, Registro cinematográfico, 1980</i> Zeichnung – Magneti- sierte Räume, Filmische Studie / Drawing— Magnetized Spaces, Cinematic Study Zeichnung und Collage auf Grafikpapier / Drawing and collage on graph paper 31,5 x 46,7 cm S. / p. 245	<i>Ttéia 1 C, 2002/2022</i> Silberfäden, Nägel, Holz, Licht / Silver thread, nails, wood, light 500 x 500 x 550 cm Installationsaufnahmen / Installation views S. / pp. 393, 416/417
<i>La nouvelle création, 1967</i> Die neue Schöpfung / The New Creation 35-mm / 16-mm-Film, digitalisiert, Farbe, Ton / 35 mm / 16 mm film, converted to digital, color, sound, 0'50" S. / p. 227	<i>A mão do povo, 1975</i> Die Hände der Menschen / The Hand of the People 16-mm-Film, digitalisiert, Farbe, Ton / 16 mm film, converted to digital, color, sound, 11'40" S. / pp. 236 f.	<i>Desenho – Espaços imantados, Registro cinematográfico, 1980</i> Zeichnung – Magneti- sierte Räume, Filmische Studie / Drawing— Magnetized Spaces, Cinematic Study Zeichnung und Collage auf Grafikpapier / Drawing and collage on graph paper 31,5 x 46,7 cm S. / p. 247	<i>Our Parents „Fossilis“, 1974</i> Unsere Eltern „Fossilis“ Super-8-Film, digitali- siert, Farbe, Ton / Super 8 film, converted to digital, color, sound, 6'59" S. / p. 247	* nicht in der Ausstellung / not included in the exhibition
<i>Roda dos prazeres, 1967*</i> Rad der Freuden / Wheel of Pleasures Performance am Strand von / at the beach of Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 1967 Vintage-Farbfotografie /	<i>Eat Me: A gula ou a luxúria?, 1975</i> Iss mich: Völlerei oder Lust? / Eat Me: Gluttony or Lust? 16-mm / 35-mm-Film, digitalisiert, Farbe, Ton / 16 mm / 35 mm film, converted to digital, color, sound, 6'42" S. / pp. 238 f.			

Bild- und Textnachweis/ Image and Text Credits

Alle abgebildeten Werke und Texte von
Lygia Pape © Projeto Lygia Pape /
All reproduced artworks and texts by
Lygia Pape © Projeto Lygia Pape

Die Geltendmachung der Ansprüche
gem. § 60h UrhG für die Wiedergabe von
Abbildungen der Exponate / Bestands-
werke erfolgt durch die VG Bild-Kunst. /
Claims pursuant to § 60h UrhG for the
reproduction of images or works in the
collection are asserted by VG Bild-Kunst.

Soweit nicht anders angegeben, wurden
alle Abbildungen freundlicherweise vom
Projeto Lygia Pape zur Verfügung gestellt. /
Unless noted otherwise, all images
are kindly provided by Projeto Lygia Pape.

S. / p. 1:
Lygia Pape

S. / pp. 2, 139–143, 174 unten / below,
384, 448:
Günther Pape

S. / p. 55:
Günter Lepkowski

S. / p. 56:
Oriol Tarridas

S. / p. 137:
Arquivo Nacional, *Correio da Manhã*
(BR RJANRIO PH.0.FOT.38117.005)

S. / p. 138 oben / above:
Arquivo Nacional, *Correio da Manhã*
(BR RJANRIO PH.0.FOT.38117.003)

S. / p. 138 unten / below:
wahrscheinlich / probably
Revista O Cruzeiro

S. / pp. 142 oben / above, 172,
189 zweites und drittes von oben /
second and third from above, 382 f.:
Pedro Fortes

S. / pp. 145–147:
Acervo Jornal do Brasil

S. / p. 148:
MAM-RJ Collection,
Foto / photo: Aertsens Michel

S. / p. 149:
Ulm: Sammlung / Collection René Spitz,
Foto / photo: Hans G. Conrad, Wikimedia
Commons, Attribution-ShareAlike 3.0
Germany (CC BY-SA 3.0 DE)

