

Retina da alma

Renan Benedito

**PAULO
DARZÉ**

G A L E R I A

Retina da alma

Renan Benedito

Abertura

21 de novembro de 2023
terça-feira, 18h30 às 22h

Exposição

De 22 de novembro
a 22 de dezembro de 2023

**PAULO
DARZÉ**

G A L E R I A

Rua Dr. Chrysippo de Aguiar, 8
Corredor da Vitória, Salvador/BA • CEP 40081-310
71 3267.0930 • 99918.6205 • paulodarze@terra.com.br
www.paulodarzegaleria.com.br

Tamanho: 100 x 150
Título: Caminhos
Tiragem: 1/3 + 2pa
Série: Simplesimenso (2023)

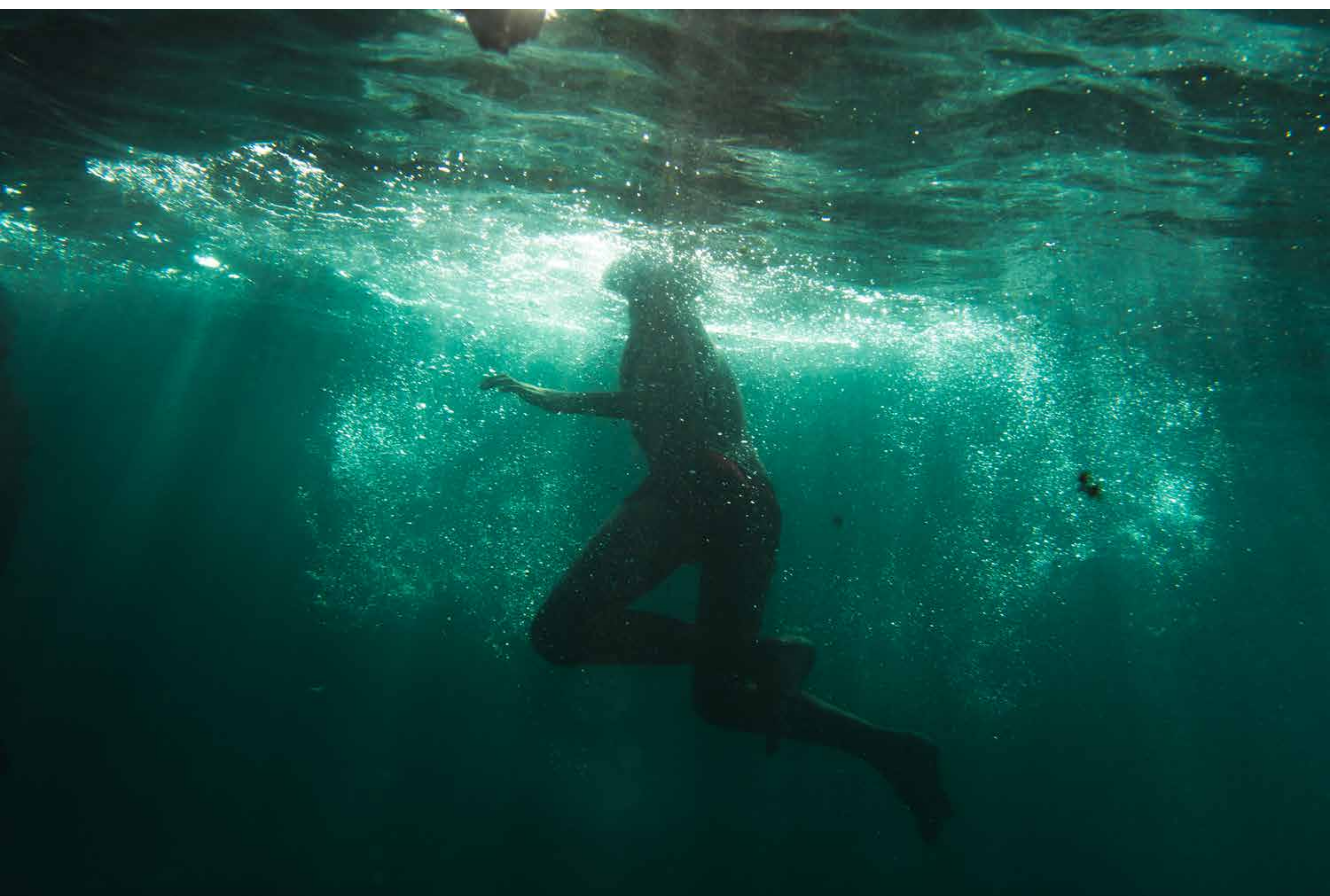
*Não existe limite para os diferentes
sentimentos que a música pode
despertar. E alguns destes
sentimentos são tão especiais, tão
profundos que não podem sequer ser
traduzidos em palavras.*

L. Bernstein

O que me fascina na fotografia, como na arte em geral, é sua capacidade de elevar, de tocar o sublime, o indizível. Sua mágica vocação à transcendência, território onde habita o (co)mover. A dimensão mais profundamente humana, essencial, sutil.

