

INTERVIEW - ROSANA RICÁLDE

August 2025

ENGLISH

Books and written language have always been present in your work, either as inspiration or as a medium.

The collages on display at the Andres Thalmann gallery are inspired by and assembled using excerpts from legendary books like *Invisible Cities* by Italo Calvino or the infamous tales from *One Thousand and One Nights*.

What is your modus operandi?

I would say that my modus operandi is to find the intersection between text and image.

Sometimes a book, a story, a proverb... leads me to an image. The opposite also happens, as in the case of maps/*Invisible Cities*, or in the carpet drawings.

Some images are constant and seem banal, like maps, but when considered from a certain perspective, can acquire a personal, particular character, evoking memories and places that suddenly become unique because they are part of an individual experience.

I am interested in working from pre-existing images, drawings that are part of our ~~life~~ daily lives but which we do not stop to contemplate for their symbolic content. I am always looking for that text-image connection, even if in my more recent, it is not as explicit. In each series, I see the drawings I base my work on as narratives of personal stories.

What kind of books do you collect?

I have a few authors that I really like and devour everything they publish. In my library in Brazil, I have a collection of atlases, poetry books, and general interest books like research on birds, shells, dictionaries... books that have inspired ideas for new works, even if there is no direct link like with *Invisible Cities*. These works spark curiosity about subjects that eventually generate new ideas.

What attracted you to these stories or authors in particular?

In the case of *Invisible Cities*, for example, when the author describes each city, from a particular perspective that seems strange, imaginary or surreal, it makes me think that, ultimately, every city viewed through the eyes of an individual experience can be full of surreal images.

This connects to the idea of navigating each place using a map made of lines; which allows us to imagine the streets and our experiences within them.

You reappropriate the map and its representation, as well as the cities depicted. Traditionally, cartography is drawn on a sheet of paper; here, the cartography *is* the paper. Nothing more than paper cut into small strips, assembled and glued to create the representation of the desired city: Zurich and Paris.

This series of maps focuses on territories as contemporary poetry, capable of reflecting the cities and the artistic creation itself.

What do you think of this series?

As I mentioned earlier, my research involves looking for a moment of intersection ~~in~~ between already existing images and texts. The maps series was a project conceived at a time when we used to use paper maps and travel guides with notes far more than we do today (often relying on apps without paying attention to the city layout).

The abstraction in maps (compressing streets, houses, people into lines) and atlases that give us a sense of the world in a book, or dictionaries that summarize a language in one volume... all of this fascinates me.

I think images with this general character can take on a particular meaning and evoke memories when brought into the realm of art. This displacement personnalize the image.

This series gives me satisfaction when I see someone looking at the map and recognizing a place, reliving a moment from a drawn street, searching for a street that speaks to them, and suddenly connecting it with a word from the pasted text, creating a connection that exists only for them.

Would you say these maps offer us new perspectives, new ways of reading, new ways of seeing the world, allowing us to reflect on ourselves in light of current flows and exchanges?

One interesting thing about a map, at least for me, is that it evokes solitary walks: it's as if, in seconds, I could traverse a city, see it from above, and return inside it.

This shift of the map, from an object used merely to navigate streets to an object in the field of art, leads to a dive into memory, which is very personal and intimate. The book I used for this work made me think that everyone can look at the same thing from a completely different perspective, and that we could all have different stories to tell about the same place, since these stories exist more inside us than outside us.

In your practice, you incorporate textual elements and use calligraphy to create artworks that challenge the boundaries between visual poetry, collage, and drawing. *Jealousy* and *Persian Carpet* use patterns and symbols such as mandalas, labyrinths, and henna designs to explore secret languages and tales of distant civilizations and worlds.

The lines and rhythms of your painting series *The Name of the Seas* remind me of Eastern woodblock prints, like Hokusai's *Great Wave*, which give vitality and grace to the art.

How do you transition from collage to painting? Do you have a specific painting method?

The works develop simultaneously; the ideas suggest the most appropriate technique, whether painting, installation, or collage.

When you decide to create a new work, do you choose the theme or the medium first?

I wouldn't even say I choose: one process leads to another, which mixes medium and theme.

I think we are all curious and store many themes in our memory, which emerge according to what we experience.

