

ELÍSIO VILLA MEDIEVAL

ELYSIUM VILLA MEDIEVAL

1. Localização/ Location

Estrada Bezerra de Menezes, 800 - Torrão de Ouro, São José dos Campos.

800 Bezerra de Menezes Road - Torrão de Ouro, Sao Jose dos Campos.

2. Objeto e finalidade/ Object and purpose

Trata-se de um conjunto arquitetônico cuja construção foi inspirada nos castelos medievais europeus, porém erguido em meio à natureza exuberante da Mata Atlântica brasileira. A finalidade do complexo é abrigar artes e espetáculos de alto nível, bem como promover eventos culturais.

This is an architectural complex whose construction was inspired on the medieval European castles, but raised in the midst of the exuberant nature of the Brazilian Atlantic Forest instead. The purpose of the complex is to hold art and high-level spectacles and promote cultural events as well.

3. As alas/ The wings

3.1. Castelo da Arcádia/ Arcadia Castle

Construído, em princípio, com a finalidade residencial, foi inspirado no Portal do príncipe Von Erbach que data dos primórdios do século XIV em Fürstenau em Darmstadt, na Alemanha. Conta com 13 suítes, uma ampla sala de jantar com 90m², sala de recepção, pent-house no topo e elevadores que vão até o sexto andar.

Built, in the beginning, with residential purpose, it was inspired on the Portal of Prince von Erbach, built in the fourteenth century in Fürstenau - Darmstadt, Germany. It has 13 suites, a large dining room with 90m², reception room, pent-house at the top and lifts that go up to the sixth floor.

3.2. Centro de Artes Suzana Lais de O/ Arts Center Suzana Lais de O

Este Centro de Artes, de arquitetura inspirada no Castelo de Langeais (século X) situado no Vale do Loire na França, abriga uma sala de música com 250 lugares, uma sala de conferência com 260 lugares, uma sala de dança com 100m², dez estúdios para música e pintura, seis suítes e uma capela ecumênica para 250 pessoas, em 2500m² de área construída.

The Arts Centre, which architecture was inspired by the Langeais Castle (X century) located in the Loire Valley in France, hosts a music hall with 250 seats, a conference room with 260 seats, a dance room with 100m², ten studios for music and painting, six suites and an ecumenical chapel for 250 people in 2500m² of built area.

3.3. Ambientes internos/ Indoors

Em contraponto ao estilo rústico da construção externa, o interior da ala principal do Elísio denota um classicismo de extrema elegância em uma mescla Rococó e Neoclássico que evidenciam o Barroco inspirado no Palácio Real de Queluz. Com uma planta complexa e esplendorosa, diversos núcleos se aglutinam de maneira harmoniosa, organizando-se em “L” para enquadrar os suntuosos jardins entre os ambientes, os quais são ornamentados por estátuas majestosas.

Aos que têm os conhecimentos adequados, a decoração é digna de realce ao viabilizar o equilíbrio melodioso entre a graça e intimidade do estilo hedônico, constituída por pintura afresco, revestimento a espelhos, estuque e talha dourada e parquet de madeiras exóticas, combinando os tons pastel com o douramento e as texturas suaves, além da leveza na estrutura.

Todos os ambientes internos expõem obras de arte de renomados artistas.

In contrast to the rustic style of the external construction, the inner main wing of the Elysium denotes extreme elegance of the classicism in a mixture Rococo and Neoclassical, which highlight the Baroque inspired by the Royal Palace of Queluz. With a complex and magnificent plant, several nuclei coalesce harmoniously, organized in "L" format to frame the sumptuous gardens between environments, which are embellished by majestic statues.

Those who have the appropriate knowledge notices that the decor is worthy enhancement to enable the melodious balance between grace and intimacy of hedonic style, consisting of fresco painting, coating the mirrors, stucco and gilt and parquet exotic woods, combining the pastel tones with gilding and smooth textures, as well as lightness in the structure.

All indoor exhibit works of art from renowned artists.

3.3.1. Grand Balroom

Salão principal do Elísio/ *Main Hall of Elysium*

- **Afresco/Fresco: Virtute – craft x5; Author: Minerva**

AAo adentrar o Elísio é notável um belíssimo Afresco no teto que se harmoniza perfeitamente com a clássica arquitetura Rococó, emitindo uma aura de paz e tranquilidade, conforme a referência de imagem. Aqueles que têm o conhecimento adequado notam que o estilo é inspirado na obra de Rafael de Sanzio.

Com uma temática neoplatônica, o Afresco representa o reencontro do paraíso perdido das ideias, arqueando do sensível para o inteligível. Em paralelo aos níveis da alma estão as virtudes: temperança, fortaleza e prudência, com clara superioridade da justiça.