Filha da luz (este camaleão onda-partícula), a fotografia, uma arte/técnica objetiva-subjetiva, habita simultaneamente os domínios da física e da metafísica. O que está lá como coisa e o que está aqui como imaginado.

Tamanho: 100 x 150
Título: Portal
Tiragem: 1/3 + 2pa
Série: Simplesimenso (2023)

Quando não é facilmente decifrável, consumida, esquecida; quando nos incomoda, quando usa nossa imaginação, nos interroga e nos faz percorrer camadas profundas, além da sensibilidade ou razão, ela se justifica: nos transporta, nos transforma.

A fotografia, que para Cortázar é a escola do olhar.

É claro que o gesto artístico precisa se integrar, circular e ser aceito para sobreviver. Mas este é o perigo do qual é preciso fugir. Daí a tensão entre a originalidade, percurso da subjetividade criativa, e o óbvio, a fórmula, o digerível, aquilo que se espera.

Quando Renan foi além do que nos fez conhecê-lo – a imediatidade poética da macrossérie *Elas Ainda Brincam* –, ele abandonou um território seguro de aceitação e impacto.

Quando persegue luz e sonho, quando mergulha em novas camadas, ele se arrisca. E podemos viajar com ele no percurso de suas retinas e de sua alma.

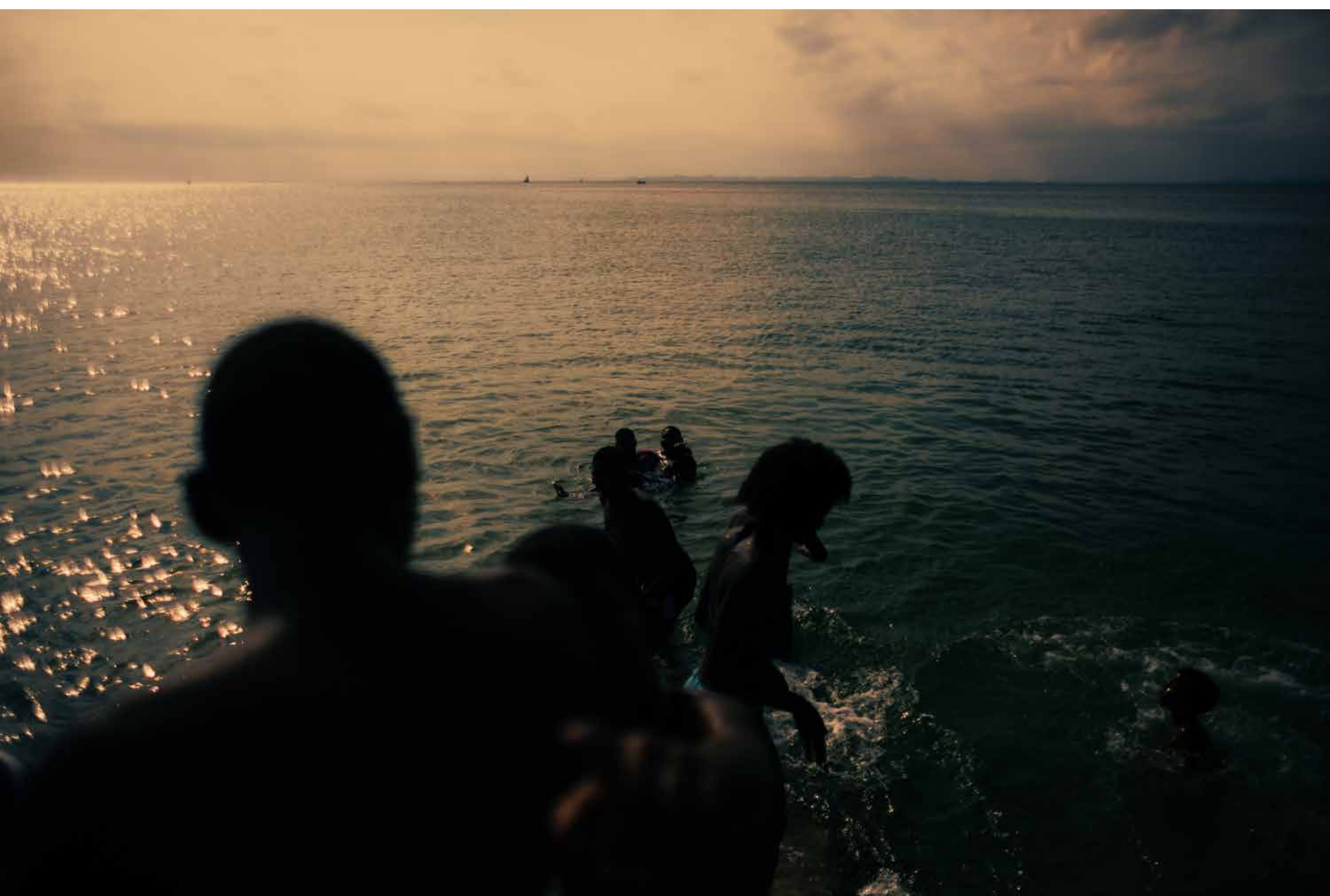
João Farkas

Tamanho: 100 x 150

Título: Ponte

Tiragem: 1/3 + 2pa

Série: *Simplesimenso* (2020)

There's no limit to the different feelings music can awaken. And some of these feelings are so special, so deep they can't be even translated into words.

L. Bernstein

What fascinates me about photography, such as in art in general, is the competence to elevate, to touch the sublime, the unspeakable. The magic vocation to transcendence, territory where the co-moving lives. The deepest human dimension, essential, subtle.

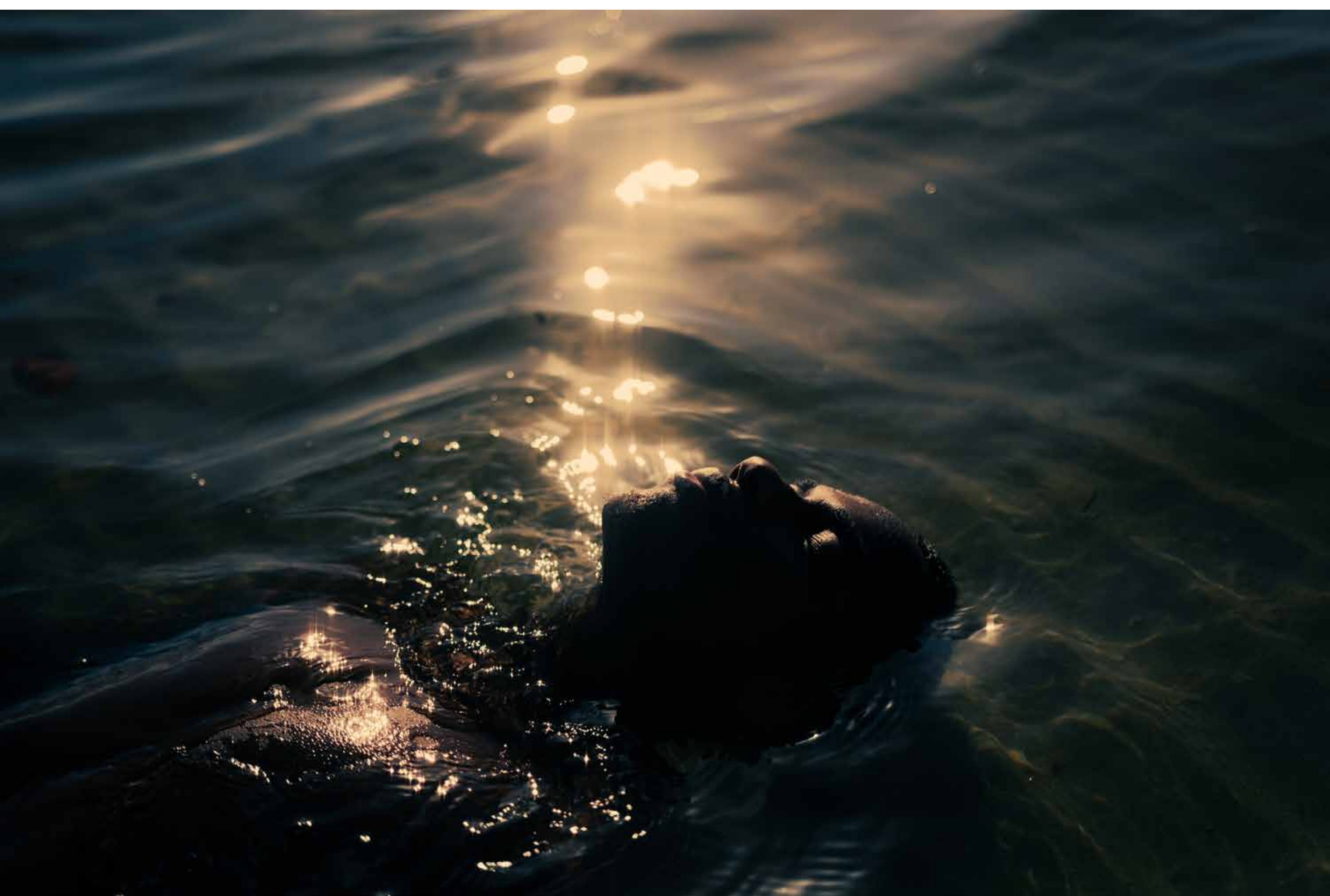
Child of the light (this wave-particle chameleon), the photography, an art/technique objective-subjective lives simultaneously the dominions of physics and metaphysics. What is there as a subject and what is here as imagined.

