

Rogério Duarte

Marginália 1

Rogério Duarte

Marginália 1

Marginália 1

Catalina Lozano

Esta exposición presenta una selección de la extensa obra de Rogério Duarte (Ubaíra, 1939–Brasilia, 2016), una de las figuras clave, y aún así menos conocidas, del movimiento *Tropicália* o tropicalismo en Brasil. Duarte fue principalmente diseñador gráfico, pero también destacó como poeta, intelectual, compositor y activista. A través de bocetos, libros, discos, logotipos y poemas vemos cómo en la obra de Duarte se entrecruzan los intereses que cultivó a lo largo de su vida: la música, la literatura, la geometría, la mineralogía, el ajedrez y el hinduismo, entre otros.

Para Duarte el diseño era una forma de abordar las cosas, una estrategia conceptual. Fue el creador de portadas de discos de Caetano Veloso, Gilberto Gil y Gal Costa; así como de algunos carteles de películas de su gran amigo, el cineasta Glauber Rocha. Aunque colaboró con los artistas más emblemáticos de las décadas de los sesenta y setenta en Brasil, Duarte no ha tenido un reconocimiento tan amplio debido a su decisión de permanecer en los márgenes de la producción cultural y por estar activamente involucrado en la resistencia política contra la dictadura militar (1964–1985). Este artista, a diferencia de sus contemporáneos que se exiliaron, escapó al interior del país para protegerse de la persecución política, en lo que él llamó su *insilio*.

Su práctica anticipó y es representativa de lo que sería el movimiento *Tropicália*, caracterizado por un acercamiento a la cultura popular, la producción colectiva a través de la experimentación y la mezcla de varias referencias estéticas. Desdibujando las fronteras entre alta y baja cultura, el tropicalismo en un inicio tenía una estética revolucionaria que después fue asimilada por la cultura dominante, situación que Duarte criticó y que derivó en su distanciamiento del movimiento.

Para contextualizar esta exposición, junto a la obra de Duarte se presenta *Apocalipopótese* (1968) de Raymundo Amado, que documenta un evento de arte público organizado por Duarte junto con Hélio Oiticica y Lygia Pape. Duarte acuñó el título del evento

al fusionar las palabras apoteosis, hipótesis y apocalipsis, con el fin de describir una serie de acciones artísticas que se alejaban de las instituciones para trasladarse a la calle como escenario principal. *Apocalipopóteze* muestra esta búsqueda del margen como metodología creativa. Duarte se consideraba marginal por haber descubierto que “el margen está dentro del río”, un juego de palabras que involucraba la experiencia urbana popular de Río de Janeiro. Asimismo, el cortometraje *Loucura & Cultura* (1973) de Antonio Manuel recoge un debate que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro en 1968 en el que participaron Rogério Duarte, Lygia Pape, Luis Saldanha, Caetano Veloso y Hélio Oiticica.

Marginália I se inscribe en el interés del Museo Jumex por explorar la intersección entre el arte y la vida y las prácticas que responden a un “giro social”, dentro de las cuales el diseño cumple un papel fundamental. Además, se presenta paralelamente a la exposición *Memorias del subdesarrollo* que explora en profundidad las prácticas artísticas descoloniales en América Latina entre los años sesenta y ochenta.

Querido Rogério:

Hay una pieza invisible en el juego de ajedrez. Una pieza que tiene una influencia vital sobre el juego, y su importancia reside precisamente en el hecho de que los jugadores no pueden manipularla. El problema es que resulta imposible seguir su rastro. Esta pieza se llama *marginália*.

Antiguamente, los académicos solían escribir notas y comentarios en los márgenes de los libros y manuscritos. Muchas veces, estos comentarios se volvían obras en sí mismos, pero en otros casos se dejaban de lado y quedaban olvidados por siglos. Muchos autores escribían tratados enteros en comentarios y notas al margen, pero nunca publicaron una obra propia.

Cuando comenzamos a buscarte, nos encontramos con una presencia esquiva. Encontramos tus obras en las cubiertas de los discos de Caetano Veloso, Gal Costa y Gilberto Gil, pero tu nombre casi nunca aparecía en los créditos. Después empezamos a encontrar citas, carteles, anécdotas, un universo de partículas que formaban el cosmos de Rogério Duarte, y nos preguntamos por qué te llamaban Rogério Caos. Nuestra búsqueda de esa pieza faltante se volvía más y más complicada. Parecías estar en todas partes y a la vez en ninguna.