Entering the Elysium is remarkable a beautiful Fresco on the ceiling that perfectly harmonizes with the classic Rococo architecture style, emitting an aura of peace and tranquility, as the reference image. Those who have the proper knowledge notice that the style is inspired by the work of Rafael de Sanzio.

With a neo-Platonic theme, the Fresco is the reunion of the lost paradise of ideas, arching the sensible to the intelligible. In parallel to the soul levels are the virtues: temperance, fortitude and prudence, with clear superiority of justice.

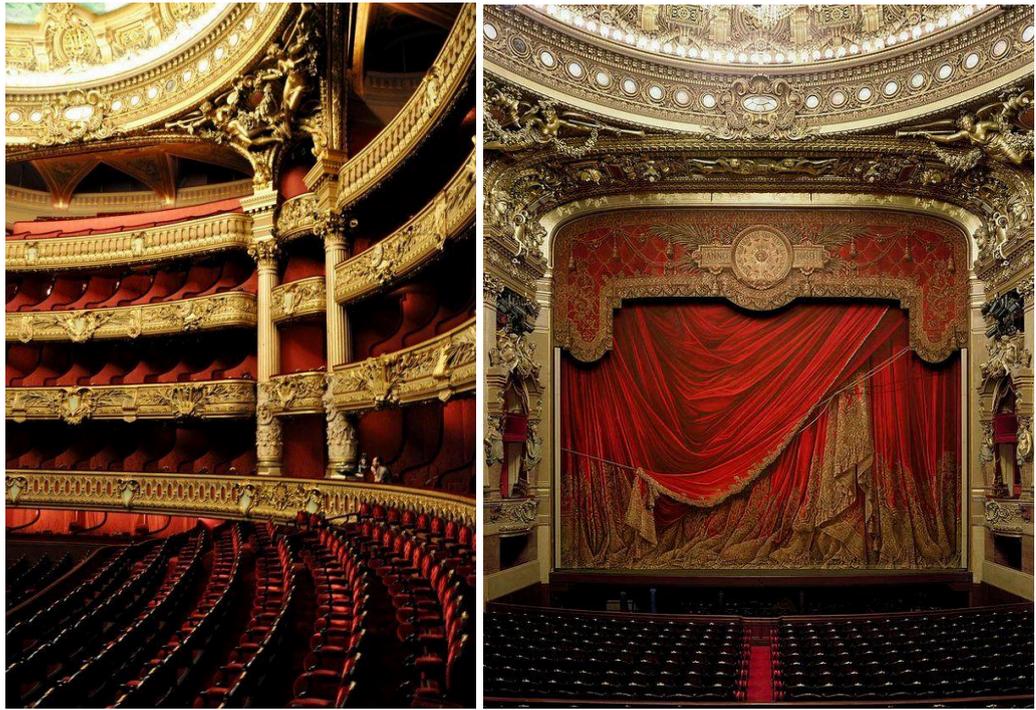

3.3.2. Opera House

Anfiteatro para performances:

Amphitheater for performances:

3.3.3. Galeria de arte/ *Art Gallery*

Exposição de obras de arte/ *Exhibition of art works*

- **Quadro/ *Painting*: Trascendenza – craft x6; Author: Luigi Falcone**

Segundo a lenda mitológica, para os gregos, a rosa era uma flor branca que se tornou vermelha no momento que Adônis foi ferido de morte e Afrodite, sua amada, transformou a cor das rosas ao picar-se num espinho. Diante disso, além de simbolizar o amor e o romantismo, a rosa simboliza a regeneração e, com isso, a transcendência melódica da morte.

According to mythological legend, to the Greeks, the rose was a white flower which became red at the time that Adonis was mortally wounded and Aphrodite, his beloved, turned the color of roses to pink in a thorn. Thus, in addition to symbolize love and romance, the rose symbolizes regeneration and, therefore, the melodic transcendence of death.

- **Quadro: Suíça brasileira / Painting: Brazilian Switzerland – craft x6;
Author: Páris Winter Matado**

A aquarela remete à paisagem da cidade Campos do Jordão (Vale do Paraíba), conhecida como "Suíça Brasileira" em razão de sua arquitetura tardia baseada em construções europeias e pelo seu clima mais frio que a média nacional. A pintura transmite serenidade e paz de espírito aos que a admiram.

The watercolor refers to the landscape of domain Campos do Jordão (Vale do Paraíba), known as the "Brazilian Switzerland" because of the belated architecture based on European construction and the cooler climate than the national average. The painting conveys serenity and peace of mind for those who admire.

- **Quadro: Ciclo do Ouro/ *Painting: Gold Cycle* - craft x5 (pintura/ ourivesaria); Authors: Minerva e Benjamin**

Ao retratar o Ciclo de Mineração, uma importante fase histórica de São José dos Campos, a pintura foi criada com óleo e ouro sobre tela marinheira, dotada de uma ornamentação típica do período dourado de Klimt.