For instance, take my most recent works inspired by embroidery. Since I have been living outside my country for some time now and had to leave behind much of my reference material accumulated over the years, I began this new research, combining materials I found here repeatedly with a "theme" or moment relevant to my experience

What new pieces are you working on?

The creative process is sometimes slow; some pieces take longer to execute, and I would even say that some works require much more time to connect with the entirety of an artist's work.

I have been working for some time with crochet and embroidery pieces; I feel they ~~hold~~ embrace many topics I want to address.

These are themes which are highly criticized at the moment, such as women's achievements. This work has been slow; some ideas appear clearly, with direct connections, while others, like this one, sometimes require a long time to find the intersection that interests me, without falling into cliché.

Any new book, public or private project, or commission?

I am working on an edition project with screen prints.

Rosana Ricalde, Gelosia, 2021, collage on paper, 99 x 99 cm

Rosana Ricalde, Pinturas 2019/2020, Acrylic on canvas, installation of 15 pieces

Rosana Ricalde, The name of the seas, 2014, Acrylic on canvas 90 x 155 cm

Rosana Ricalde, Artist Studio

Rosana Ricalde, Tapete Persa, 2020, Collage on paper, 112,5 x 108,5 cm

FRENCH

Les livres et le langage écrit ont toujours été présents dans votre travail, que ce soit comme source d'inspiration ou comme médium.

Les collages exposés à la galerie Andres Thalmann sont inspirés et composés à partir d'extraits de livres légendaires comme *Les Villes invisibles* d'Italo Calvino ou les récits infâmes des *Mille et Une Nuits*.

Quel est votre modus operandi ?

Je pourrais dire que mon modus operandi consiste à trouver l'intersection entre le texte et l'image. Parfois, un livre, une histoire, un proverbe... me conduit à une image. L'inverse se produit également, comme dans le cas des cartes/ *Villes invisibles*, ou dans les dessins de tapis.

Certaines images sont constantes et semblent donc souvent banales, comme les cartes, mais, lorsqu'on les considère depuis un point de vue particulier, elles peuvent acquérir un caractère personnel, intime, qui renvoie à des souvenirs et à des lieux devenus uniques parce qu'ils font partie d'une expérience individuelle.

Ce qui m'intéresse, c'est de travailler à partir d'images préexistantes, de dessins qui font partie de notre vie, mais devant lesquels nous ne nous arrêtons pas pour en considérer la portée symbolique. Je cherche donc toujours cette connexion texte-image, même si, dans mes travaux plus récents, comme les peintures, cela n'apparaît pas de façon explicite. Même là, je perçois les dessins qui me servent de base comme des récits d'histoires personnelles.

Quel type de livres collectionnez-vous ?

J'ai quelques auteurs que j'aime beaucoup, et pour ceux-là, je lis tout ce qu'ils publient. Dans ma bibliothèque au Brésil, j'ai de nombreux atlas, des recueils de poésie, et des ouvrages divers comme des recherches sur les oiseaux, les coquillages, de nombreux dictionnaires... des livres qui ont nourri des idées pour de nouveaux travaux, même si ce n'est pas de manière directe comme pour *Les Villes invisibles*. Ce sont des œuvres qui éveillent ma curiosité sur des sujets qui, à un moment donné, engendreront des idées.

Qu'est-ce qui vous a attirée dans ces histoires ou ces auteurs en particulier ?

Dans le cas des *Villes invisibles*, par exemple, lorsque l'auteur décrit chaque ville, toujours depuis une perspective étrange, imaginaire, surréaliste, cela me fait penser qu'au fond, toute ville, vue à travers l'expérience individuelle, peut regorger d'images surréalistes.

Et cela rejoint l'idée de nous guider et d'imaginer chaque lieu à partir d'un plan, d'une carte composée de lignes, mais qui nous permet d'imaginer les rues et nos vécus en leur sein.

Vous vous réappropriez la carte et sa représentation, ainsi que les villes qui y sont représentées. Traditionnellement, la cartographie est dessinée sur une feuille de papier ; ici, la cartographie est le papier. Rien de plus que du papier découpé en fines bandes, assemblées et collées pour créer la représentation de la ville souhaitée : Zurich et Paris.

