

R e v e r e n c e
f o r   l i f e

INÊS FERREIRA-NORMAN
artist | researcher | writer

Isto é Dermofilia Arbórea (in memorium Ernesto Sousa) (2023)

This is Arboreal Dermophilia (in memorium Ernesto Sousa) (2023)

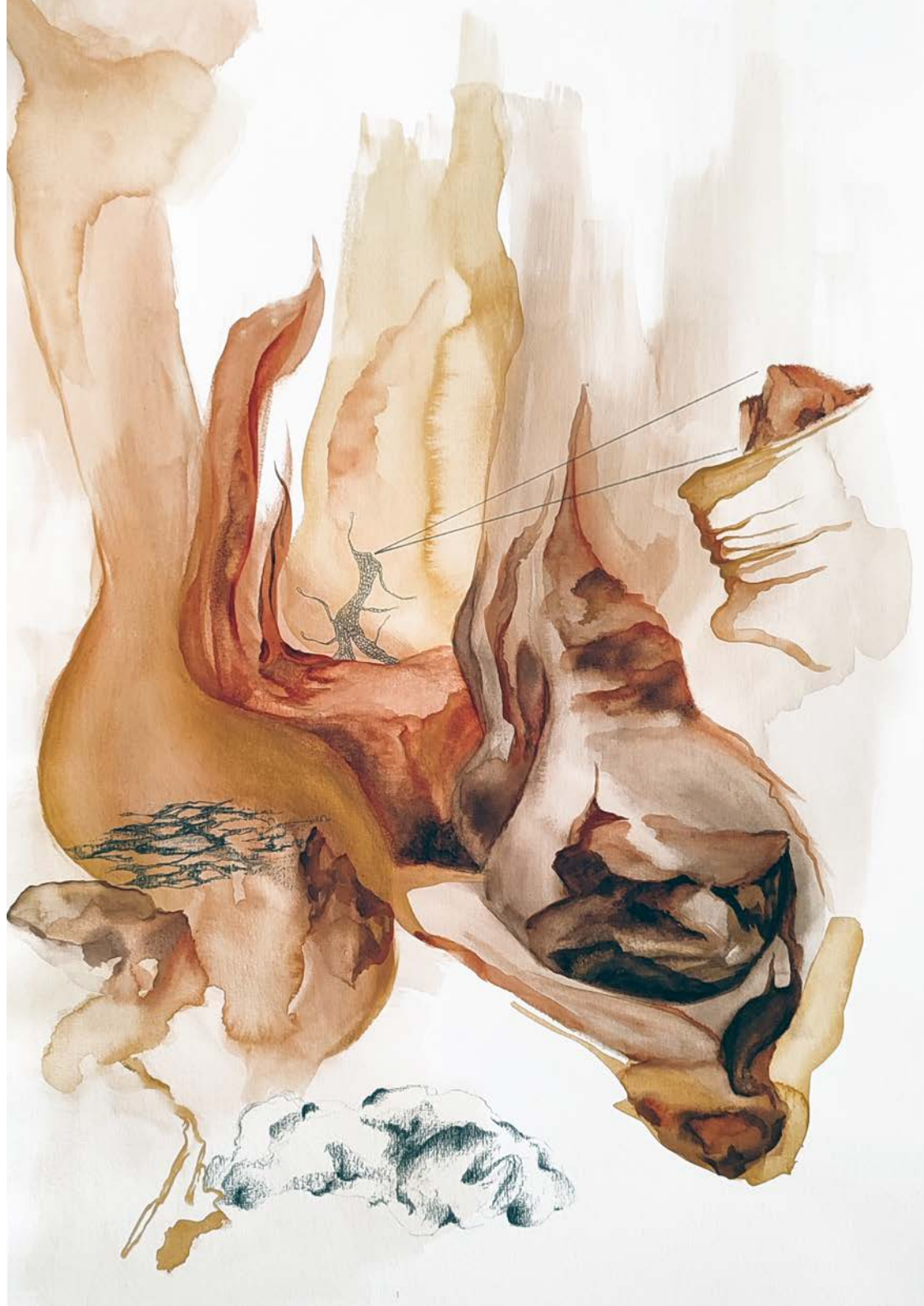

The Sky is the Earth and the Earth is the Sky (2023)

