

Hugo França, entre mobiliário escultórico e novos caminhos possíveis

Hugo França nasceu em 1954, em Porto Alegre, e foi na década de 1980, quando se radicou em Trancoso, que se aproximou do meio artístico. Influenciado pela técnica milenar dos indígenas pataxó, que usavam árvores da espécie *Caryocar edule Casar* (pequi vinagreiro) para a confecção de canoas, se voltou para a criação escultórica de mobiliário doméstico e público.

O resíduo florestal caído, e nunca derrubado, em meio a Mata Atlântica, passou a servir de principal matéria-prima para o trabalho de interpretação e reformulação das imagens naturalmente formadas nas árvores. Resgatando também memórias da infância, em que trabalhava junto ao pai em uma marcenaria doméstica, passou a criar esculturas funcionais e não funcionais que hoje estão presentes em inúmeros museus, galerias, coleções privadas, além de parques públicos, nacionais e internacionais.

O design de grandes proporções de Hugo França, no entanto, ultrapassa a releitura das formas existentes no meio ambiente. Ele sugere uma integração perdida entre o ser humano e a natureza. Voltando-se para uma educação ambiental integrada e urgentemente necessária, sua obra tem como centro a renovação dos elos fundamentais entre a nossa espécie e o consumo sustentável e consciente.

Como sugerido por Paulo Herkenhoff, a arte pode ser uma forma potente de repensar o destino da Terra. Assim, o resgate de uma vivência mais harmônica, ancorado em uma consciência poética do futuro, merece visibilidade e admiração.

Chaise Piaçoca, 2022

 $293 \times 345 \times 290$ cm, 1.338 kg

A Fundação Getulio Vargas vem publicando desde 2012 uma série de obras dedicadas à arte e ao design brasileiro. A série Móveis brasileiros (Moderno e Contemporâneo) foi continuada com as publicações Arte e mercado no Brasil, Décio Vieira, Galeria de artistas - Centro Empresarial Rio (1983-1990), Amazônia XXI, Minha pátria é minha língua, e a série Rio XXI (Vertentes contemporâneas e Vertentes construtivas). Em 2023, os projetos editoriais se expandiram em um espaço expositivo: a FGV Arte, espaço de arte, educação e cultura, inaugurado com a mostra A Quarta Geração Construtiva. Seguiram Brasília, a arte da democracia, Brasília a arte do Planalto, no Museu Nacional da República no Distrito Federal, e Guanabara, o abraço do mar, na sede da FGV, no Rio de Janeiro.

O livro Hugo França, esculturas mobiliárias,

que esta exposição celebra, primeira obra destinada ao trabalho do artista, é, também, a primeira publicação com o selo da FGV Arte. É uma honra para nós ter em nossa linha editorial a história de um artista que materializa novas formas de relação com o mundo. Sidnei Gonzalez DIRETOR-FGV CONHECIMENTO

Hugo França tem um raciocínio sagrado sobre a natureza. Como um um indígena que pergunta à natureza o que vai acontecer naquele dia. Um xamã da natureza. Também é o convite amoroso para uma aliança entre o corpo de cada um. Esse artista e esse lugar material, aquele que acolhe e abriga. Quando falamos de signo material da arte, no caso de Hugo França, é o signo de tempo. É um signo de resistência física, um signo sensorial. Porque essa matéria é sensorial, áptica e tátil.

Todas as vezes que eu me deparo com um banco, uma escultura-banco, um lugar de sentar, eu sempre passo a mão. Não é suficiente acomodar o meu corpo a essa concha, essa anfitriã tão delicada, mas é preciso também tocá-la. Eu preciso sentir que eu toco a madeira e que a madeira me toca. E sempre noto as crianças. Aquela sensação do sublime, de estar numa forma tão desconhecida e ao mesmo tempo tão familiar para o corpo delas. E era uma ideia de estar junto. Sentavam, chegava mais um, elas se apertavam, abriam espaço, essa alegria de compartilhar. Essa questão da sociabilidade também está muito presente no trabalho de Hugo França, e são marcos da sua maneira de trabalhar.