Cette série de cartes se focalise sur les territoires comme une poésie contemporaine, capable de refléter les villes et la création artistique elle-même.

Que pensez-vous de cette série ?

Comme je l'ai mentionné, ma recherche consiste à chercher, dans des images et des textes déjà existants, un moment d'intersection. Dans le cas des cartes, il s'agit d'un travail conçu à l'époque où

nous utilisons beaucoup plus les cartes papier, les guides de voyage annotés, que ce que nous faisons aujourd'hui (où, sans vraiment prêter attention au dessin de la ville, nous nous fions aux applications).

L'abstraction qui existe dans les cartes – en compressant rues, maisons, habitants en traits – m'intéresse, tout comme les atlas qui, dans un livre, nous donnent l'idée du monde, ou les dictionnaires qui résument une langue dans un seul volume.

Je pense que les images à caractère général peuvent acquérir un caractère particulier et faire ressurgir des souvenirs lorsqu'elles sont transposées dans le champ artistique. Ce déplacement personnalise l'image.

Cette série me satisfait particulièrement lorsque je vois quelqu'un regarder la carte et reconnaître un lieu, revivre un moment à partir d'une rue dessinée, chercher une rue qui lui parle et, soudain, se connecter à un mot du texte collé, élaborant une association qui n'existe que pour lui.

Diriez-vous que ces cartes nous offrent de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de lire, de nouvelles manières de voir le monde, et nous permettent de réfléchir sur nous-mêmes à la lumière des flux et échanges actuels ?

Ce qui est intéressant dans une carte, c'est que, pour moi en tout cas, elle évoque une marche solitaire : c'est comme si, en quelques secondes, je pouvais parcourir une ville, la voir d'en haut, puis revenir à l'intérieur d'elle.

Ce déplacement de la carte, d'un simple objet utilitaire pour nous guider dans les rues vers un objet artistique, nous plonge dans la mémoire, ce qui est très personnel et intime. Le livre que j'ai utilisé pour cette œuvre m'a fait penser que chacun peut regarder la même chose depuis une perspective totalement différente, et que nous pourrions tous avoir des histoires différentes à raconter sur un même lieu, car ces histoires sont bien plus en nous qu'à l'extérieur.

Dans votre pratique, vous incorporez des éléments textuels et utilisez la calligraphie pour créer des œuvres qui repoussent les frontières entre poésie visuelle, collage et dessin. *Gelosia* et *Tapis persan* utilisent des motifs et symboles tels que mandalas, labyrinthes et dessins au henné pour explorer des langages secrets et les récits de civilisations et mondes lointains.

Les lignes et rythmes de votre série de peintures *Le nom des mers* me rappelle les gravures orientales, comme *La Grande Vague* de Hokusai, qui confèrent vitalité et grâce à l'art.

Comment passez-vous du collage à la peinture ? Avez-vous une méthode picturale spécifique ?

Les œuvres se développent simultanément ; les idées suggèrent la technique la plus adaptée, que ce soit la peinture, l'installation ou le collage.

Quand vous décidez de créer une nouvelle œuvre, choisissez-vous d'abord le thème ou le médium ?

Je ne dirais même pas que je choisis : un processus en entraîne un autre, et cela finit par mêler médium et thème.

Je pense que nous sommes tous curieux et que nous stockons en mémoire de nombreux thèmes, qui émergent au fil de nos expériences.

Je peux citer mes travaux récents à partir de broderies, par exemple. Comme je vis depuis quelque temps hors de mon pays et que j'ai dû laisser derrière moi une grande partie de mon matériel de référence accumulé au fil des ans, j'ai commencé une nouvelle recherche qui mêle des matériaux trouvés ici de façon récurrente à un « thème » ou un moment en lien avec mon vécu.

Sur quelles nouvelles pièces travaillez-vous ?

Le processus créatif est parfois lent ; certaines pièces demandent plus de temps d'exécution, et je dirais même que certaines œuvres nécessitent beaucoup plus de temps pour s'intégrer à l'ensemble de l'œuvre d'un artiste.

Cela fait un certain temps que je travaille à partir de pièces au crochet et de broderies ; j'ai le sentiment qu'elles recèlent de nombreux sujets que je veux aborder.