O Céu é a Terra e a Terra é o Céu (2023)

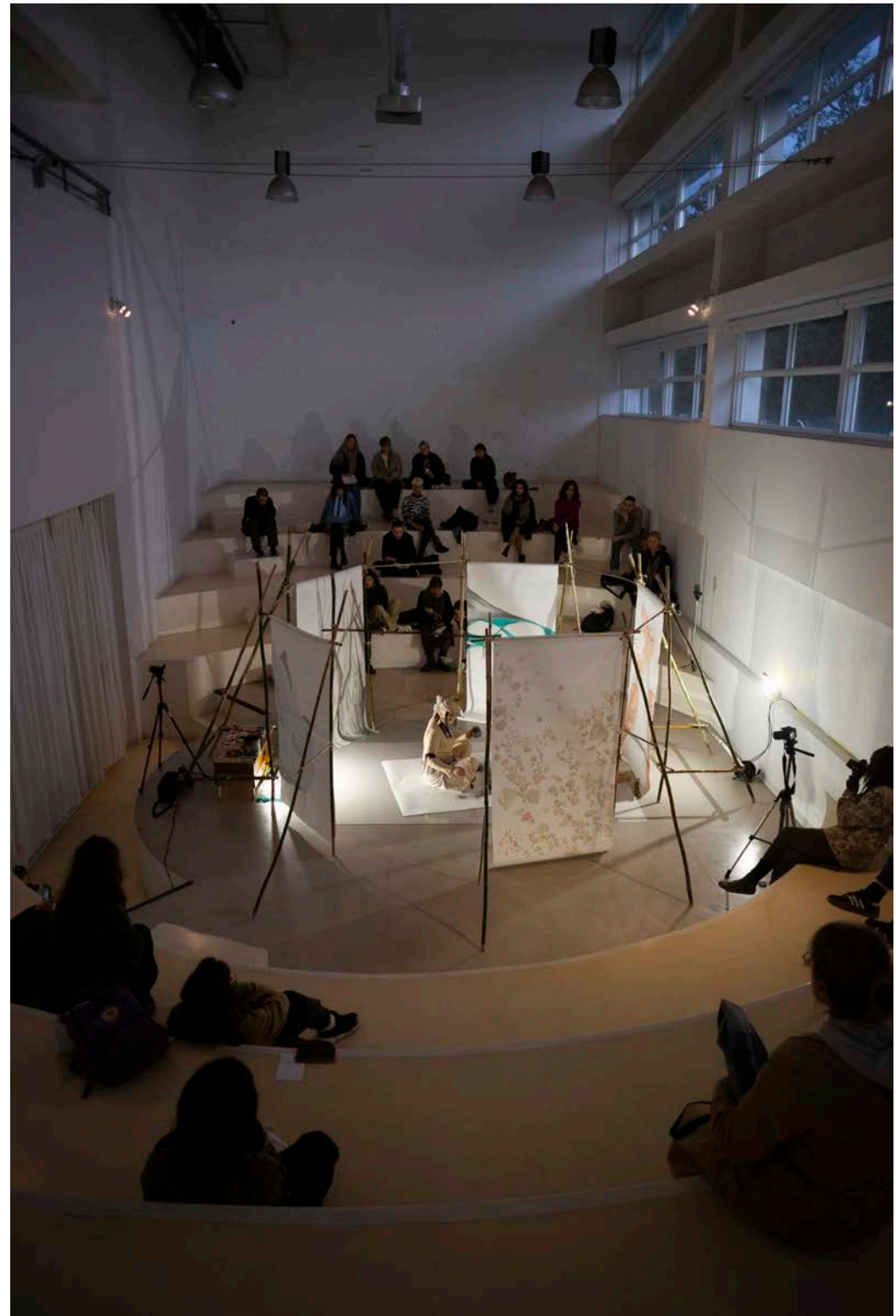

The Council for the Mourning of Microlandscapes (2021-22)