Tamanho: 100 x 150

Título: Refrigério

Tiragem: 1/3 + 2pa

Série: Simplesimenso (2023)

When it's not easily deciphered, consumed, forgotten; when it bothers us, when it uses our imagination, interrogates us and forces us to run through the deepest layers, beyond sensibility or reason, it justifies itself: transports us, transforms us.

The photography, for Cortázar, is the scale of the gaze.

Certainly the artistic gesture needs to integrate, to circulate and to be accepted to survive. But this is the danger of which we must run away. Hence the tension between originality, the path of subjective creativity, and obviously, the formula, the digestible, what is expected.

*When Renan went beyond what made us know him: the immediate poetic of the macro-series *Elas Aínda Brincam*, he abandoned a safe territory of acceptance and impact.*

When chasing light and dream, when diving literally in new layers, he takes risks. And we can travel with him on the path of his retines and his soul.

João Farkas

Tamanho: 100 x 150
Título: Passagem
Tiragem: 1/3 + 2pa
Série: Simplesimenso (2023)

Visão do artista

Este trabalho é estético e espiritual. Trata-se da minha relação com Deus Pai e seu filho Jesus, a quem dedico este trabalho. Nele, expresso a minha forma de enxergar a beleza da luz sobre a matéria, seja ela a água, o corpo ou a terra.

Acredito que a luz é o fundamento da existência, pois sem ela não há vida e, conseqüentemente, não há luz.

Nessas fotografias, a luz é a protagonista, revelando o corpo humano, que representa a alma como um dos elementos principais da composição fotográfica, que se une à principal personagem da história, a Luz.

Vejo a vida sendo orquestrada pela luz, e precisamos dela para que a música esteja nos tons adequados para a canção ser trilhada.

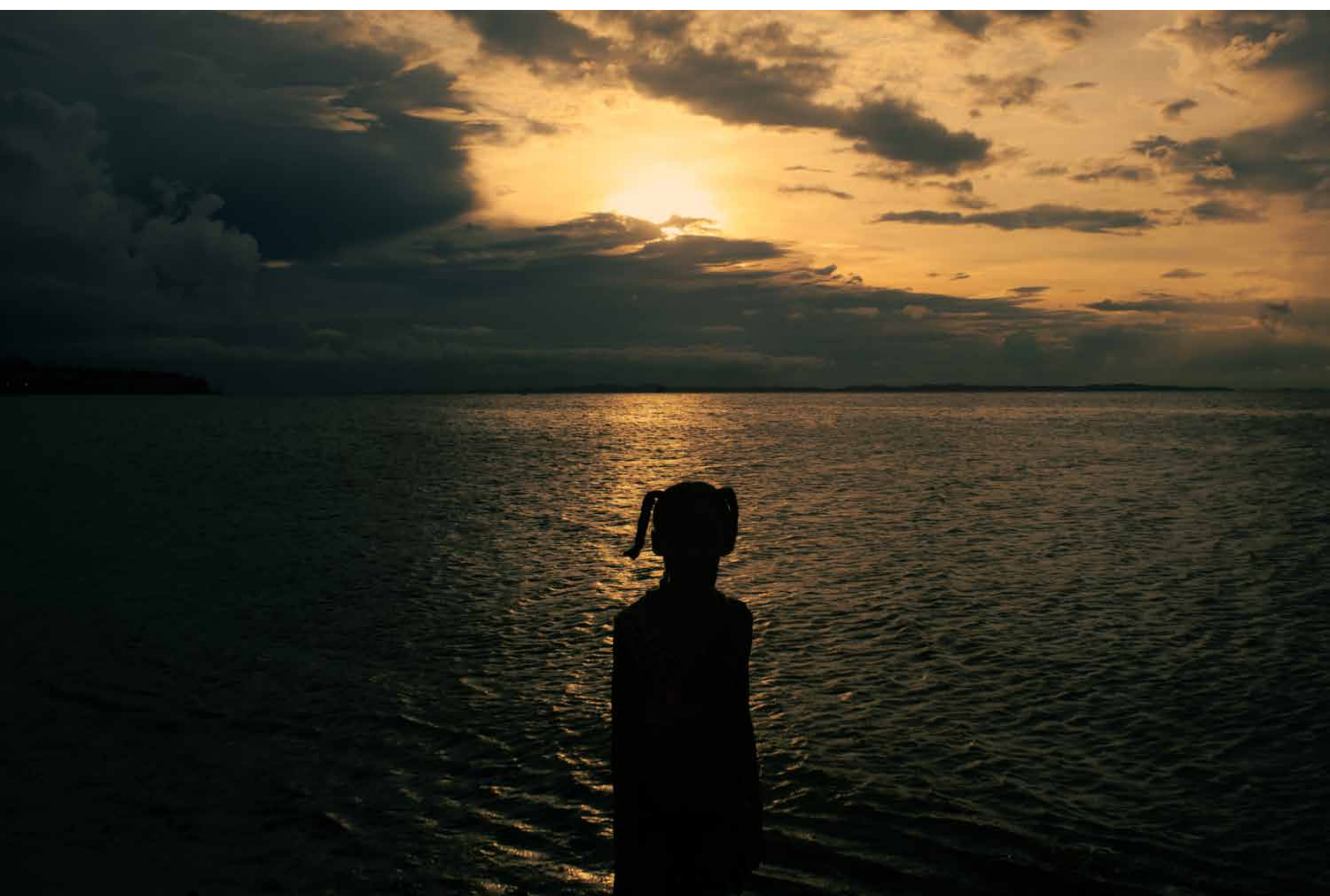
Deus é a luz do mundo e nós habitamos nele; sua presença é necessária para que vivamos juntos agora e no futuro.

