

PAULO MONTEIRO
THE MIDDLE DISTANCE

PAULO MONTEIRO
The Middle Distance

Met plezier kondigen we een nieuwe solotentoonstelling van Paulo Monteiro aan, vier jaar na zijn eerste tentoonstelling in Zeno X Gallery.

Als jonge kunstenaar in São Paulo in de jaren tachtig was Paulo Monteiro gefascineerd door stripverhalen, cartoons en Amerikaanse underground magazines. Een andere belangrijke inspiratiebron waren de schilderijen van Philip Guston, een Amerikaanse schilder die cartoonistische figuren in zijn werken opnam en beschouwd wordt als één van de stamvaders van het neo-expressionisme. Hoewel de huidige praktijk van Paulo Monteiro ver verwijderd lijkt van de figuratieve schilderijen van Philip Guston, zijn diens humor en sterk afgelijnde contouren een blijvende invloed.

In 1982 was Paulo Monteiro één van de co-oprichters van 'Casa 7', een kunstenaarscollectief en een plek die functioneerde als studio en als tentoonstellingsruimte. 'Casa 7' bracht een generatie kunstenaars samen die een alternatief wilden bieden aan de (neo-)concrete kunst die alomtegenwoordig was in Brazilië en die voornamelijk aandacht had voor rigide, geometrische composities. Rond die periode creëerde Paulo Monteiro grote schilderijen met nadrukkelijke aandacht voor de organische, expressieve lijn, evenals beeldhouwwerken met restmateriaal zoals hout, ijzeren staven en touw.

Paulo Monteiro's oeuvre bestaat uit tekeningen, schilderijen en sculpturen met als hoofdthema de lijn. Hij heeft een voorliefde voor vloeiende lijnen die de randen van het doek opzoeken. In zijn schilderijen duwt hij de verf met zijn vingers voort, waardoor die zich opstapelt en er boorden ontstaan. Hij behandelt verf in dat opzicht eerder als materiaal dan als kleur. Zijn sculpturen worden op de grond geplaatst zonder sokkel, leunen of hangen tegen de muur en kunnen gelezen worden als driedimensionale contouren uit een schilderij. Zijn sculpturen kneedt hij als lijnen – ze worden geplooid, verbonden en gesneden en hij laat de zwaartekracht zijn werk doen. Het kleurgebruik speelt daarbij een grote rol: de lichte, zoete kleuren lijken de bronzen sculpturen van hun gewicht te ontdoen.

De relatie van zijn werken tot de omliggende ruimte is van elementair belang, net als de ruimtelijke relatie tussen de verschillende media wanneer ze – vaak op een speelse manier – gecombineerd worden aan de muur. De werken hebben individuele kwaliteiten en staan op zichzelf, maar functioneren ook in groep. Er wordt gespeeld met verschillende configuraties waarin alle elementen als evenwaardig worden beschouwd

In 2014 verwierf het MoMA in New York een grote groep werken van Paulo Monteiro, waaronder tekeningen, gouaches, sculpturen en schilderijen. Zijn werk maakte deel uit van tentoonstellingen in de Pinacoteca do Estado in São Paulo, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris in Parijs, Lévy Gorvy in New York, Mendes Wood DM, Pace Gallery in New York, Fundação Calouste Gulbenkian in Lissabon, en andere. Hij nam tweemaal deel aan de Biënnale van São Paulo, in 1985 en 1994.

PAULO MONTEIRO
The Middle Distance

We are pleased to announce a new solo exhibition by Paulo Monteiro, four years after his first exhibition at Zeno X Gallery.

As a young artist in São Paulo in the 1980s, Paulo Monteiro was fascinated by comics, cartoons and underground magazines from the US. Another important source of inspiration were the paintings of Philip Guston, an American artist who incorporated cartoonish figures into his works and who is seen as one of the forefathers of neo-expressionism. Although Paulo Monteiro's current practice seems far removed from Philip Guston's figurative paintings, Guston's humour and strongly delineated contours are an enduring influence.

In 1982 Paulo Monteiro was one of the co-founders of 'Casa 7', an artist collective and venue that functioned as a studio and exhibition space. 'Casa 7' brought together a generation of artists who wanted to offer an alternative to the (neo-)concrete art that was ubiquitous in Brazil and that focused mainly on rigid geometric compositions. Around this time, Paulo Monteiro created large paintings with an emphatic focus on the organic, expressive line as well as sculptures using residual materials such as wood, iron rods and rope.