S. / p. 150 links / left:
Städtisches Museum Leverkusen
im Schloss Morsbroich

S. / p. 150 rechts / right:
Zürcher Kunstgesellschaft

S. / pp. 168, 184 oben / above, 185 oben /
above, 186 zweites und viertes von
oben / second and forth from above,
187 unten / below, 188 erstes und
drittes von oben / first and third from
above, 11, 214, 215, 221, 387:
Paula Pape

S. / p. 207:
Filipe Braga

S. / p. 283:
Revista Manchete, Foto / photo:
Tarcisio Ramos

S. / p. 284:
Ultima Hora, Arquivo Publico do Estado
de São Paulo (ICO UH 1063 009;
ICO UH 1063 041)

S. / pp. 174 oben / above, 224, 228,
290, 291:
Maurício Cirne

S. / pp. 289 unten / below,
290 oben / above:
Loris Machado or Maurício Cirne

S. / p. 290 Mitte / middle:
Loris Machado

S. / p. 378 unten / below:
Regina Vater

S. / pp. 379–381:
© Projeto Lygia Pape & Estate Mário
Pedrosa

S. / pp. 296–303:
© Projeto Hélio Oiticica

S. / pp. 393–417:
Achim Kukulies

Covermotiv / Cover motive:
Divisor, 1968/1983, Performance,
Foto / Photo: Paula Pape

Für alle anderen Abbildungen auf dem
Schutzenschlag siehe Bildnachweis. /
For all other images on the jacket,
see the image credits.

Die englischen Übersetzungen von *Poema
dinâmico „Balão“*, *Poema dinâmico „Eco“*,
Poema dinâmico „Aranha“, *„Divisor“*
und *„TTÉIA. Offene Fläche“* wurden zuerst

anlässlich der Ausstellung *Lygia Pape –
Magnetized Space* publiziert, organisiert
vom Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid, in Zusammenarbeit mit
dem Projeto Lygia Pape. / The English
translations of *Poema dinâmico „Balão“*,
Poema dinâmico „Eco“, *Poema dinâmico
„Aranha“*, *„Divisor“*, and *„TTÉIA. Open
Area“* were first published on the occasion
of the exhibition *Lygia Pape: Magnetized
Space*, organized and produced by the
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
in collaboration with Projeto Lygia Pape.

Nicht in allen Fällen war es möglich,
die Inhaber*innen der Abbildungsrechte
ausfindig zu machen. Berechtigte
Ansprüche werden selbstverständlich im
Rahmen der üblichen Vereinbarungen
abgegolten. / It has not proven possible to
locate all copyright holders. Legitimate
claims will, of course, be satisfied in line
with industry standards.

Projeto Lygia Pape

Präsidentin / President:
Paula Pape

Präsident / President:
Ricardo Fortes

Vize-Präsident / Vice-President:
Pedro Pape

Senior Direktor / Senior Director:
António Leal

**Recherche und Dokumentation /
Research and Documentation:**
Viviane Negreiros

**Fotografie und Dokumentation /
Photography and Documentation:**
Fernando Correa

Produktion / Production:
Daniel Gabrielli

Stiftung Kunstsammlung Nordrhein- Westfalen

Vorstand / Board of Directors:
Susanne Gaensheimer,
Bianca Knall

Direktorin / Director:
Susanne Gaensheimer

**Kaufmännische Leiterin /
Commercial Manager:**
Bianca Knall

**Kuratorische Assistenz der Direktorin /
Curatorial Assistant to the Director:**
Agnieszka Skolimowska

**Assistenz der Kaufmännischen Leiterin /
Assistant to the Commercial Manager:**
Isabella Wild

**Direktionssekretariat /
Secretarial Assistants to the Directors:**
Miriam Pohle, Arpi Sarkissian

Wissenschaft / Curatorial Department:
Anette Kruszynski
Kathrin Beßen, Cécile Huber, Dorothee
Jansen, Doris Krystof, Isabelle Malz,
Susanne Meyer-Büser, Catherine
Frèrejean, Maria Müller-Schareck,
Vivien Trommer, Katja Winterpagt,
Falk Wolf