O Conselho Fúnebre das Micropaisagens (2021-22)

Making Kin, Micro to Macro (2021)

Fazendo Proximidades, Micro para Macro (2021)

O Bufo e as Três Casas (2021)

The Eurasian-Owl and the Three Homes (2021)

Peoples of All Nations: Ode to my Earth (2017)

Pessoas de Todas as Nações: Ode à minha Terra (2017)

Homage to Tank Man (Walk on a Murder Mile) (2016)

Homenagem ao Homem do Tanque (Caminhada pela Milha dos Assassinos) (2016)

Reverence for Life

This is Arboreal Dermophilia (in memoriam Ernesto Sousa) (2023)

Photo-performance: Frottage on Bamboo Hahnemühle paper 120gsm, graphite, 125x200cm
Exhibited as part of Ana João Romana and Isabel Baraona's project 'O Futuro como aventura' exhibited in the exhibition 'My body is your body' at CAPC Coimbra
Photography Cristina Neves

Performative exploration on putting myself in a tree's shoes, which as a Portuguese idiom is translated as 'putting myself under their skin'. Part of my practice-based research on post-humanism.

The Sky is the Earth and the Earth is the Sky (2023)

Set of 13 watercolour-drawings: watercolours, graphite and charcoal. 10 on Strathmore 300 gsm cold press fine grain 22,9cm x 30,5cm; 3 on Claire Fontaine AquaPad 300gsm medium grain 42cm x 59,4cm
Exhibited at 'The Sky is the Earth and the Earth is the Sky' solo show at By MAM Galleria

Departing from an ancestral imaginary and microscopic life, these 13 watercolours delve in the theory of unification, as a response to the 'story of separation' (Charles Eisenstein in 'Sacred Economics'). Drawn in meditation, reflection and fictionalizing about the sky, the earth, the micro, macro, meso and meta life, the beings, the patterns and living forms were drawn ametrically, proposing that in a unified plane all living beings play their role unhierarchically.

The Council for the Mourning of Microlandscapes (2021-22)

Original installation at RAMA: glass slides, drawings on cartridge paper 130gsm, ink pen, alcohol based markers, graphite, charcoal, 15 x 7cm
Installation/cenography for the performances: bamboo, yarn, screws and 5 drawings on 200cm x 100cm Fabriano 90gsm paper, charcoal dust, alcohol markers, sanguine dust water, graphite, watercolour and ink pens
Performances: averaging 40m each, accordion and flute playing, hand drum, chickpea rattle, singing bowl, spoken word, keening, incense, staff, dress (velvet, Lycra, HDPE, beeswax, cannabis root, buttons, dry pig-fish fins, tassels), water
Live-action drawings: Bamboo Hahnemühle paper 120gsm, tears, sanguine, sepia and charcoal dust, homemade charcoal, alcohol markers, graphite, approx 125cm x 125 cm

Project conceived at RAMA and developed/performed at ESAD Caldas da Rainha residency
Photo credit second image: Pluto Norman, third image: Pedro Cá

The Council for the Mourning of Microlandscapes was a project that stemmed from Investigating the microlandscapes present in the waters and soil of Maceira in Torres Vedras. I was revisiting my drawing practice, however, an urge to bring these drawings outdoors (which were of the same proportions as the microscope glass slides I was using), catapulted the artwork elsewhere. Suddenly, each drawing had become its own landscape, reflecting the community of beings I was studying under the microscope, and embodying the strength of personification. How I laid them out, it felt that they were gathered there to do something together. Under the archway of that aqueduct, full of ivies I could only think of British cemeteries and how these drawing-landscapes wanted to become alive, and their piece told. It then became a project that materialised in a self-organized 10

day residency at the Higher Education School of Art and Design Caldas da Rainha, Polytechnic of Leiria and took me to a place of ceremony, yet of protest. The idea was to give voice to these microlandscapes filled with micro-beings and go through a cathartic process releasing my climate change induced distress. During the residency, I was able to perform a syncretic and scientific plea on the subject of loss of life, and one of the results was a drawing per session, as well as a wealth of video footage to reflect upon my performance practice. Some reflections about it [here](#).