Em suas mãos, a motosserra é uma ferramenta que vira um processo de produção de símbolos. Ela deixa de ser o símbolo da destruição para ser o símbolo da produtividade simbólica.

Uma canoa indígena desliza sobre a superfície de uma maneira extraordinária. Hugo França mantém essa forma de deslizar sensualmente sobre a superfície da madeira, mesmo quando ela não é reta, mas orgânica. Ela vai te levando e enlevando delicadamente. No processo do artista existia mais marcadamente uma passagem da engenharia que cursou para a arquitetura, digamos, da racionalidade

Escultura Arara, 2024

310 × 240 × 220 cm, 987 kg

Pequi

sobre o mundo da matemática para a arquitetura, que é uma imaginação de espaço. E Hugo passa dessa imaginação de espaço, que antes era um espaço da habitação, para o espaço imaginado, para que cada um vivesse o imaginário de estar confortavelmente num lugar, sentado, deitado, brincando. E essa passagem seria para a questão da linguagem simbólica. A arquitetura também é linguagem simbólica, só que é um espaço que nos deixa dentro, um espaço menos uterino. A escultura de Hugo é feminina, porque ela é uterina, confortável. Não é como a cadeira de uma loja de alimentação em que você se senta e está ótimo, mas, depois que você come, ela já começa a incomodar, para você sair logo e entrar outro cliente. Nos móveis uterinos de Hugo França, você se senta e fica.

Escultura Trinity, 2023 Pequi 132 × 120 × 105 cm, 235 kg

Escultura Pissandó, 2024 Pequi 300 × 240 × 170 cm, 250 kg

EXPOSIÇÃO

HUGO FRANÇA

NATUREZA ESCULTURA SUSTENTABILIDADE

IDEALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO Sidnei Gonzalez Silvia Finguerut Paulo Herkenhoff

PRODUÇÃO

Atelier Hugo França

EXPOGRAFIA

Leila Scaf Rodrigues

PAISAGISMO

Everton Hilo de Souza COORDENAÇÃO FGV ARTE Maria Fernanda Baigur

COORDENAÇÃO ACADÊMICA Blanche Marie Evin da Costa

PESQUISA E CURSOS FGV ARTE Reinan Ramos dos Santos

PRODUÇÃO LOCAL FGV ARTE

Bruno Oliveira PROJETO GRÁFICO

Fernando Leite

REVISÃO

Elisabeth Lissovsky

FOTOS

André Godoy Antonio Soto Paula Zorzi Tomás Vianna

PROJETO EDUCACIONAL FGV ARTE

Felipe Barros da Silva Angélica Yonghui Wenjun Carlos Eduardo de Azevedo Silva **Georges Gonçalves**

Henrique Leandro Policarpo Francisco

COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS

Marcela Lima

Amanda Montenegro do Vale

Fernanda Simão Gabriela Mazza Isabella Xavier Larissa Ferreira Cuns Luana Bianchi

Maria Eduarda Gimenes

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Elaine Pereira **Nicolle Voss** Luana Policarpo Nathalia Braga

AGRADECIMENTOS

Gustavo Soter Ricardo Pilotto LIVRO

HUGO FRANÇA ESCULTURAS MOBILIÁRIAS

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Sidnei Gonzalez Silvia Finguerut

ORGANIZAÇÃO

Paulo Herkenhoff

PRODUÇÃO EDITORIAL

Blanche Marie Evin da Costa

Fernando Leite

PROJETO GRÁFICO Susan Johnson

REVISÃO

Elisabeth Lissovsky

PESQUISA

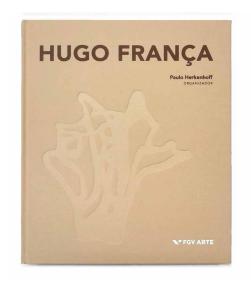
Elisabeth Lissovsky **Reinan Ramos dos Santos**

TRADUCÃO **Alex Mervart**

ATELIER HUGO FRANÇA

ASSESSORIA EDITORIAL

Edneia Avelar

Esta exposição comemora o lançamento do livro Hugo França – Esculturas mobiliárias, publicado pela FGV Arte, em 2025, organizado por Paulo Herkenhoff.