Bibliothek / Library:
Christine Breitschopf
Gesa Krauss, Gabriele Lauser

Bildung / Education:
Julia Hagenberg
Irina Bernt, Regula Erpenbach,
Paula Hamann, Julia Latzel,
Annika Plank, Sarah Schmeller,
Peter Schüller

Besucherservice / Visitor Service:
Cäcilie Teschner
Nikolaos Kessopoulos,
Michèle Süptitz, Markus Vogt

**Ausstellungsmanagement /
Exhibition Management:**
Stefanie Jansen
Kristina Kreutzwald, Dagmar Kurtz

Registrar / Registrar's Department:
Katharina Nettekoven
Jennifer Buchholz

Restaurierung / Conservation:
Nina Quabeck
Elena Fernández-Vegue,
Lennart Foppe, Rea Grammatikopoulou,
Sven Kamp, Daphne Kramer,
Anne Skaliks, Jessica Völkert-Lunk

**Presse und Öffentlichkeitsarbeit /
Press and Public Relations:**
Susanne Fernandes-Silva
Milena Ramin

**Marketing und Digitales /
Marketing and Digital Marketing:**
Anne Fischer
Dominica Deinhardt, Meike Lotz-Kowal,
Marita Rowlands, Aras San

**Verwaltung und Personal /
Administration and Human Resources:**
Philipp Leist

Verwaltung / Administration:
Klaus-Peter Allenstein, Ingo Lanninger,
Frank Mankel, Stefan Müller-Stapper,
Daniel Vetter

Buchhaltung / Finances:
Caroline Krump
Désirée Berendonk, Kerstin Thielo

**Vergabe, Einkauf, Recht /
Public Procurement, Purchasing, Legal:**
Christina Rock
Claudia Fischer-Jaworsky,
Dorothea Heitfeld

Personal / Human Resources:
Georgia Coutri, Nadine Cura,
Monika Fischer

**Vertrieb und Publishing /
Sales and Publishing:**
Cordula Frevel
Martin Heyer, Alexia Krauthäuser,
Roman Majewski, Marion Vogt

Technik / Technical Department:
Bernd Schliephake
Andreas Grella, Thomas Hoppe,
Birger Labinsch, Jens Meller,

Britta Pfeiffer, Oswin Schmidt,
Bernd Strauchmann, Zoltan Ternai

Sicherheit / Security:

Ramon Karbach

Tobias Becker, Dietmar Büttau, Artur
Burgner, Dirk Fittkau, Andreas Grund,
Philipp Grund, Hans Peter Hönig,
Michael Jaschzyk, Nicholas Robert
Johnson, Carsten Laaser, Torsten
Machtans, Tim Martinitz, Mario Metz,
Dominik Nowak, Bülent Özer,
Elvis Selim, Katrin Sondermeier,
Michael Stanaszek, Jens Wünsche

ArtPartner Relations GmbH

Lilli von Bodman

Anne Clever, Valentina Wolters

Freunde der Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen e.V.

Robert Rademacher

Jutta Müller

Bianca Böhm, Linda Inconi-Jansen,
Lara Müller

Stiftung Kunstsammlung

Nordrhein-Westfalen

Grabbeplatz 5

40213 Düsseldorf

www.kunstsammlung.de

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

In Zusammenarbeit mit /

In collaboration with

Die Ausstellung wird gefördert durch /
The exhibition is sponsored by

Medienpartner / Media partner

Frankfurter Allgemeine

Gefördert durch / Supported by

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

Durch die Risse der Welt
Briefe und Austausch zwischen
Lygia Pape und Hélio Oiticica

Tania Rivera

Through the Cracks of the World
Letters and Exchanges between
Lygia Pape and Hélio Oiticica

¹
Hélio Oiticica, „Tropicália, The New Image“, in: *Arquivo H. O.*, Número de Tombo: 0535.69, 1969, S. 1.