Paulo Monteiro's oeuvre consists of drawings, paintings and sculptures. The artist's main theme is the line. He has a penchant for flowing lines that seek out the edges of the canvas. In his paintings, he pushes the paint forward with his fingers, causing it to accumulate and create borders. In this respect, he treats paint as a material rather than a colour. His sculptures are placed on the ground without a plinth. They lean against or hang on the wall and can be read as the three-dimensional contours of a painting. He moulds his sculptures like lines. They are folded, connected and cut, and he lets gravity do its work. The use of colour plays a major role: the light, sweet colours seem to strip the bronze sculptures of their weight.

The relation of his works to the surrounding space is of elementary importance, as is the spatial relation between the different media when they are combined on the wall, often in a playful manner. The works have individual qualities and stand alone, but also function when grouped together. Different configurations are possible in which all elements are considered of equal value.

In 2014 MoMA (New York) acquired a large group of works by Paulo Monteiro, including drawings, gouaches, sculptures and paintings. His work has been shown in exhibitions at Pinacoteca do Estado (São Paulo), Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Lévy Gorvy (New York), Mendes Wood DM, Pace Gallery (New York) and Fundação Calouste Gulbenkian (Lisbon). He has participated twice in the São Paulo Art Biennial, in 1985 and 1994.

GALLERY 3

Untitled
2022
oil on wood
2,3 x 4,7 x 2 cm

Untitled
2022
oil on linen
31 x 24 cm

Untitled
2022
oil on linen
55 x 50 cm

Untitled
2022
oil on linen
55 x 50 cm

Untitled
2022
oil on bronze
25 x 3 x 4 cm
unique in a series of 2

Untitled
2022
oil on linen
170,5 x 150,5 cm

Untitled
2022
oil on linen
32 x 25 cm

Untitled
2022
oil on bronze
25 x 4 x 7 cm
unique in a series of 2

Untitled
2022
oil on bronze
13 x 3 x 4,2 cm
unique in a series of 2

Untitled
2022
oil on linen
60 x 45,5 cm

Untitled
2022
oil on linen
60 x 45,5 cm

Untitled
2022
oil on linen
32 x 25 cm

Untitled
2022
oil on bronze
10 x 3 x 9 cm
unique in a series of 2

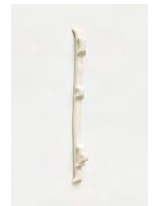
Untitled
2022
oil on linen
25 x 17 cm

Untitled
2022
oil on wood
3,8 x 11,6 x 3,5 cm

Untitled
2022
oil on bronze
42,3 x 4 x 7 cm
unique in a series of 2

Untitled
2022
oil on bronze
41 x 3,2 x 4 cm
unique in a series of 2

Untitled
2022
oil on bronze
45,5 x 4 x 3,5 cm
unique in a series of 2

Untitled
2022
oil on linen
25 x 17 cm

Untitled
2022
oil on bronze
8 x 3,5 x 4 cm
unique in a series of 2

GALLERY 4

Untitled
2022
oil on linen
22 x 16 cm

Untitled
2022
oil on bronze
46,2 x 4,2 x 6,8 cm
unique in a series of 2

Untitled
2022
oil on bronze
16,5 x 12 x 6 cm
unique in a series of 2

Untitled
2022
oil on linen
170,5 x 150,5 cm

Untitled
2022
oil on bronze
60 x 10 x 15,5 cm
unique in a series of 2

Untitled
2022
oil on bronze
36 x 13,5 x 30,5 cm
unique in a series of 2

Untitled
2022
oil on bronze
55 x 20 x 12,5 cm
unique in a series of 2

Untitled
2022
oil on bronze
58 x 29 x 23 cm
unique in a series of 2

Untitled
2022
oil on linen
55 x 50 cm

Untitled
2022
oil on linen
32 x 24 cm

Untitled
2022
oil on linen
32 x 25 cm

Untitled
2022
oil on linen
32 x 25 cm

Untitled
2022
oil on linen
170,5 x 150,5 cm

photos: Peter Cox

ZENO X GALLERY

FRANK DEMAEGD

NOVEMBER 9 - DECEMBER 17, 2022

OPEN WEDNESDAY TILL SATURDAY 1-5 PM

ZENO X GALLERY · + 32 3 216 16 26 · INFO@ZENO-X.COM · WWW.ZENO-X.COM
GODTSSTRAAT 15 · 2140 ANTWERP BORGERHOUT · BELGIUM