Making Kin, Micro to Macro (2021)

Set of 7 drawings in cartridge paper 220gsm and watercolour 200gsm, graphite, oil pencil, alcohol based markers, charcoal, 42 x 59,4cm
Exhibited at 'Trabalho de Campo: das possibilidades do que é visível' curated by João Silvério, RAMA, Torres Vedras
Article as a prelude to this work on ArteCapital [here \(Portuguese language\)](#)

Grounded in the microscopy of the soil and water from water sources (both stale and running) in Maceira, Torres Vedras collected during my residency at RAMA in 2021, these drawings are first iterations on the concept of Making Kin (Donna Haraway). Blowing up the micro-organisms in size was my methodology to literally increase their visibility, their importance.

The Eurasian-Owl and the Three Homes (2021)

Installation made with 16 bamboo canes, 164 tetra packs, duct tape, 2 nails, 6 screws, spray paint, string
Commissioned by Biennial de Coruche

This site-specific installation explored the notion of how nature is our home, through an interspecies personally-lived tale between the artist and an Eurasian Owl.

Peoples of All Nations: Ode to my Earth (2017)

Digital video 29'47", HD, Stereo, 1920 x 1080
Exhibited in 'Why in Earth Would You?' at Greenwich West Arts Centre and various collective shows

1000 digitised images from the encyclopaedia 'Peoples of All Nations' and a poem exploring how the visual and photographic language of colonialism awakens a longing for something that, because of colonialism, can never happen. The poem is inspired by Traditional Ecological Knowledge and investigates ideas of indigeneity, how our relationship with nature is lost and the lack of generational knowledge. Watch it [here](#).

Homage to Tank Man (Walk on a Murder Mile) (2016)

Photoperformance (ladder, plastic bags, paint), photography, book-sculpture, newspaper (edition of 200)
Photography Martin Smith
Exhibited in many collective shows and book fairs; you can read about it at the [Portuguese Small Press Yearbook 2019](#)

Questioning who do we build national monuments for, this performance turned propaganda and installation, departs from the squashing of the fight for freedom of speech. How do we allow genocidal military officers to fill our streets in bronze, with a 30 000 000 death toll under their belt, and not honour the bravery of those who fight oppression? The Tankman, immortalized by a photograph by Jeff Widener during the massacre of Tiananmen Square in June 1989 in China, is one of many unsung heroes who instead of a death toll, fought for peace and human rights.

Reverência pela Vida

Isto é Dermofilia Arbórea (in memorium Ernesto Sousa) (2023)

Fotoperformance: Frottage em Papel Bamboo Hahnemühle 120gsm, grafite, 125x200cm
Exposto como parte do projeto 'O Futuro como aventura' da autoria de Ana João Romana e Isabel Baraona na exposição 'O meu corpo é o teu corpo' no CAPC Coimbra
Fotografia Cristina Neves

Exploração performativa do idioma 'pôr-me na sua pele', na pele das árvores. Parte da minha pesquisa através da prática sobre pós-humanismo

O Céu é a Terra e a Terra é o Céu (2023)

Conjunto de 13 aguarelas-desenhos: aguarelas, grafite e carvão. 10 em papel Strathmore 300 gsm cold press fine grain 22,9cm x 30,5cm, e 3 em Papel Claire Fontaine AquaPad 300gsm medium grain 42cm x 59,4cm
Exibidas na exposição individual 'O Céu é a Terra e a Terra é o Céu' na By MAM Galeria

Partindo de um imaginário ancestral e da vida microscópica, estas 13 aguarelas mergulham na teoria da unificação, como resposta à 'história de separação' (Charles Eisenstein em 'Economia Sagrada'). Desenhadas em meditação, reflexão e ficcionamento sobre o céu, a terra, o que é micro, macro, meso e meta vida, os seres, os padrões e formas de vida foram desenhadas ametricamente, propondo que num plano unificado todos os seres vivos prestam seus papéis inieraquicamente.

