

ministério da cultura, governo do estado de são paulo, secretaria da cultura e pivô apresentam

---

HARTWIG BURCHARD

POETA DE VÁRIOS MUNDOS
POET OF MANY WORLDS

curadoria / curated by Veronica Stigger

P
I
V
Ô

O programa **Fora da Caixa** revisita obras e projetos artísticos exibidos no passado e que agora permanecem guardados em acervos públicos ou privados. Procura-se assim investigar a produção artística dos últimos 50 anos e refletir sobre sua influência na atualidade, promovendo interlocuções possíveis com o panorama da produção contemporânea recente.

/

Fora da Caixa programme revisits works and art projects that were exhibited in the past and are currently stored in public or private collections. The idea is to examine the artistic production of the last 50 years and reflect on its influence today by promoting possible interactions with the panorama of recent contemporary production.

HARTWIG BURCHARD: POETA DE VÁRIOS MUNDOS

As palavras desenhadas, pintadas ou impressas quase que afundam, tornando-se menos reconhecíveis, como numa terceira dimensão. São como gerações perdendo-se no passado da história, sem as quais porém não existiria o presente – e até que ponto, afinal, o presente é reconhecível?

Assim, Hartwig Burchard descreveu sua produção artística, em texto datado de 10 de dezembro de 1991, que traz o significativo título Uma chave para a obra. Na história da arte recente, Burchard parece ocupar um lugar análogo ao que as palavras ocupam em seus trabalhos visuais: permaneceu como que submerso ao longo das últimas décadas, fazendo-se menos reconhecível e reconhecido no presente (e como presente), ainda que tivesse exposto, no passado, em instituições como o MASP e o Museu Nacional de Belas Artes, além de ter obras em importantes acervos nacionais e internacionais. No entanto, reencontrado neste momento, Burchard dá a impressão de nunca ter se ausentado de todo, muito pelo contrário: o que mais surpreende é a extrema contemporaneidade de sua obra, a capacidade que ele teve de dialogar criativamente com o que de mais intenso se estava produzindo nas artes plásticas brasileiras e estrangeiras de cada momento de sua

relationship that Burchard established between writing and visual work. This relationship connects him to a constellation of contemporary artists that not only add words to their illustrations and paintings but that often make them their centrepiece, for instance, Mira Schendel and Leonilson in Brazil, as well as Cy Twombly and Anselm Kiefer, internationally. Similar to Twombly and Kiefer, in Burchard's monotypes, writing is an element that, sometimes, is less defined, and other times, more defined. In some of them, we can identify certain words that frequently appear back to front due to their method of printing. In others, like the four monotypes from the blue series exhibited here, the printed words are almost illegible, preserved more like gesture than words. Whilst Twombly and Kiefer use words based on a cultural mythical tradition – in general terms, Greek-Roman and German, respectively – in order to approach current issues, Burchard applies his own writings, compiled in notebooks, often in the form of quatrains. In each monotype, next to the signature and date, there is frequently a combination of two letters, letters and numbers or only numbers: these are codes that refer to the quatrains handwritten in his notebooks, like in the series BA (from which this exhibition's title was extracted) that says: 'night time scenes / furtive encounters / the voice of a poet / of many worlds'.

By resorting to personal writings, Burchard's approach is closer to the way Leonilson deals with words in his work: as an extension (or replacement) of his diary. However, whilst in Leonilson, the writing is fully legible, in Burchard, similar to some works by Mira Schendel, the writing is undone, it becomes, to a certain extent, a ruin, only a coded version of what it was or what it could have been. On more than one occasion, Burchard stated that one should not look for the meaning of words added to the artworks. Perhaps this is why the code, despite being visible to spectators, will mostly remain incognito without the notebooks where the original quatrains were collected. In a text from 1985, Burchard defines the nature of his practice: 'it is the writing of desire, pure supplement of the body in my painting. It is like a (non-existing) theory of elementary signs, letters and digits that only denote themselves. Nothing implied, nothing indicated, they are there as vestiges of a continuous intellectual activity that is not separated from deep movements within the body^{vi}'. The secret, the fragmentation, the gap – in sum, that which cannot be apprehended – lead to writing as desire or, borrowing a term from Barthes, of whom Burchard was a reader, writing as joy [jouissance]. In the artist's own words: 'From the beginning, men didn't use the wall to draw the body constituted and polished by social use or custom, but the exploded, fragmented body, often reduced to its orifices and its protrusions – a foot, a mouth, an ear, a genital, an ideograph of desire^{vii}'.

