

Totonho

The overwhelming beauty of the rain-forest and its depressing devastation, are the main subjects of Brazilian painter Totonho. Born in the countryside of the state of Bahia, in the northeast of Brazil, he is a person of nature by heart.

Totonho is a self-taught artist. He starts to paint at a very early age, using soil, plants and coffee to make paint. About 14 years old, he moves from the countryside to Bahia's capital Salvador, a huge city with a rich culture. Here he refines his skills and meets other artists. In the 1980s he is one of the founders of the Associação dos Artistas Populares do Centro Histórico de Salvador.

Totonho's paintings reflect his strong love and sensibility for the environment. With his unique use of colors and stunning details, Totonho captures the mystical Brazilian nature in an inimitable way. There lies the essence of his worldwide success.

A beleza avassaladora da floresta tropical e sua devastação deprimente são os principais temas do pintor brasileiro Totonho. Nascido no interior da Bahia, no nordeste do Brasil, ele é uma pessoa que tem a natureza como parte da sua essência.

Totonho é um artista autodidata. Ele começa a pintar ainda muito novo, usando terra, plantas e café para fazer a sua tinta. Aproximadamente com 14 anos, ele se muda do interior para Salvador, uma cidade grande com uma cultura rica. Lá ele refina suas habilidades e conhece outros artistas. Nos anos 80, ele é um dos fundadores da Associação dos Artistas Populares do Centro Histórico de Salvador.

As pinturas de Totonho refletem seu forte amor e sensibilidade pelo meio ambiente. Com suas cores únicas e reflexos extraordinários, ele captura a misteriosa natureza brasileira de uma forma inimitável. Aí se encontra a essência de seu sucesso mundial.

semeando esperança

Para alguém que vive apaixonado por uma paisagem improvável, quase impossível de traduzir na essência por palavras, mas facilmente ilustrada pela presença deslumbrante de folhagem exuberante, seleccionar um conjunto de pinturas para dar corpo a uma exposição individual de pintor Brasileiro Totonho, na sequência destes últimos anos de confinamento e exclusão, é tarefa que prefiro deixar a cargo do autor. Fico perdido nas paisagens e prisioneiro dos detalhes.

As intensas paisagens tropicais, algo surreais, imaginadas e transcritas na tela pela mão delicada de Totonho, remetem para um certo naturalismo que chega a lembrar Rousseau e outros “Tropicalistas”, mas pelo detalhe e a construção delicada do pormenor, remete até para registos mais oníricos, a expemlo de algumas ilustrações mais futuristas de Roger Dean.

A flora muito expressiva, a fauna em vias de extinção, os rios que desagoam num Amazonas e acabam sempre no mar, estão sempre lá, assim como a paisagem humanizada que resultou em fazendas de exploração agrícola onde Totonho cresceu e que ficaram a fazer parte de si para todo o sempre.

Um hino ao autodidatismo, uma viagem imersiva no universo de um pintor talentoso, uma exposição de pintura intensa que não pode perder.

Nuno Ribeiro
PRODUTOR ARTÍSTICO

spreading hope

For someone who is passionate about unimaginable landscapes, it is almost impossible to translate their essence into words. Similarly, selecting a set of paintings to embody a solo exhibition by Brazilian painter Totonho, following these past years of confinement and seclusion, is a task I prefer to leave to the artist. Myself, I get lost in the landscapes and captured by the details.

The intense tropical locales, slightly surreal, imagined and transcribed on canvas by Totonho's delicate hand, refer to a naturalism that recalls Rousseau and other "Tropicalists". For their details and delicate construction, they bring to mind a dreamlike realism, like the futuristic illustrations of Roger Dean.

Totonho's expressive flora, the endangered fauna, the rivers that flow ever seaward from the Amazon are omnipresent, as are the man-made landscapes that became farms, like the one where Totonho grew up and which became part of him forever.

A hymn to self-learning, an immersive journey into the universe of a talented painter, an exhibition of intense painting that shouldn't be missed.

Nuno Ribeiro
ARTISTIC PRODUCER