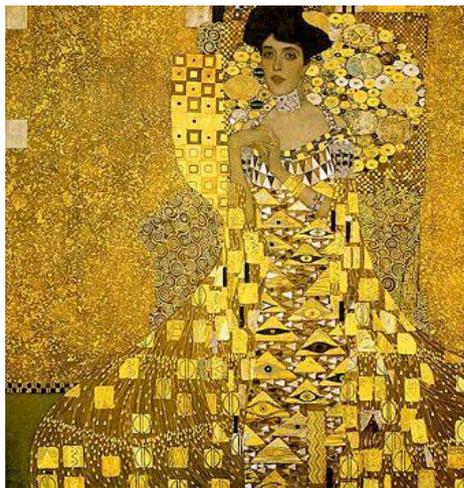
Com design vintage, o toque especial do ourives exalta a beleza e o luxo desta moldura de prata trabalhada com filigranas de ouro.

Os que se aproximam da tela também sentem uma sutil fragrância de âmbar, que denota força, sensualidade e elegância.

By portraying the mining cycle, an important historical phase of São José dos Campos, the painting was created with oil and gold on seafaring screen, equipped with a typical ornamentation of Klimt's golden period.

With vintage design, the special goldsmith's touch exalts the beauty and luxury of this silver frame crafted with gold filigree.

Those who approach the screen also feels a subtle amber fragrance that denotes strength, sensuality and elegance.

Tela/ Screen

Moldura/ Frame

- **Quadro: Ciclo do Café/Painting: Coffee Cycle – craft x5 (pintura/ourivesaria); Author: Minerva e Benjamin**

A pintura remete ao período do Ouro Negro que impulsionou a economia do Vale do Paraíba. A arte figurativa inspirada em Portinari faz uma crítica à burguesia da época, com referência expressionista na técnica de óleo sobre a tela.

A moldura tem design vintage, com detalhes em prata e folhas de ouro real que evidenciam a extrema perícia do ourives, atribuindo elegância e estilo à peça.

Além disso, ao se aproximar do quadro, é possível sentir uma leve fragrância que instiga o apetite, proveniente da família olfativa Gourmand.

The painting refers to the period of Black Gold, which propelled the Vale do Paraíba's economy. Figurative art inspired by Portinari criticizes the bourgeoisie of the time, with expressionist reference in oil technique on the screen.

The frame has vintage design with silver accents and real gold leaves which highlight extreme expertise of the goldsmith, giving elegance and style to the piece.

Moreover, those who approaches the painting, feels a light fragrance that instigates the appetite, from the olfactory family Gourmand.

Tela/ Screen

Moldura/ Frame

- **Quadro: Basílica de Zaragoza vista do rio Ebro/ *Painting: Zaragoza Basilica view of the Ebro* – craft x5; Author: Fernando Lindberg**

Tela pintada a óleo, focada, principalmente, na beleza da igreja e na sua imponência, bem como no sentimento de adentrar tal monumento, esta obra instiga àqueles que a apreciam pegar um avião e ir direto para a igreja a fim de contemplá-la com seus próprios olhos, mesmo sabendo que não é necessário, pois ela repousa na obra, bem em frente ao espectador.

Painted canvas oil focused mainly on the beauty of the church and its magnificence and the feeling of entering such a monument as well, this work encourages those who enjoy it getting on a plane and go straight to the church to contemplate it with their own eyes; even though it is not necessary, because it rests on the work right in front of the viewer.

- **Escultura: A Tentação / *Sculpture: The Temptation* – craft x5; Author: Eliza von Sacher-Masoch**

Obra doada por Luccas Gotti, através da Escola de Dança, Música e Teatro Flor de Lis e do Atelier Helena Crivelli de Artes Plásticas

Artwork donated by Lucas Gotti, through the School of Dance, Music and Theatre Flor de Lis and Atelier Helena Crivelli of Fine Arts

Uma bela peça de mármore com medindo 2x3 metros, com figuras seminuas, cujo estilo foi influenciado pelas obras de Alonso Berruguete, com especialização em Escultura Monumental e Decorativa.

Em pé está uma criatura demoníaca, tem uma expressão perversa, de pura maldade. Ela tem asas como de morcego e um rabo pontudo e dois chifres.

Sentado está Cristo em sua forma mais conhecida, com a coroa de espinhos e as chagas nas mãos, o sangue escorre pela sua face, de forma delicada. Sua expressão é a de um êxtase religioso.

Diversos detalhes compõem a obra como pequenos grãos de areia esculpidos na base formando dunas.