Veronica Stigger

Revisão e Tradução / Translation and Proofreading **Adriana Francisco**

---

i Joãozinho Trinta (1933-2011) was a renowned Brazilian director of Carnival samba parades and Zumbi dos Palmares was a pioneering leader of slavery resistance in Brazil in the 17th century.

ii Hartwig Burchard. "A vida". In: Burchard no MASP. São Paulo: MASP, 1985.

iii Ibid.

iv Hartwig Burchard. "O trabalho criativo". In: Burchard no MASP. São Paulo: MASP, 1985.

v P. M. Bardi. Burchard: série de monotipias de gravura. São Paulo: MASP, 1976.

vi Hartwig Burchard. "O trabalho criativo". In: Burchard no MASP. São Paulo: MASP, 1985.

vii Ibid.

York for a year in 1986. Leonilson – also a forever-young artist – is the fourth name to appear in a list of favourite artists – after Bertolt Brecht, Rudolph Nureyev and Louise Bourgeois. The list, found in one of his notebooks started in the 1990s, also features – as well as his most obvious influences such as Cy Twombly, Anselm Kiefer and Roland Barthes – Geraldo de Barros, Jack Kerouac, William Burroughs and, of course, Basquiat, alongside unexpected names such as Joãozinho Trinta and Zumbi dos Palmaresⁱ (one of the few non-artists listed).

Burchard is a unique case in Brazilian art. A German and Brazilian, an executive and an artist: these are his 'many worlds' to which the exhibition title refers, borrowing a verse jotted down in one of the artist's notebooks. Born in Berlin in 1920, Burchard became Brazilian almost five decades later, in 1967. Having studied Economics at the University of Hamburg, he worked for many years in the manufacturing industry in different countries. He relocated to Brazil with his family in 1960 to take on a high-level post in a German multinational in the pharmaceutical and chemical industry based in São Paulo, having previously spent seven years in the country (from 1950 to 1957). In 1973, at 53, he decided to give it all up: job and family ('I unmarried and married again, and my children were no longer kids', he says in an autobiographical noteⁱⁱ). His aim was to fully dedicate his time and energy to the visual arts, an activity that he had always been fond of but which until that point he had only practised as a self-taught artist in his limited spare time. 'I knew that from then on I would make art in whichever way I could to express myself in an independent and free mannerⁱⁱⁱ', he explains. With this in mind, he settled in Paraty with his new spouse Lore. His first solo show was at MASP in 1976, with a presentation text by no less a person than Pietro Maria Bardi, who beca-

me a good friend and, in Burchard's own words, a "mentor"^{iv}.

Bardi salutes 'the solitary artist who works in Paraty with exemplary dedication': 'Burchard evades occasionalisms, every single detail is carefully meditated, his transcription (more graphic than plastic) is focused on the solemnity of clear peremptory concepts, full of effusion and peaceful harmony^v'. In that same year, Burchard had another exhibition in Rio de Janeiro, at Galeria Graffiti. In the following year, 40 of his monotypes were exhibited in a solo show at Museu Nacional de Belas Artes, also in Rio de Janeiro, and at Galerie Debret, in Paris. In subsequent years, he exhibited in a number of Brazilian and international institutions and galleries. He had three solo shows in MASP (1976, 1981 and 1985). In 1988, he moved to Walmsburg, in Germany, where he stayed until 1996. He took with him all the artworks he had produced until then – with the exception of those that belonged to institutions or private collectors. When he returned to Brazil, 7,342 artworks were left behind –including drawings, paintings, prints, monotypes, sculptures, ceramics, posters, artist's books and photos – and stored in a German warehouse that caught on fire in 1997, destroying most of his production. The catastrophe, however, did not get him down. According to his wife Lore, after a few days he turned to her and said: 'well, let's start from scratch'. Not keen on gallery owners, he opened Atelier 18, in Paraty, to display and sell his work. The name is a clear allusion to Stanley William Hayter's Atelier 17, founded in Paris in 1927, a hub for artists interested in print. From then on, until his death in 2014, Burchard dedicated most of his time to prints, particularly monotypes.