Rogério Duarte: poeta, intelectual, jugador de ajedrez, hare krishna, compositor, diseñador gráfico, activista.

APOCALIPOPÓTESE
XAKA-ÓTICO
MUSICOR
PROBJETO

Caminamos por las calles nevadas de Berlín, recordando Río Vermelho, cuando cruzábamos las avenidas congestionadas de Salvador para llegar a tu casa. Todos aquellos bocetos, fotografías, dibujos, textos y poemas. Todos los días volvíamos exhaustos al hotel después de revisar tu archivo y escuchar tus historias, teorías y canciones. No parece haber un lugar donde tu mente

se detenga; te interesa todo y a la vez no puedes quedarte mucho tiempo en el mismo tema. Después de un par de días descubrimos que la única forma posible de entender tu obra es por medio de bucles y patrones, quizás un poco a la manera en que los científicos estudian el comportamiento aleatorio de los insectos voladores.

Eres muy sensible a los pequeños cambios, como si el acto mismo de observar pudiera alterar la realidad observada. Durante nuestras conversaciones surcas la realidad como observador meticuloso, como si cualquier aspecto de la realidad mereciera tu atención. Sin embargo, hay ciertas obsesiones y proyectos en los que nunca dejaste de trabajar. Tal vez no te interesa terminar cosas, sino desarrollar teorías, teorías que podrían conectar conceptos, personas, imágenes y sonidos dispares.

¿Cómo escribir música con color?

¿Cómo escuchar el color rojo?

¿Cómo cantar un sol?

8

Construimos un diagrama octagonal que incluye los que consideramos son los temas esenciales de tu obra: música, poesía, bocetos, geometría, minerales, colores, diseño, ajedrez y música. Ninguno de estos elementos existe por sí solo. Por ejemplo MUSICOR trata de expresar la música a través del color, y XAKA-ÓTICO es un sistema aleatorio para jugar ajedrez.

Usamos este diagrama como índice para el proyecto, pues nos dimos cuenta de que no tenía sentido dividir tus obras en categorías, así que preferimos enfatizar las relaciones entre ellas. De esta manera, podemos resaltar el proceso alquímico de tu mente, ya que cada obra nunca existe por sí sola, es más bien un intento de resolver una ecuación.

Encontramos las notas al pie, pero nos falta mucha información y por eso este proyecto es apenas una aproximación a tu obra, un intento de dibujar una línea que siga el vuelo de tus pensamientos. Te consideras un *garimpeiro*, un buscador de diamantes que encuentra gemas entre la basura, recolecta lo que otros desecharon, y descubre cristales en el inconsciente colectivo.

Un objeto no es más que una excusa, un momento en el proceso de resolver una pregunta. Pero cada ejercicio se realiza con extrema precisión. Tú sabes que el juego de dados es aleatorio, pero el hexagrama que el *I Ching* te ofrece ahora, en este preciso instante es crucial; debes ponerle atención.

Los sistemas no son más que un intento de controlar el tiempo, un entretenimiento para mantenernos ocupados mientras envejecemos y desaparecemos lentamente. El arte, la ciencia y la política son juegos que mantienen a las abejas en sus lugares designados, haciendo su trabajo del amanecer al crepúsculo, hasta que llega el final.

Mucha gente piensa que el propósito principal de la vida es convertirse en alguien. Digamos, un ingeniero, un arquitecto, un doctor, o una madre. Quizás lo más difícil es mantenerse fuera del juego, comportarse como partícula indetectable, ser capaz de navegar entre la música, la meditación, las matemáticas y el color.

Todos los días cruzábamos la ciudad para verte. La línea del metro había terminado de construirse dos años antes, pero por razones políticas aún no estaba abierta. Además, el estadio de fútbol había sido demolido para construir uno nuevo, y parecía como si un meteorito se hubiera estrellado en medio de la ciudad.

Intentamos comprarte yogurt natural, pero no encontramos ninguno sin azúcar.