Ce sont des thèmes fortement attaqués aujourd'hui, comme les acquis féminins. Ce travail est lent ; certaines idées surgissent clairement, avec des connexions très directes, d'autres – comme celle-ci – demandent parfois beaucoup de temps avant de trouver le point d'intersection qui m'intéresse, sans tomber dans le cliché.

Un nouveau livre, projet public ou privé, ou une commande ?

Je travaille sur un projet d'édition avec des sérigraphies.

PORTUGUESE

Livros e linguagem escrita sempre estiveram presentes em seu trabalho, seja como inspiração ou como meio.

As colagens em exposição na galeria Andres Thalmann são inspiradas e montadas usando trechos de livros lendários como « As Cidades Invisíveis » de Italo Calvino ou os contos infames das « Mil e Uma Noites ».

Qual é o seu modus operandi?

Poderia dizer que meu modus operandi está em encontrar a interseção entre texto e imagem.

Algumas vezes um livro, uma história, um ditado... me conduz a uma imagem. O contrário também ocorre, como no caso dos mapas/Cidades Invisíveis, ou nos desenhos de tapetes.

Algumas imagens são constantes e por isso muitas vezes parecem banais, como os mapas, mas quando pensadas a partir de um determinado ponto de vista podem adquirir um caráter pessoal, particular, que remetem a lembranças e locais que se tornam únicos por fazerem parte de uma experiência individual.

Me interessa trabalhar a partir de imagens preexistentes, desenhos que fazem parte da nossa vida mas que não paramos para pensar no teor simbólico que carregam. Então estou sempre tentando achar essa conexão texto imagem, ainda que em trabalhos mais recentes, como as pinturas, isso não fique tão explícito. Mesmo ali eu enxergo os desenhos que tomo como base, como narrativa de histórias particulares.

Que tipo de livros você coleciona?

Eu tenho alguns autores que gosto muito, desses vou lendo tudo que publicam. Na minha biblioteca no Brasil, tenho muitos atlas, livros de poesia, e assuntos gerais como pesquisas sobre pássaros,

conchas, muitos dicionários... livros que foram gerando ideias para novos trabalhos, mesmo que isso não ocorra de forma direta como no caso de Cidades Invisíveis, são obras que vão lançando curiosidades sobre assuntos que uma hora geram ideias.

O que o atraiu nessas histórias ou autores em particular?

No caso de Cidade Invisíveis, por exemplo, quando o autor fala sobre como é cada cidade, sempre por uma perspectiva que parece estranha, imaginária, surreal; me leva a pensar que no fundo toda cidade vista sobre a experiência individual pode ser repleta de imagens surreais.

E isso se liga a ideia de nos guiarmos e imaginarmos cada lugar a partir de um plano, mapa composto de linhas, mas que nos permite imaginar as ruas e nossas vivências nelas.

Você reapropria o mapa e sua representação, bem como as cidades retratada. Tradicionalmente, a cartografia é desenhada em uma folha de papel; aqui, a cartografia é o papel. Nada mais é do que papel cortado em pequenas tiras, montadas e coladas para criar a representação da cidade desejada: Zurique e Paris.

Esta série de mapas se concentra nos territórios como poesia contemporânea capaz de refletir as cidades e a própria criação artística.

O que você acha desta série?

Como falei anteriormente, minha pesquisa está em buscar em imagens e textos já existentes um momento de interseção. No caso dos mapas, foi um trabalho pensado quando usávamos muito mais os mapas em papel, os guias de viagem com anotações do que usamos hoje (que um pouco sem prestar atenção ao desenho da cidade nos guiamos pelos aplicativos).

A abstração que consta nos mapas (comprimindo ruas, casas, pessoas) em traços, Assim como os Atlas, que nos dão num livro a ideia de mundo, ou os dicionários que resumem uma língua muitas vezes em um volume...tudo isso me interessa. Penso que imagens que tem esse caráter geral podem assumir um caráter particular, e trazer a tona memórias quando trazidas para o campo da arte, esse deslocamento, personaliza a imagem.

Essa série me traz satisfação quando vejo alguém olhando o mapa e reconhecendo algum lugar, revivendo algum momento a partir de uma rua desenhada, procurando alguma rua específica que lhe diz algo e de repente conectando com alguma palavra do texto colado, elaborando alguma conexão que só existe para si.