Tamanho: 100 x 150

Título: Solo

Tiragem: 1/3 + 2pa

Série: Simplesimenso (2023)

Se existe beleza na Terra, é devido à Luz que nos faz enxergar a sua grandeza e a sua magnitude.

No princípio, a Terra era sem forma e vazia, mas Deus ordenou: haja luz. E houve luz.

Com este trabalho, desejo que o espectador observe como a luz se movimenta de maneiras diferentes diante de materiais diferentes e o quão espiritual é a iluminação diante dos olhos.

Artist's vision

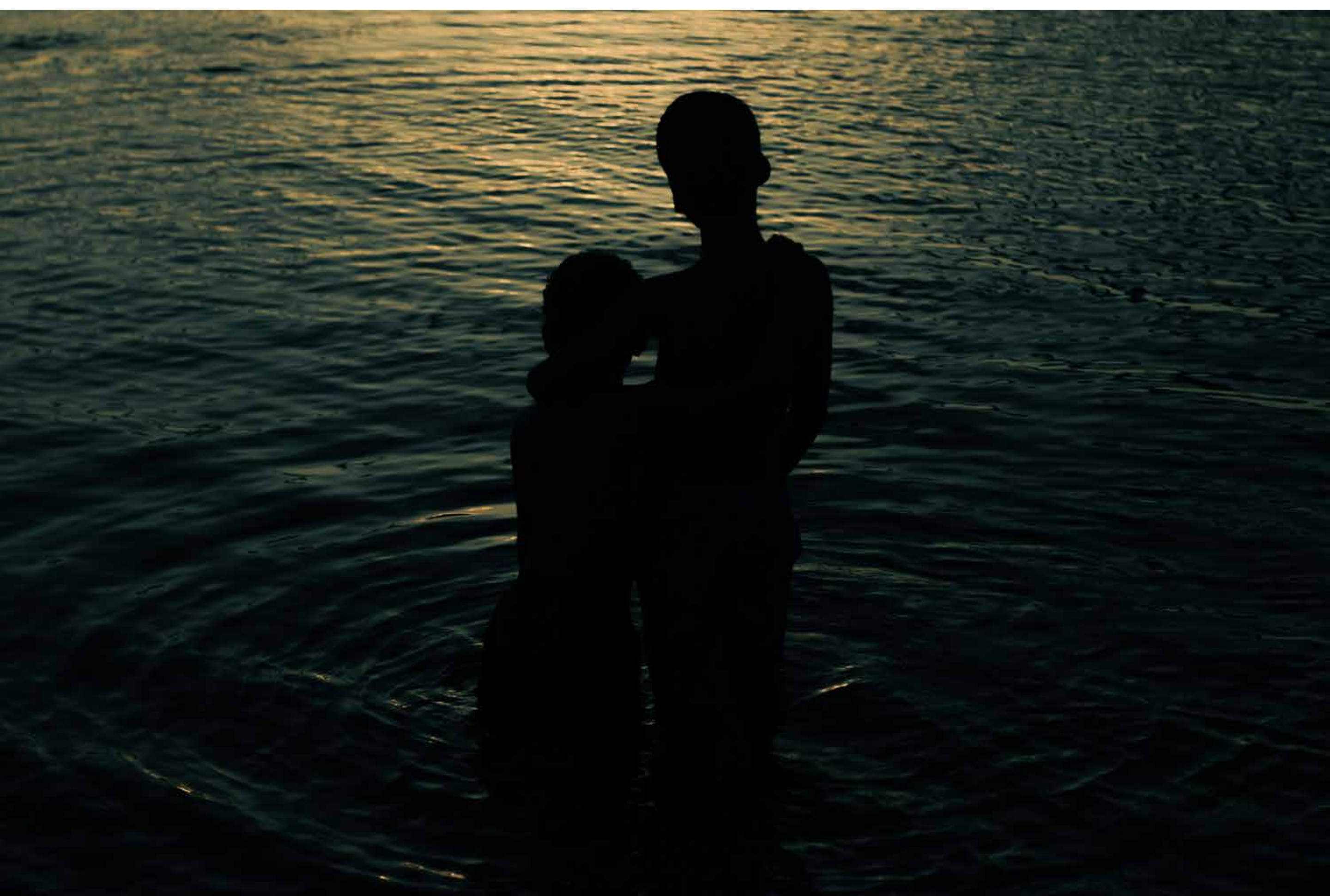
This work is aesthetic and spiritual. It's about my relation with God the Father and his son Jesus, to whom I dedicate this work. In it, I express my way to see the beauty of the light over matter, either water, body and earth. I believe light is the foundation of existence, because, without it, there's no life, and consequently, no light.