Loucura & Cultura

Yo tengo Medo cuando leo Medo

meditación, piedras, golden cut
Mies van der Rohe, escuela de Ulmi,

Antropofagia y magia

Exhibición permanente de aves en el Parque del Flamenco

Mariana Castillo Deball
Manuel Raeder

Mirar hacia atrás, mirar hacia adelante

Max Jorge Hinderer Cruz

Podría decirse que Rogério Duarte es “el genio detrás de los genios” (Narlan Mattos) de los movimientos contraculturales y de vanguardia de los años sesenta y setenta en Brasil. No es sorpresa entonces que figuras claves del diseño, la música, el arte y el cine como Glauber Rocha, Hélio Oiticica, Gilberto Gil y Caetano Veloso hayan legado a la posteridad un vasto catálogo de testimonios que dejan muy claro el papel crucial que jugó Rogério en el surgimiento de lo que ahora se conoce como el movimiento Tropicália o Tropicalismo. Sin embargo, a pesar del interés cada vez mayor que la contracultura brasileña ha generado en el ámbito internacional en las últimas dos décadas, la obra de Rogério ha permanecido prácticamente desconocida para el público en general. Puede haber muchas razones para este fenómeno. Al menos dos de ellas saltan a la vista.

1. Para los académicos, *nerds*, cineastas y fans de la música interesados en los años del Tropicalismo, Rogério *ya es*, digamos, casi omnipresente, al menos en la superficie. Podemos encontrarlo en el diseño de las portadas de los ya clásicos álbumes de Caetano y Gil, en los icónicos carteles de las películas de Glauber Rocha; como responsable de algunos de los eventos de arte vanguardista más controversiales de su época, como *Apocalipopótese* con Hélio Oiticica, y en los debates en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro sobre “Cultura y locura en la cultura brasileña”, realizados unos cuantos meses antes de la insólita ola de violencia de 1968, cuando el régimen militar implementó el *Ato Institucional No. 5* (AI-5) y cambió la vida de Rogério para siempre.
2. Desde otro punto de vista, podría decirse que Rogério siempre ha preferido permanecer entre bambalinas. Para él, el estrellato nunca pareció ser una opción, incluso antes de que la persecución política, tortura y la reclusión forzada cambiaran fundamentalmente su actitud ante la posibilidad de ser un

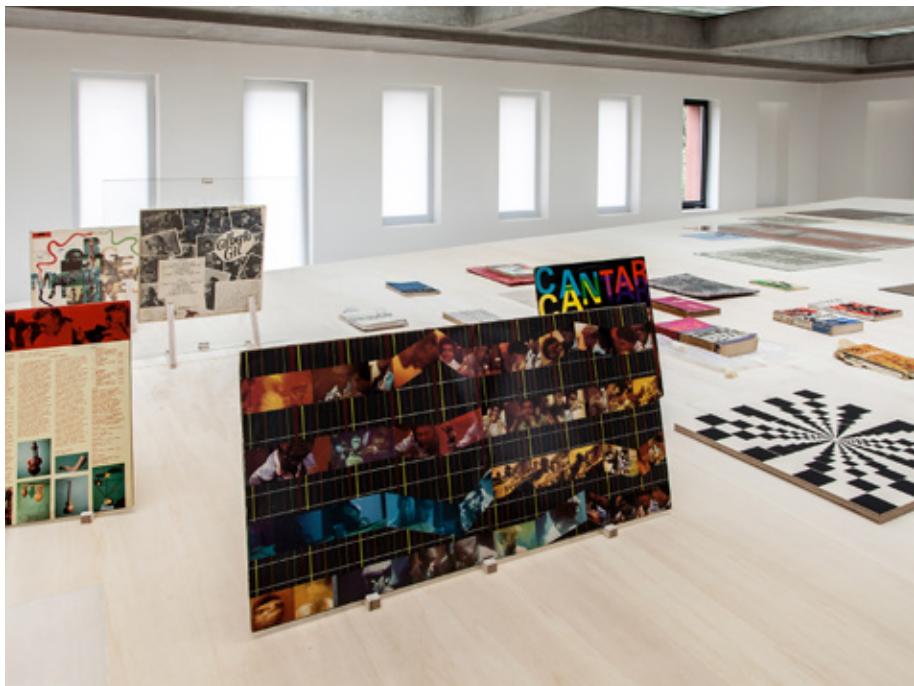
personaje público. En este sentido, es importante reconocer que Rogério nunca buscó identificarse con el Tropicalismo, a diferencia de otros que siguen siendo vinculados directamente a ese movimiento. La distancia crítica que Rogério mantuvo a través de los años parece haberlo convertido en un contemporáneo a veces incómodo para aquellos que, con las mejores intenciones, terminaron lucrando con el surgimiento de la música popular electrónicamente amplificada y la moda acampanada de la clase media brasileña. De hecho, Rogério parece incluso haber asumido la posición de un verdadero crítico ante el giro que dio el Tropicalismo después de 1968, incluyendo su cooptación tanto por las fuerzas conservadoras que regían el país como por la moderada izquierda liberal que llegó a dominar la industria cultural a partir de los años setenta. En términos pragmáticos, esto también significa que el punto de vista de Rogério no es el más cómodo para aquellos que intentan ver únicamente los aspectos positivos del Tropicalismo.