O Conselho Fúnebre das Micropaisagens (2021-22)

Instalação original na RAMA: placas de vidro, desenhos em cartridge, caneta, marcadores de alchool, grafite, carvão, 130gsm 15 x 7cm
Instalação/cenografia para as performances: bamboo, guita, parafusos e 5 desenhos em papel Fabriano 90gsm 200cm x 100cm, pó de carvão, marcadores de alchool, água de pó de sanguinia, grafite, aguarela e caneta
Performances: duração média de 40mins cada, acordeão, flauta, tambor, chocalho, palavra falada, lamento, incenso, cajado, vestido (veludo, lycra, HDPE, cera de abelha, raiz de canábis, botões, barbatana de peixe-porco secas, borlas), água
Desenho ao vivo: papel Bamboo Hahnemühle paper 120gsm, lágrimas, pór de sanguínea, sepia, e carvão, carvão caseiro, marcadores de alchool, grafite, aprox 125cm x 125 cm

Projeto concebido na RAMA residências e desenvolvido e realizado na residência na ESAD Caldas da Rainha
Fotografia: segunda imagem Pluto Norman, terceira imagem Pedro Cá

O Conselho Fúnebre das Micropaisagens foi um projeto que partiu da investigação das micropaisagens presentes na água e solo de Maceira em Torres Vedras. Eu estava a visitar a minha prática de desenho, No entanto, a vontade de levar estes desenhos para o exterior (que tinham as mesmas proporções que as lâminas de vidro do microscópio que estava a utilizar), catapultou a obra de arte para outro lugar. De repente, cada desenho tornou-se a sua própria paisagem, reflectindo a comunidade de seres que eu estudava ao microscópio e encarnando a força da personificação. A forma como os desenhos dava a sensação de que estavam ali reunidos para fazer algo em conjunto. Sob o arco daquele aqueduto, cheio de heras, só conseguia pensar nos cemitérios britânicos e em como estes desenhos-paisagens se queriam tornar vivos, e a sua história contada. Tornou-se então um projeto que se materializou numa residência auto-organizada de 10 dias na Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, Politécnica de Leiria, e que me levou a um lugar de cerimónia, mas também de protesto. A ideia era

dar voz a estas micropaisagens cheias de micróbios e passar por um processo catártico de libertação da minha angústia induzida pelas alterações climáticas. Durante a residência, tive a oportunidade de realizar um apelo sincrético e científico sobre o tema da perda de vidas, e um dos resultados foi um desenho por sessão, bem como uma grande quantidade de imagens de vídeo para refletir sobre a minha prática performativa. Algumas reflexões [aqui](#).

Fazendo Afinidades: Micro to Macro (2021)

Conjunto de 7 desenhos em papel cartridge 220gsm e papel aguarela 200gsm, grafite, lápis de óleo, marcadores de álcool, carvão, 420 x 594mm
Exposto em 'Trabalho de Campo: das possibilidades do que é visível' curadoria de João Silvério, RAMA, Torres Vedras
Artigo prelúdio a este trabalho na Arte Capital [aqui](#).

Fundamentados na microscopia do solo e da água de fontes de água (parada e corrente) em Maceira, Torres Vedras, recolhidos durante a minha residência na RAMA em 2021, estes desenhos são as primeiras iterações do conceito de Making Kin (Donna Haraway). Aumentar o tamanho dos microorganismos foi a minha metodologia para aumentar literalmente a sua visibilidade, a sua importância.

O Bufo e as Três casas (2021)

Instalação feita com 16 canas de bambu, 164 tetra packs, fita adesiva, 2 pregos, 6 parafusos, tinta de spray, guita
Comissariada pela Bienal de Coruche, setembro de 2021

Esta instalação site-specific explorou a noção de como a natureza é a nossa casa, através de um conto interespécies vivido pessoalmente entre a artista e um bufo real.

Povos de todas as nações: Ode à minha Terra (2017)

Vídeo digital 29'47", HD, Stereo, 1920 x 1080
Exibido em "Why in Earth Would You?" no Greenwich West Arts Centre e em várias exposições colectivas.