The monotypes exhibited here, all of them made between 1998 and 2000, show a close re-

trajetória e também de transformar este diálogo em algo ainda vivo no futuro. Com 80 anos, por exemplo, Burchard realizou uma série de monotípias dedicadas ao eternamente jovem Jean-Michel Basquiat (duas delas aqui expostas), com cuja obra provavelmente teve contato quando morou em Nova York por um ano em 1986. Leonilson, outro jovem eterno, é o quarto nome a aparecer numa lista de seus artistas favoritos – depois de Bertolt Brecht, Rudolf Nureyev e Louise Bourgeois. Nesta lista, encontrada num de seus cadernos de escritos iniciados na década de 1990, figuram ainda – além das influências mais óbvias, como Cy Twombly, Anselm Kiefer e Roland Barthes – Geraldo de Barros, Jack Kerouac, William S. Burroughs e, é claro, Basquiat, ao lado de nomes inesperados como Joãozinho Trinta e Zumbi dos Palmares (este, um dos poucos não artistas ali citados).

Burchard é um caso singular na arte brasileira. Alemão e brasileiro, executivo e artista: eis seus “vários mundos” a que o título desta exposição faz referência, tomando emprestado um verso anotado num de seus cadernos de escritos. Nascido em Berlim, em 1920, naturalizou-se brasileiro quase cinco décadas depois, em 1967. Formado em economia pela Universidade de Hamburgo, trabalhou por anos no ramo da indústria em diversos países. Foi para assumir um alto posto numa multinacional alemã de produtos químicos e farmacêuticos com escritório em São Paulo que Burchard e sua família se mudaram para o Brasil em 1960, depois de terem passado sete anos aqui entre 1950 e 1957. Em 1973, aos 53 anos, decidiu renunciar a tudo, emprego e família (“descasei e casei de novo, meus filhos já não sendo mais crianças”, conta ele numa nota autobiográfica¹), a fim de se dedicar integralmente às artes plásticas, atividade que sempre o cativou e que praticava como autodidata nas poucas horas vagas de que dispunha, mas para a qual jamais, até aquele momento, pudera empenhar todo seu ânimo. “Eu sabia apenas que, a partir de então, iria praticar a arte de uma maneira qualquer, para poder me expressar independente e livremente²”, conta ainda o próprio Burchard. Para tal, isolou-se com Lore, a nova esposa, em Paraty. Sua primeira exposição individual foi realizada no MASP, em 1976, com texto de apresentação de ninguém menos que Pietro Maria Bardi, o qual se tornou um grande amigo e, nas palavras de Burchard, um “mentor”³.

Bardi assim saúda “esse solitário que trabalha em Paraty, com empenho exemplar”: “Burchard foge do ocasionismo, medita com evidente meticulosidade cada detalhe, concentrando sua transcrição (mais gráfica que plástica) na solenidade de uma clareza de conceitos peremptórios, ricos de efusão e de pacata harmonia”⁴. Naquele mesmo ano, Burchard abriria outra exposição no Rio de Janeiro, na Galeria Graffiti. No ano seguinte, 40 de suas monotípias foram exibidas em mostra individual no Museu Nacional de Belas Ar-