14

Sin embargo, para comprender la postura central que Rogério Duarte adoptó en las múltiples constelaciones de la contracultura brasileña de la época, como mediador entre el involucramiento político radical y las expresiones culturales de hedonismo libertario, resulta fundamental examinar detenidamente sus logros antes y después de Tropicália.

De este modo entenderemos que en sus “Notas sobre el diseño industrial” se sientan las bases del breve periodo emancipador de la industria cultural en Brasil. Su testimonio explícito de la experiencia de violencia, perpetrada por el régimen militar, es un lado de la historia que no parece encajar con la imagen de la revolución pacífica, tropical y feliz que emerge en las narraciones oficialistas del Tropicalismo. Todo ello, más su posterior devoción al sánscrito y su pasión por el ajedrez son sólo algunos de los fundamentos del universo espiritual y conceptual de Rogério Duarte.

Algunos de sus críticos lo llaman caótico. Nosotros preferimos afirmar que, si es apropiado hacer uso del concepto de verdadero genio, podría bien aplicarse a este respetable conglomerado de historia y sabiduría encarnada en figura humana, en figura bahiana.

Texto publicado originalmente en Manuel Raeder, Mariana Castillo Deball, Sophie von Olfers, Rogério Duarte, eds., *Rogério Duarte. Marginália 1*, (Fráncfort: BOM DIA BOA TARDE BOA NOITE; Portikus, 2013), 217–218.

Marginália 1

Catalina Lozano

This exhibition presents a selection of the extensive work of Rogério Duarte (Ubaíra, 1939–Brasilia, 2016), one of the key, yet lesser known figures of the *Tropicália* movement or tropicalism in Brazil. Duarte was mainly known as a graphic designer, but he was also a prolific poet, intellectual, composer, and activist. Through sketches, books, records, logos and poems, many of the interests he cultivated during his lifetime intertwine: music, literature, geometry, mineralogy, chess, and Hinduism, among others.

For Duarte, design was a way to approach things, a conceptual strategy. He created album covers for Caetano Veloso, Gilberto Gil and Gal Costa, as well as some posters for films by his dear friend Glauber Rocha. Although he collaborated with some of the most emblematic artists of the sixties and seventies in Brazil, Duarte has not had such a wide recognition because of his decision to remain at the margins of cultural production and being actively involved in the political resistance against the military dictatorship (1964–1985). Unlike many of his contemporaries who went into exile, Duarte escaped inland to hide from political persecution, what he called his *insile*.