Você diria que estes mapas nos oferecem novas perspectivas, novas formas de ler, novas maneiras de ver o mundo? Permitindo-nos refletir sobre nós mesmos à luz dos fluxos e trocas atuais?

Uma coisa interessante de pensar um mapa, é que ao menos para mim, me remete a um caminhar sozinha, é como se em segundos pudesse percorrer uma cidade, vê-la do alto e voltar a estar dentro dela. Esse deslocamento do mapa, de objeto para apenas nos guiar pelas ruas, de modo automático, para o campo da arte, conduz a um mergulho na memória, que é muito pessoal e solitário. O livro que utilizei para essa obra, me levou a pensar nisso, que cada um pode olhar para a mesma coisa sob perspectiva absolutamente diferente, que todos poderíamos ter histórias diferentes para contar sobre um mesmo lugar pois essas histórias estão muito mais dentro de nós do que fora.

As linhas e os ritmos da sua série de pinturas "O nome dos mares" me lembram xilogravuras orientais, como "Grande Onda" de Hokusai, que confere vitalidade e graça à arte.

Como você faz a transição da colagem para a pintura? Você tem um método de pintura específico?

Os trabalhos vão acontecendo ao mesmo tempo, as ideias vão sugerindo a técnica mais adequada, seja pintura, instalação, colagem...

Quando decide criar uma nova obra, qual escolhe primeiro? O tema ou o meio?

Eu nem diria que escolho, um processo vai levando a outro, e isso acaba por misturar o meio e o tema. Penso que somos todos curiosos e armazenamos na memória muitos temas, que vão surgindo conforme o que vamos vivendo.

Posso citar os trabalhos mais recentes que partem dos bordados por exemplo. Como estou vivendo faz algum tempo fora do meu país e precisei deixar grande parte do meu material de referência acumulado ao longo de anos, dei início a essa nova pesquisa, que mescla materiais que encontrei aqui de forma muito recorrente a um "tema"/ momento que era pertinente a minha vivência.

Em que novas peças você está trabalhando?

O processo de trabalho às vezes é lento, algumas peças são mais demoradas de se executar e eu diria até que algumas obras precisam de muito mais tempo para se conectar com o todo da obra de um artista. Já faz algum tempo que estou trabalhando a partir dessas peças de crochê e bordados, sinto que elas tem muitos assuntos que quero abordar. São temas sob muito ataque nesse momento da humanidade, como as conquistas femininas. Esse trabalho tem sido lento, algumas ideias surgem muito claras, com conexões muito diretas, outras, como esta, às vezes exige muito tempo até encontrar o ponto de interseção que me interessa, sem cair num clichê.

Você pode nos contar sobre seus próximos shows?

Finalizo uma exposição agora em agosto, mas não tenho previsão ainda de outra mostra.

Algum livro novo, projeto público ou privado ou encomenda?

Estou trabalhando num projeto de edição com serigrafias.

VIBRANT STRUCTURES

Caetano de Almeida, Rosana Ricalde and Myriam Holme

July 1st - October 25th 2025

🌐 Vibrant Structures - Overview

We are delighted to present the group exhibition *Vibrant Structures*, featuring Brazilian artists **Caetano de Almeida and Rosana Ricalde**, along with German artist **Myriam Holme**.