1000 imagens digitalizadas da enciclopédia 'Povos de Todas as Nações' e um poema explorando como a linguagem visual e fotográfica do colonialismo, desperta saudosismo por algo que por culpa do colonialismo nunca poderá acontecer. O poema é inspirado no Conhecimento Ecológico Tradicional e investiga ideias de indigeneidade, de como se perde a nossa relação com a natureza e a falta de conhecimento geracional. Ver [aqui](#).

Homenagem ao Homem do Tanque (Caminhada na Milha dos Assassinatos) (2016)

Fotoperformance (escadas, sacos de plástico, tinta), fotografia, livro-escultura, jornais (edição de 200)
Fotografia Martin Smith
Exposto em várias exposições colectivas e feiras do livro; pode-se ler mais sobre este trabalho no [Portuguese Small Press Yearbook 2019](#)

Questionando para quem construímos monumentos nacionais, esta performance transformada em propaganda e instalação, parte do esmagamento da luta pela liberdade de expressão. Como é que permitimos que oficiais militares genocidas encham as nossas ruas de bronze, com 30 000 000 de mortos no seu currículo, e não honramos a bravura daqueles que lutam contra a opressão? O Tankman, imortalizado por uma fotografia de Jeff Widener durante o massacre da Praça da Paz Celestial, em junho de 1989, na China, é um dos muitos heróis desconhecidos que, em vez de simbolizar um número de mortos, lutou pela paz e pelos direitos humanos.

artist statement

I use my body as a vehicle to highlight the value and meaning of actions or to experience situations, thus the focus of my work can be either on process or on the final result. I create art that is concerned with change and a sense of unification (as opposed to separation from nature) and how this is paramount to the understanding of the cosmos as matter.

The conflation of science and spirituality is at the crux of my motivation, thus themes of vitality of matter, reverence and animism are present in some of my work, while scientific jargon, data or concepts can be simultaneously manifested. On the one hand I am investigating the multifaceted problems and affects of extractivism at a social, political and phenomenological level, and on the other hand I use my artistic practice as a celebration, playfulness and ceremonial acknowledgement of the value of life imbued in materials and nature.

I enjoy drawing, printing and making artist's books, but I also work with sculpture, video, and performance, which can include musical interventions or the public's participation. I am also drawn to installation work where these media can articulate and compose a universe, at times aimed at creating new mythologies. I'm interested in interpreting visions of a post-human and post-anthropocentric world, via a path of making kin with other beings, may they be real, microscopic, fictional, meta-objects, or a mix of these.

Language is a loyal cornerstone of how I develop some of my thinking.

artist statement

Eu utilizo o meu corpo como veículo para evidenciar o valor e significado de ações ou para vivenciar situações e por isso, o foco do meu trabalho pode ser tanto no processo, como no resultado final. Crio arte que preconiza a mudança e um sentido de unificação (por oposição à separação da natureza), e que expressa como isso é fundamental para a compreensão do cosmos como matéria.

A integração da ciência e da espiritualidade está no cerne da minha motivação, pelo que temas como a vitalidade da matéria, a reverência e o animismo estão presentes em alguns dos meus trabalhos, enquanto o jargão, dados ou conceitos científicos se manifestam simultaneamente. Por um lado, investigo os problemas multifacetados e os efeitos do extractivismo a nível social, político e fenomenológico. Por outro, utilizo a minha prática artística como um reconhecimento cerimonial do valor da vida imbuído nos materiais e na natureza, assim como uma celebração e desfrutar desse valor.

Desenho, imprimo e faço livros de artista, mas também trabalho com escultura, vídeo e performance, que pode incluir intervenções musicais ou a participação do público. Também trabalho com instalação, onde estes média articulam e compõem um universo, por vezes com o objetivo de criar novas mitologias. Interessa-me interpretar visões de um mundo pós-humano e pós-antropocêntrico, através de um percorrer da afinidade com outros seres, sejam eles reais, microscópicos, ficcionais, meta-objectos, ou uma mistura destes.

A linguagem é uma pedra angular de como desenvolvo muitas das minhas ideias.

instagram @inesartista

email inesartistaif@gmail.com

telephone: +351 93 93 01910

web www.inesferreiranorman.art