---

1 Hartwig Burchard, “A vida”, Burchard no MASP, São Paulo: MASP, 1985.

2 Idem.

3 Hartwig Burchard, “O trabalho criativo”, Burchard no MASP cit.

tes, no Rio de Janeiro, e na Galeria Debret, em Paris. Expôs, ao longo dos anos posteriores, em várias instituições e galerias nacionais e estrangeiras. Só no MASP, foram três individuais (além da de 1976, em 1981 e 1985). Em 1988, mudou-se para Walmsburg, na Alemanha, onde permaneceria até 1996, levando tudo que havia produzido até aquele momento, com exceção das obras já em posse de instituições e colecionadores particulares. Ao retornar para o Brasil, não trouxe as obras consigo. Deixou guardados 7.342 trabalhos – entre desenhos, pinturas, gravuras, monotípias, esculturas, cerâmicas, pôsteres, livros de artista e fotografias – num depósito na Alemanha, que pegou fogo em 1997, destruindo a maior parte de sua produção. O incêndio, porém, não o abateu completamente. Conforme conta a própria Lore, passados alguns dias, ele se virou para ela e disse: “Bom, vamos começar do zero”. Avesso a galeristas, abriu então o Atelier 18, em Paraty, onde passou a exhibir e comercializar seu trabalho. O nome do ateliê é uma clara alusão ao Atelier 17, de Stanley William Hayter, fundado em Paris em 1927, por onde passaram diversos artistas interessados em gravura. E foi com gravuras, em especial monotípias, que Burchard se ocupou prioritariamente a partir de então até sua morte em 2014.

Nas monotípias que aqui se exibem, todas elas realizadas entre 1998 e 2000, percebe-se a estreita relação que Burchard estabelece entre a escrita e o trabalho plástico. Esta relação o alinha a uma constelação de

artistas contemporâneos que não apenas inserem a palavra em suas gravuras e pinturas, mas que fazem dela, muitas vezes, o elemento central da obra. Podemos lembrar Mira Schendel e o já citado Leonilson no âmbito brasileiro, assim como os também já mencionados Cy Twombly e Anselm Kiefer no âmbito internacional. Como em Twombly e Kiefer, nas monotípias de Burchard, a escrita se apresenta ora mais ora menos definida. Em algumas, é possível identificar certas palavras por vezes vistas de trás para frente em função da impressão; em outras, como nas quatro gravuras da série em azul aqui em exposição, as palavras impressas se tornam praticamente ilegíveis, restando mais como gesto do que como grafia. Enquanto Twombly e Kiefer recorrem à escrita tendo como norte uma tradição cultural e mítica – em geral, a greco-romana e a alemã, respectivamente – para, a partir dela, dar conta de questões do presente, Burchard se vale de seus próprios escritos, recolhidos em cadernos, que, na maioria dos casos, tomam a forma de versos dispostos em quadras. Em cada monotípia, costuma haver, ao lado da assinatura e da data, uma combinação de duas letras, de letras e números ou só de números: são códigos que se referem às quadras anotadas à mão em seus cadernos, como as da série BA (de onde se extraiu o título desta exposição), que diz: “cenas noturnas / encontros furtivos / a voz de um poeta / de vários mundos”.

Nesse voltar-se a uma escrita mais pessoal, Burchard poderia se aproximar do modo como Leonilson lida com a palavra em sua obra: como uma extensão (ou substituição)

de seu diário. No entanto, ao passo que em Leonilson a escrita se quer plenamente legível, em Burchard, como em certos trabalhos de Mira Schendel, ela se desfaz, se torna, em certa medida, ruína, resto, apenas cifra do que foi ou poderia ter sido. Em mais de uma ocasião, Burchard afirmou que não se deveria procurar o significado das palavras inseridas nas obras. Talvez por isso, o código visível ao espectador será quase sempre uma incógnita, já que não terá acesso aos cadernos que reúnem as quadras de partida. Em texto de 1985, Burchard definiu o caráter de sua obra: “É essa escritura do desejo, puro suplemento do corpo que se encontra na minha pintura. Parece uma teoria (não existente) de sinais elementares, letras, algarismos que apenas denotam eles mesmos. Nenhum subentendido, nenhuma demonstração, eles estão lá como vestígios de uma atividade intelectual contínua e não separada dos movimentos profundos do corpo em si próprio”⁵. O segredo, a fragmentação, a fenda – em síntese, o que não é apreendido de todo – levam à escrita como desejo, ou, para tomarmos emprestado um termo de Barthes, de quem Burchard era leitor, à escrita como gozo [jouissance]. É o próprio artista quem salienta: “Não é o corpo constituído e polido pelo uso ou costume social, é o corpo estourado, fragmentado, reduzido na maioria das vezes aos seus orifícios e às suas saliências que o homem desde o princípio traçou nas paredes – um pé, um braço, uma boca, uma orelha, um sexo, ideografia do desejo”⁶.