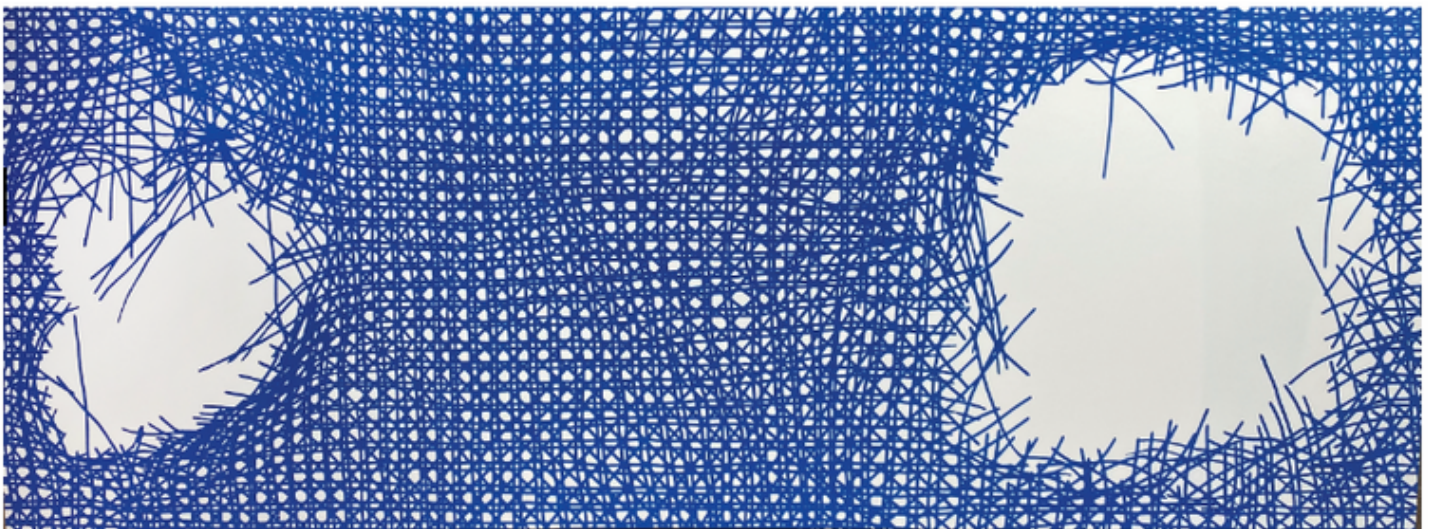
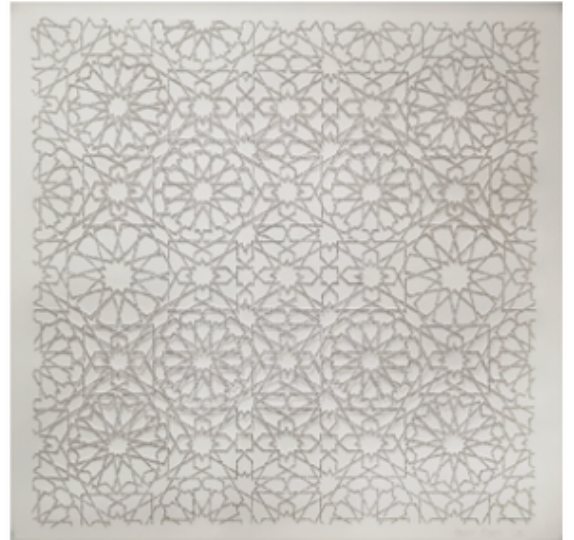
What unites these three exceptional creators is their distinctive engagement with materiality and structure.

Caetano de Almeida's works are characterised by the delicacy and precision of their forms, clearly exemplified by his pieces composed of hundreds of freehand-painted lines and abstract shapes. He also incorporates unconventional materials into his artwork – such as air pollution samples collected in São Paulo.

Rosana Ricalde transforms words into images. Through the meticulous deconstruction and rearrangement of selected texts, she breaks down their original structure, producing visual intersections of previously unrelated words. With these recomposed lines of text, she then creates large-scale ornaments or city maps.

Myriam Holme, by contrast, challenges traditional artistic categories by combining unusual materials such as aluminium and soap, creating works that blur the boundaries between conventional genres.

The *Vibrant Structures* exhibition reveals the virtuosic ways in which these three artists explore, manipulate, and ultimately dissolve pre-existing structures and material conventions.

© Photos : Frank Hoffmann, Rosana Ricalde, Bruno Lopes et Alex Wick, courtesy de Galerie Andres Thalmann

Myriam Holme, *nicht auffindbarer ort*, 2019, aluminium, tâches, aquarelle, 194 x 141 cm

Rosana Ricalde, *Gelosia*, 2021, collage sur papier, 99 x 99 cm

Myriam Holme, *erebia*, 2023, aluminium, impact métal martelé, acrylique, encre, 177 x 130 x 37 cm

Caetano de Almeida, *Perfect Lovers*, Ed. 7/15 2023, flocage sur papier, 54 x 147 cm