²
Die hier zitierten Briefe aus dem Lygia Pape und dem Hélio Oiticica Archiv werden in dieser Publikation erstmals veröffentlicht.

Am 8. August 1969 schreibt Lygia Pape an Hélio Oiticica nach London, wo dieser gerade seine berühmte *Whitechapel Experience* verwirklicht hat. Der Brief trägt als Überschrift den Neologismus TRISTECALIA, ein Wortspiel mit dem Begriff *Tropicália*, den Oiticica 1967 als Titel für seine begehbare Installation in der Gruppenausstellung *Nova objetividade brasileira* (Neue Brasilianische Objektivität) erfunden hatte. Auch bei einem Songtitel von Caetano Veloso war Oiticicas Wortspiel gefallen und nun entwickelte sich unter gleichem Namen eine wichtige kulturelle Bewegung. Der nun sogenannte Tropicalismo (oder: *Tropicália*) lässt sich als Poptrend oder als brasilianische Variante von Gegenkultur begreifen. Doch für Oiticica bedeutete das „Wortkonzept“ *Tropicália* etwas noch Weitreichenderes: Er sah darin einen spezifischen Weg, sich kritisch dem Bildbegriff (oder besser gesagt: an die „bildlichen Beziehungen und soziopolitischen Implikationen“¹), den die brasilianische Avantgarde einschlug, anzunähern. Deren politische Kraft, Erfahrungsreichtum und Grammatik der Bilder, Farben und Rhythmen wiederum mit dem Register der Traurigkeit zu kreuzen, war eine bedeutsame Geste von Lygia Pape. Sie entsprach dem, was im Land geschah, nachdem die Militärdiktatur sich im Dezember 1968 mit dem Ato Institucional No 5 die Befugnis zu Unterdrückung und Zensur verschafft hatte. Der Brief geht wie ein Gedicht weiter:

helio
mein Freund
hier sind wir
wir, wir selbst
die Luft
die Luft, die fehlt
die Gelatine, der Gummi und WIR
hier²

265

¹
See Hélio Oiticica, „Tropicália: The New Image“, *Arquivo H. O.* Número de Tombo: 0535.69 (1969), p. 1.

²
All letters from the Lygia Pape and Hélio Oiticica Archives quoted here are published for the first time in this publication.

On August 8, 1969, Lygia Pape writes to Hélio Oiticica, who was then living in London, soon after the latter had conducted his famous *Whitechapel Experience*. The letter employs the neologism TRISTECALIA as a title, a pun on the term *Tropicália*, coined by Oiticica in 1967 in order to name the environment featured in the collective exhibition *Nova objetividade brasileira* (New Brazilian Objectivity) and that had become an important cultural movement after singer Caetano Veloso used the term as a song title. *Tropicalism* could be considered a pop trend or a Brazilian modulation of counter-culture. For Oiticica, however, the „concept-word“ *Tropicália* indicated something far more consistent: the specific path to a critical approach to the notion of image (better still, the „imagic relations and socio-political implications“) taken by avant-gardist experimentation in Brazil.¹ Modulating the term's political vigor, vital exuberance, and its grammar of images, colors, and rhythms to a timbre of sadness was, therefore, a weighty gesture on Pape's part; a grave gesture, in keeping with what was then going on in the country after the military dictatorship awarded itself full powers of repression and censorship with the Ato Institucional No 5. The letter can be read as a poem:

helio
my friend
here we are
we, we the very
air
the air that is missing
the gelatin, the goo, and WE
here²

The pronoun is graphically contorted, forceful and painful, by adopting the grave accent (NÔS, „WE“) instead of the acute (NÓS, in its correct form), while at the same time being dramatically written in capital letters. NÔS (WE or EW, if we were to transpose it)