Tamanho: 100 x 150

Título: Refrigério

Tiragem: 1/3 + 2pa

Série: Simplesimenso (2023)

In these photographs, light is the main protagonist, revealing the human body that represents the soul as one of the main elements of the photographic composition, which joins to the main character of the history, the light.

I see life being orchestrated by light, and we need it for the music to be in the proper tones for the song to be played.

God is the light of the world and we inhabit in it, His presence is necessary for us to live together now and in the future.

If there's beauty on Earth, it's due the light that makes us see His greatness and magnitude. In the beginning, the Earth was shapeless and empty, but God commanded: LET THERE BE LIGHT, AND THERE WAS LIGHT.

With this artwork, I wish the spectator to watch how the light moves in different ways in front of different materials and how spiritual lightning is in front of our eyes.

Tamanho: 100 x 70

Título: Queda

Tiragem: 1/3 + 2pa

Série: Simplesimenso (2023)

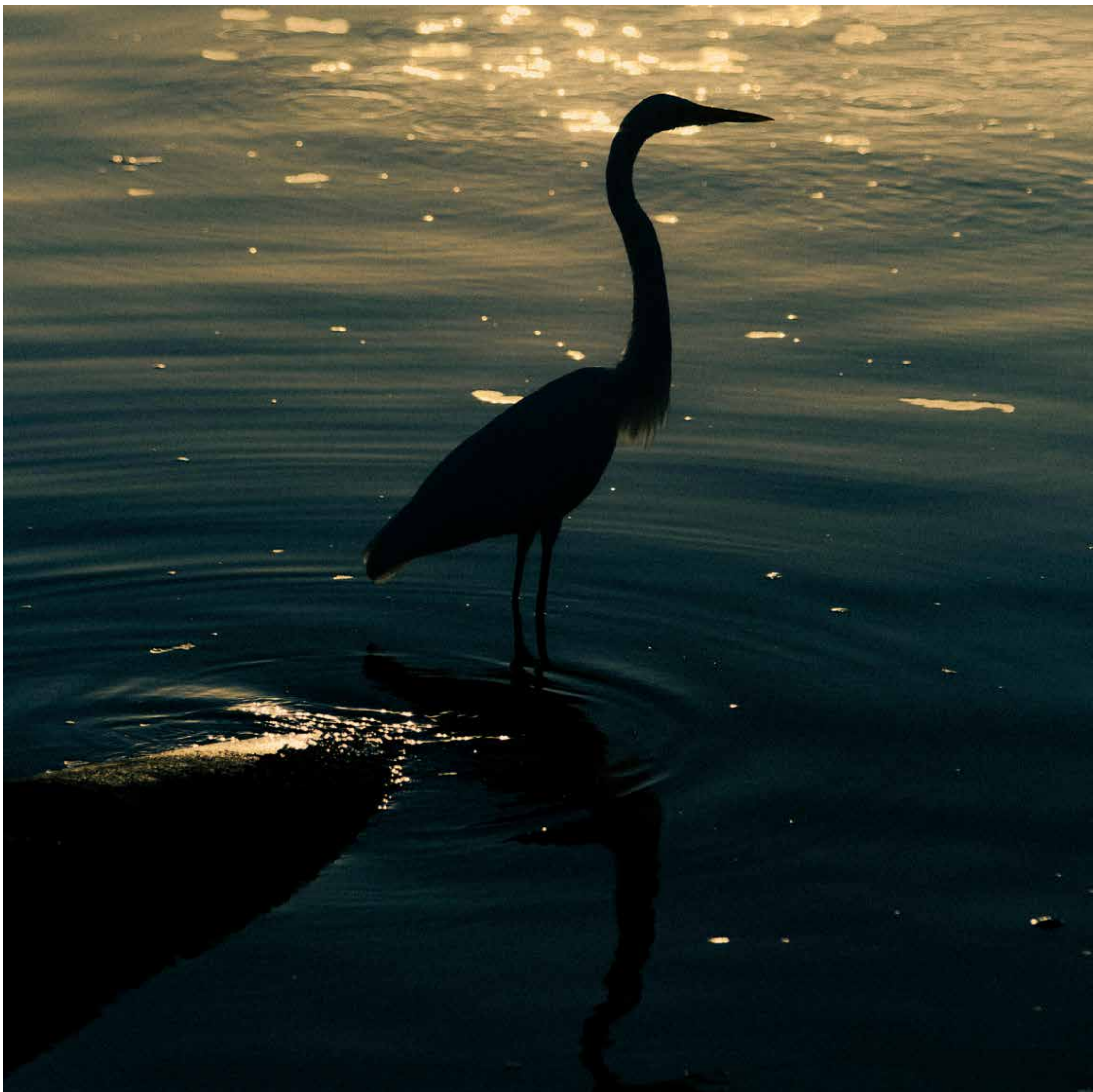

Tamanho: 100 x 100
Título: Silente
Tiragem: 1/3 + 2pa
Série: Simplesimenso (2023)

*“Vejo a vida sendo
orquestrada pela luz”*

Renan Benedito

Tamanho: 100 x 100
Título: Graça
Tiragem: 1/3 + 2pa
Série: Simplesimenso (2023)

Tamanho: 100 x 70
Título: Dança
Tiragem: 1/3 + 2pa
Série: Simplesimenso (2019)

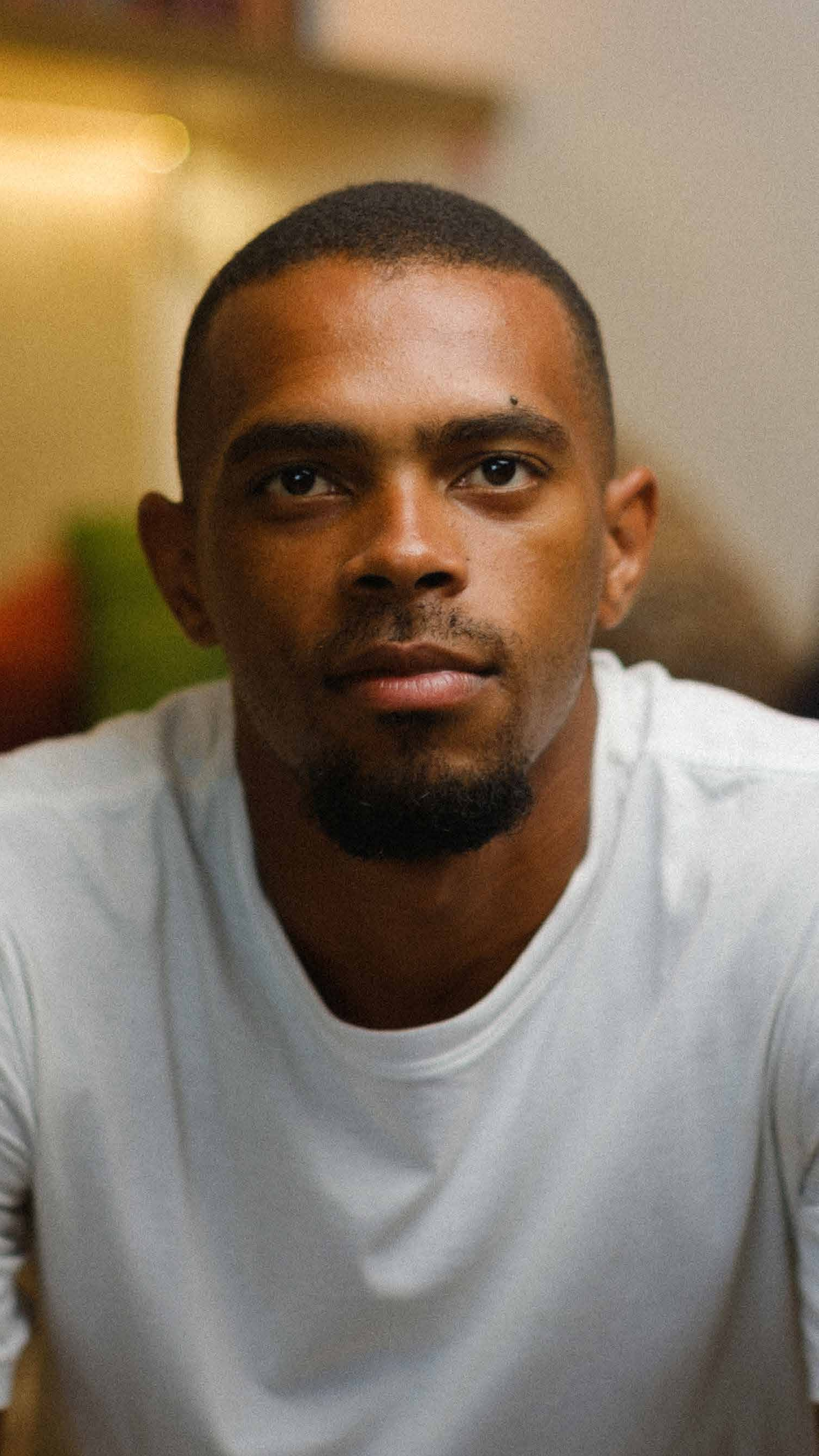
Tamanho: 100 x 150
Título: Iluminado
Tiragem: 1/3 + 2pa
Série: Simplesimenso (2023)