---

5 Hartwig Burchard, “O trabalho criativo”, Burchard no MASP cit.

/

HARTWIG BURCHARD: POET OF MANY WORLDS

Drawn, painted or printed words appear to sink, becoming less recognisable, as if inhabiting a third dimension. They are like generations that got lost in history's past, without which, however, there could be no present. But to what extent is the present recognisable after all?

This is how Hartwig Burchard described his artistic production in a text dated 10th December 1991 with the suggestive title A Key to the Work. Burchard seems to occupy a place in the recent history of art similar to the place that words occupy in his own visual works: in the last few decades, he remained submerged, becoming less and less recognisable and recognised in the present (and as present), even though, previously, his works were exhibited in major institutions such as MASP, in São Paulo, and Museu Nacional de Belas Artes, in Rio de Janeiro, and featured in leading national and international collections. However, revisited at the present time, Burchard gives the impression he was never absent at all, quite the contrary: what is most striking is the extreme contemporaneity of his work; his ability to establish a creative dialogue with the most topical production at a particular time in Brazilian and international visual arts, and to transform this dialogue into something that is still alive today. When he was 80 years old, for instance, Burchard produced a series of monotypes dedicated to forever-young Jean-Michel Basquiat (two of them showcased here). It is likely that Burchard became aware of Basquiat's production when he lived in New

---

6 Idem

Agradecimentos Veronica Stigger/
Veronica Stigger's special thanks

Cecília Winter, Eduardo Sterzi, Gabriela Rios, Laura Suzana Rodriguez, Leia Cassoni, Lore Sophie Hacker, Marília Bovo Lopes, Philip Burchard, Equipe Pivô

Pivô agradece aos seus mantenedores /
Pivô thanks its maintainers

Ana e Marco Abrahão
Andrea e José Olympio Pereira
Bergamin & Gomide

Camila e Francisco Horta
Carbono Galeria

Carolina Holzer de Zagottis

Casa Triângulo

Cecília Tanure

Clarice Tavares

Coleção Coletiva

Cristiano Guimarães

Eduardo Fakiani

Eduardo Pavia

Espaço Consciente

Fabio Luchetti

Galeria Fortes D'Aloia & Gabriel

Galeria Luisa Strina

Galeria Nara Roesler

Georgiana Rothier e Bernardo Faria

Graham Steele e Ulysses de Santi

José Leopoldo Figueiredo

Laurie Ziegler

Lisson Gallery

Luciana e Michel Farah

Marcelo Martins

Marcelo Tilkian Maia e Gabriel Dietrich

Mendes Wood DM

Vera e Luiz Parreiras

Vivien Hertogh

Equipe Pivô / Pivô's Team

Direção Artística / Artistic Director
Fernanda Brenner

Direção de Planejamento /
Development Director
Sandra Oksman

Relações Institucionais /
Institutional Relations
Paula Signorelli

Financeiro / Finances
Ligia Andrade

Produção / Production
Lorena Latorre

Assistente de Produção /
Production Assistant
Raquel Sena

Assistentes Curatoriais /
Curatorial Assistants
Kimie Noda
Leandro Muniz

Atendimento / Front Desk
Matheus dos Reis

Studio Manager
Matias Oliveira

Cenotécnico / Handyman
Buda

Assistente Geral / General Assistant
Iago Dias Timoteo

patrocínio premium / premium sponsor

CRIS BARROS

patrocínio / sponsor

co-patrocínio / co-sponsor

apoio / support

apoio cultural / cultural support

CAIO MARIANO / ADVOGADOS

realização / realization