19

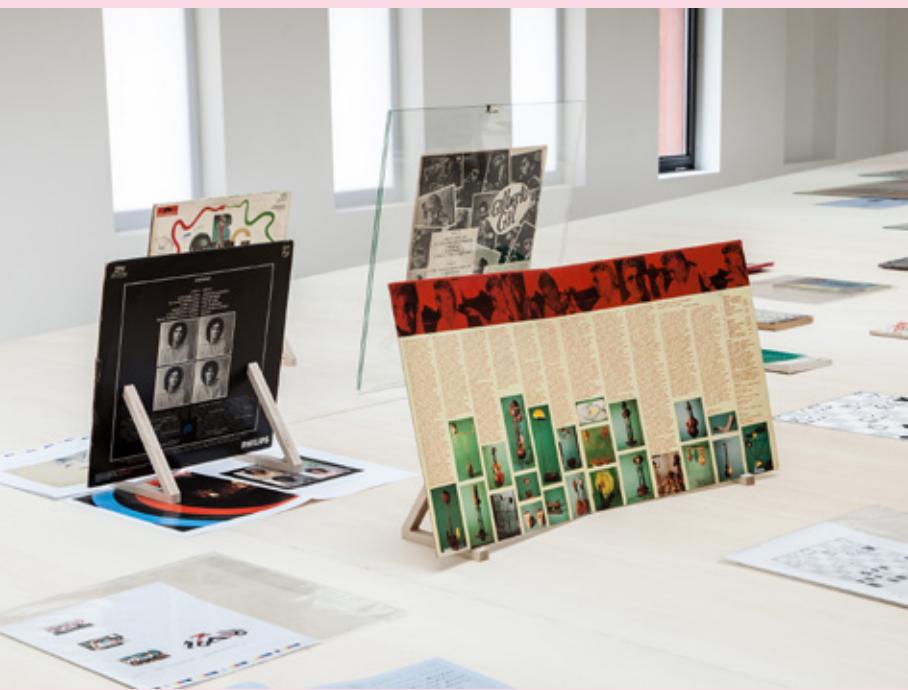
His practice anticipated what would be the *Tropicália* movement, characterized by its approach to popular culture, collective production through experimentation, and the merging of various aesthetic references. By blurring the boundaries between high and low culture, tropicalism initially fostered a revolutionary aesthetics which was eventually coopted by dominant culture, a situation Duarte was very critical of and ended in his estrangement from the movement.

In order to add context to this exhibition, together with Duarte's work, we present *Apocalipopótese* (1968) by Raymundo Amado, which documents a public art happening organized by Duarte with Hélio Oiticica and Lygia Pape. Duarte coined the event's title by fusing the words apotheosis, hypothesis, and apocalypse, in order to describe a series of artistic actions that

distanced themselves from artistic institutions to approach the streets as the main stage. *Apocalipopótese* shows a search for the margins as creative methodology. Duarte considered himself marginal because he had discovered that “the margin is inside the river(rio in Portuguese),” a play on words that pointed at the urban experience of Rio de Janeiro. Likewise, the short film *Loucura & Cultura* (1973) by Antonio Manuel documents a discussion that took place in the Museum of Modern Art in Rio de Janeiro in 1968 with the participation of Rogério Duarte, Lygia Pape, Luis Saldanha, Caetano Veloso, and Hélio Oiticica.

Marginália 1 responds to Museo Jumex’s interest in exploring the intersection between art and life, and the practices that respond to a “social turn”, among which design has a fundamental role. Furthermore, it is presented in parallel to the exhibition *Memories of Underdevelopment*, a thorough exploration of decolonial artistic practices in Latin America between the sixties and the eighties.

Dear Rogério,

There is an invisible piece in the chess game. It is a piece that has a vital influence on the game, and its ability lies exactly in the fact that the players cannot manipulate it. The problem is that it is impossible to follow its track. This piece is called *marginália*.

In the past scholars wrote notes and comments in the margins of published books and manuscripts. Often these comments became works in themselves, but sometimes they were left aside and forgotten for centuries; authors wrote marginal notes and comments but never published works of their own.

When we started looking for you, we came across an elusive presence. We first encountered your work through the album sleeves of Caetano Veloso, Gal Costa, and Gilberto Gil, but your name was rarely credited.

Then we started to find quotes, posters, anecdotes—a universe of particles that composed the cosmos of Rogério Duarte; we wonder why they called you Rogério Caos. Our search for the missing piece just got more and more complicated. You seemed to be everywhere and nowhere at the same time.

Rogério Duarte the poet, intellectual, chess player, Hare Krishna, music composer, graphic designer, activist.