BIO

Renan Benedito (Salvador/BA, 1997) é fotógrafo, diretor e mentor. Tendo seu primeiro contato com a fotografia aos 15 anos, hoje é representado pelas galerias Paulo Darzé e Casa Rosa Amarela. Renan já acumula participações em exposições no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), SP-Arte, SP-Foto, Palacete das Artes e Tribunal de Justiça da Bahia. Em 2020, Renan foi vencedor do Concurso Singular Plural. No campo da publicidade, dirigiu e fotografou trabalhos para empresas como NPR, Elle, Facebook, Renner, MRV e o Itaú, com destaque para a campanha “Leia para uma criança” e o filme Futuro, de 2020, para o projeto “Elle Storie”s, da revista Elle Brasil.

Em suas fotografias, em especial nas séries Infância Periférica e Simplesimenso (ambas de 2019, nas quais predomina o trabalho fotográfico com pigmento mineral sobre papel algodão), o olhar de Renan se volta para o registro da infância do ser humano. Mais do que protagonistas, essas crianças representam o elemento afetivo que sustenta toda a iniciativa promovida pelo artista. Retratadas com a espontaneidade típica das crianças em situações cotidianas, a simplicidade das fotografias guarda não só o domínio técnico e a sensibilidade de Renan como também camadas de leituras cheias de inocência, alegria, amizade, força e esperança.

Por sinal, “esperança” é uma palavra constantemente usada pelo artista para apresentar e definir esses trabalhos. Fortalecendo a autoestima das pessoas representadas, Renan começa a ajudar a construir, no presente, uma cadeia de sonhos. Como as águas, tão presentes em suas fotografias, cada criança, agora ainda uma gota, se transforma em uma bonita promessa de oceano.

Biography

Renan Benedito (Salvador, Bahia, 1997) is a photographer, director and mentor. Having his first contact with photography at 15 years old, today he's represented by the galleries Paulo Darzé and Casa Rosa Amarela. Renan already stacks participation in exhibitions such as at MAM-BA, SP-Arte, SP-Foto, Palacete das Artes and Bahia Justice Tribunal. In 2020, Renan was the winner of Concurso Singular Plural contest. In the publicity, he directed and photographed for enterprises such as NPR, ELLE, Facebook, Renner, Mrv and Itaú, in particular the campaign "Leia para uma criança" and the movie "FUTURO", 2020, for the project ELLE Stories, an ELLE Brasil project.

In his photographs, specially "Infância Periférica" and "Simpleslmenso" series (both from 2019, of which predominates the photographic craft with mineral pigment on cotton paper), Renan's gaze turns to the childhood of the human being. More than the main characters, these children represent the emotional element that supports all the initiative promoted by the artist. Portrayed with the typical spontaneity of children, in daily life situations, the simplicity of photographs keep not only the technical dominion and Renan's sensibility, such as layers of reading filled with innocence, happiness, friendship, strength and hope.

By the way, "hope" is a word constantly used by the artist to present and define these works. Strengthening the self esteem of the people presented, Renan begins to help construct, in the present, a chain of dreams. Like the waters in his photographs, each child, now still a drop, transforms into a beautiful promise of ocean.

Organização

Thais Darzé

Paulo Darzé

Produção executiva

Cica Lima

Mainah de Andrade Rego

Patricia Ribeiro

Curadoria

Uiler Costa

Texto

João Farkas

Tradução

Mainah de Andrade Rego

Projeto gráfico do catálogo

P55 Edição

Assessoria de imprensa

Claudius Portugal

Imagem da capa

Tamanho: 100 x 70

Título: Volta

Tiragem: 1/3 + 2pa

Serie: Simplesimenso (2023)

**PAULO
DARZÉ**

G A L E R I A

www.paulodarzegaleria.com.br