23

APOCALIPOPÓTESE
XAKA-ÓTICO
MUSICOR
PROBJETO

We are walking through the snowy streets of Berlin, remembering Rio Vermelho while crossing the congested avenues of Salvador before coming over to your place. All those sketches, photographs, drawings, texts, and poems. Every day we returned to the hotel completely exhausted after going through your archive and listening to your stories, theories, and songs. There doesn't seem to be a place where your mind stops; you are interested in everything and at the same time you cannot stay very

long on a single subject. After a couple of days we discovered that the only way to understand your work was in terms of loops and patterns, a little bit like how scientists study the random behavior of insects while flying.

You are very sensitive to minor changes, as if the very act of observing could alter the reality being observed. During our conversations, you sail across reality; as a meticulous observer it seems that any aspect of reality deserves your attention. However, there are certain obsessions and projects that you never stopped working on. You are probably not interested in finishing things but in developing theories, theories that would connect disparate concepts, people, images, and sounds.

How does one write music with colors?
How does one listen to red?
How does one sing a sun?

We arrived at an octagonal diagram including what we consider the core subjects in your practice: music, poetry, sketches, geometry, minerals, colors, design, chess, and music. Each of these elements never exists on its own. For instance, MUSICOR tries to express music through color, while XAKA-ÓTICO is an aleatory system of playing chess.

This diagram is now used as an index for the book, as we realized that it didn't make sense to divide your works into cate-

gories but rather to place emphasis on the connections between them. In that way we could accentuate the alchemic process of your mind, as each work is never one thing but rather an attempt to solve an equation.

We found the footnotes, but we lack a lot of information, which is why this book is just an approximation of your work, an attempt to draw a line representing how your thoughts fly. Often you describe yourself as a *garimpeiro*, a diamond-seeker finding gems in the middle of the garbage, collecting what others have discarded, and finding crystals in the collective unconscious.

An object is just an excuse, a moment in the process of solving a question. But every exercise is done with extreme precision. You know that throwing the dice is aleatory, but the hexagram that the *I Ching* offers you now, at this precise moment in time, is crucial, you should pay attention.

Systems are just an attempt to control time, an entertainment to keep us busy while we grow old and disappear slowly. Art, science, and politics are games that keep the bees in their designated places, working their tasks from morning until dusk until it is over.

Many people think that the main purpose of life is to become somebody—let's say an engineer, an architect, a doctor, or a mother. Probably the most difficult task is to stay out of the game, to behave as an undetectable particle, to be able to navigate between music, meditation, mathematics, and color.

We crossed the city everyday in order to see you. The subway line has been fully built for two years, but because of politics it has not yet been opened. Also, the football stadium was demolished in order to build a new one, and it appears as if a meteorite fell in the middle of the city.

We tried to buy natural yogurt for you but we didn't find any without sugar.

Loucura & Cultura

I do have Medo when reading Medo

meditation, stones, golden cut,
Mies van der Rohe, escola de Ulmi,

Anthropofagia, y magia

Flamengo Park permanent exhibition of birds

Mariana Castillo Deball
Manuel Raeder

Looking Back, Looking Forward

Max Jorge Hinderer Cruz

Arguably, Rogério Duarte is “the genius behind the geniuses” (Narlan Mattos) of Brazil’s 1960–70s counter-cultural and avant-garde efforts. Thus, it comes as no surprise that key figures in the fields of design, music, art, and cinema, such as Glauber Rocha, Hélio Oiticica, Gilberto Gil, and Caetano Veloso, have provided the posterity with a vast catalogue of testimonies that leave no doubt as to the crucial role that Rogério played in the emergence of what is known today as the Tropicália movement, or Tropicalism. Yet, despite the growing interest that the Brazilian counter-culture of that time encountered on the international stage during the past two decades, Rogério’s work has remained almost unknown to a broader public. One might think of many reasons why this is the case. At least two of them seem strikingly obvious:

1. For those interested in the Tropicalist years—scholars, nerds, cineastes, and music fans—Rogério is already omnipresent, at least superficially, so to speak. Be it for the design of Caetano’s and Gil’s epoch-making album covers, for example, or Glauber Rocha’s iconic film posters; or for some of the most controversially received avant-garde art events of the time, such as *Apocalipopótese* with Hélio Oiticica, and the debates at Rio de Janeiro’s Museum of Modern Art on “Culture and Madness in Brazilian Culture,” which took place only months before a wave of unprecedented violence by the military regime that implemented the AI-5 laws in 1968, and thus changed Rogério’s life for ever.
2. From another point of view, one might say that Rogério has always preferred to stay behind the scenes. For him stardom never seemed to be an option, even before political persecution, torture, and coerced reclusion fundamentally changed his attitude towards being publicly visible. In this sense, it is important to acknowledge that Rogério never sought to identify

with Tropicalism, unlike others, whose names are still listed in the same breath as that period. This critical distance that Rogério kept throughout the years, seems to have made of him a sometimes uncomfortable contemporary to those who ultimately profited—with best intentions, of course—of the rise of electronically amplified popular music and middle class bell-bottom fashion in Brazil. As a matter of fact, Rogério even seems to have assumed the position of a veritable critic regarding the turns Tropicalism took after 1968, including its cooptation by the conservative forces ruling the country, and by those leftist liberals, that went on to dominate the cultural industry from the 1970s onwards. Pragmatically speaking, this also means that Rogério's point of view might not be the most welcoming for those who try to view Tropicalism merely on its positive side.

However, to understand the central position Rogério Duarte took on in the various constellations of Brazil's counter-culture of
30 that time, mediating between radical political engagement and cultural expressions of libertarian hedonism, it is crucial to have a look at his achievements both prior to Tropicália and after. By doing so, one will learn, that his "Notes on Industrial Design," which laid the very foundations for the short-term emancipatory period of the cultural industry in Brazil; his explicit testimony on the experience of violence by the military regime, a side of the story that doesn't seem to fit smoothly in the happytropical image of a peaceful revolution that the official narrations on Tropicalism like to suggest; his later devotion to Sanskrit; and his passion for chess are only cornerstones of that which consolidates the dimensions of Rogério's spiritual and conceptual universe.

Some of his critics like to call him chaotic. We prefer to speculate, that, if it is appropriate to hold on to the concept of a true genius, it might well apply to this truly respectable conglomerate of embodied history and knowledge, speaking to us from Salvador de Bahia.

Originally published in Manuel Raeder, Mariana Castillo Deball, Sophie von Olfers, Rogério Duarte, eds., *Rogério Duarte. Marginália 1*, (Frankfurt: BOM DIA BOA TARDE BOA NOITE; Portikus, 2013), 217–218.

Folleto [Booklet]

Edición [Edition]
Catalina Lozano

Textos [Texts]
Manuel Raeder, Mariana Castillo Deball, Catalina Lozano

Traducción [Translation]
Catalina Lozano, Elisa Schmelkes

Coordinación editorial
[Editorial Coordination]
Arely Ramírez

Diseño [Design]
Andrea Volcán, Mariana Damián

Fotografías [Photos]
Vistas de instalación de portadas de discos, diseñadas por Rogério Duarte [Installations views. Album covers designed by Rogério Duarte] pp. 7, 13, 20, 23, 24, 29, 30, 33

Panorámica de exposición de Rogério Duarte en Portikus, Fráncfort, 2013 [Exhibition at Portikus, Frankfurt overview] pp. 8, 17

Vistas de instalación de obra gráfica [Installation views. Graphic design] pp. 14, 18–19

Todas las imágenes [All the images]:
Portikus, Fráncfort, 2013
Cortesía [Courtesy] Manuel Raeder

© 2018 Fundación Jumex
Arte Contemporáneo
© textos [texts], los autores
[the authors]

Exposición [Exhibition]

Rogério Duarte. Marginália 1
15.MAR.–29.ABR.2018

Organizada por [Organized by]
*Manuel Raeder,
Mariana Castillo Deball*

Coordinada en el [Coordinated at]
Museo Jumex por
*Julietta González, directora artística
[Artistic Director]
Catalina Lozano, curadora asociada
[Associate Curator]*

Coordinadora de exposiciones
[Exhibitions Coordinator]
Begoña Hano

Registro [Registrar]
*Luz Elena Mendoza, Mariana López,
Andrea Sánchez*

Producción [Production]
*Francisco Rentería, Alejandro López,
Enrique Ibarra, Daniel Ricaño*

Montaje [Installation Team]
*Óscar Díaz, José Juan Zúñiga,
Iván Gómez*