Ao se reparar bem nota-se que tanto o rosto do diabo quanto o de Cristo são semelhantes exceto que um tem um ar demoníaco.

Na base tem uma placa de Bronze com os dizeres: "*Ars longa, vita brevis*".

A beautiful marble piece with measuring 2 by 3 meters, with half-naked figures, whose style was influenced by the works of Alonso Berruguete, with specialization in Monumental and Decorative Sculpture.

Standing is a demonic creature, who has a perverse expression of pure evil. It has wings like a bat, a pointed tail and two horns.

Sitting is Christ in his most familiar form, with the crown of thorns and the wounds in his hands, blood trickles down his cheek, delicately. His expression is related of a religious ecstasy.

Several details make up the work as small grains of sand carved into the base forming dunes.

Those who notices with attention notes that both faces (devil and Christ) are similar, except that one has a demonic air.

*The base has a bronze plaque with the words "*Ars longa, vita brevis*".*

OOC: A peça é feita de forma a externar a dualidade vampírica, a luta ente a besta e a sua humanidade. Entre o sagrado e o profano... simbolizando o quão fácil seria perder a humanidade para as tentações e o quão reto você tem que ser para permanecer no caminho correto e chegar ao êxtase simbolizado por Jesus como a Golconda.

OOC: *The piece is made in order to express the vampiric duality, the struggle being the beast and his humanity. Between the sacred and the profane... symbolizing how easy it would be to lose the humanity to the temptations and how straight you have to be to stay on the right path and reach the ecstasy symbolized by Jesus as Golconda.*

Referência de estilo/ *Style reference:*

- **Painéis Fotográficos: Projeto Desconstrução Cromática/ *Photo Panels: Deconstruction Chromatic Project* – Fotografia x4/ Computação x5; author: Jericoh**

Proposta: a utilização de equipamento analógico, com o uso de filmes de composição exclusiva para captação do objeto, de forma a possibilitar, posteriormente, a manipulação da imagem em sucessivas reproduções, com o objetivo de fracionar o espectro luminoso e captar o efeito de cada nuance da luz sobre a atmosfera retratada.

Processo: o filme é composto de camadas e revestimentos nanométricos cuidadosamente sobrepostos, de forma que, depois de submetido à luz do obturador, seus negativos possam ser tratados com banhos especiais, cuja composição química fora manipulada para, em consórcio com os revestimentos do filme, produzir uma sequência de imagens, cada uma a revelar uma composição cromática diferente da mesma cena, da mesma luz, e da mesma composição de cores da atmosfera captada.

Resultado: temos várias fotografias, da mesma cena, mas cada uma a revelar um diálogo cromático diferente. Torna-se possível perceber elementos em uma fotografia que se mantinham invisíveis nas imagens anterior e posterior, por exemplo.

Mérito artístico: Pela primeira vez, em tempos modernos, com compostos químicos que remetem à origem da fotografia, foi possível a realização de um Ensaio Fotográfico capaz de revelar as perspectivas mais abrangentes possíveis de ser alcançadas pela luz.

Ensaio: A Árvore, a Casa e a Campina (ampliações fotográficas em forma de painéis com dimensões de 1 x 2,5m).

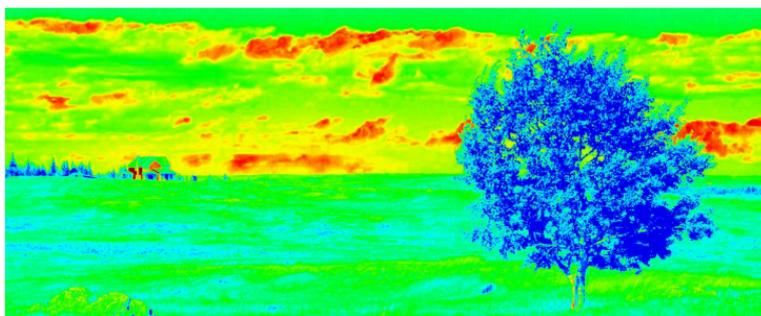
***Purpose:** with an analogic equipment, using a unique composition film, for capturing the object, so as to facilitate later manipulation of the image in successive reproductions with the purpose of fractionating the light spectrum and capture the effect of every nuance of light on the atmosphere portrayed.*

***Process:** the film is composed of layers and carefully overlaid of nanometric coatings, so that after being subjected to shutter light, its negative can be treated with special baths, whose chemical composition was manipulated to, in a consortium with film coatings, producing a sequence of images, each revealing a different color composition of the same scene, the same light, the same color composition of the atmosphere captured.*

***Result:** we have several photos of the same scene, but each revealing a different chromatic dialogue. It is possible to realize elements in a photograph that remained invisible in the front and back images, for example.*

***Artistic merit:** for the first time in modern times, with chemical compounds that refer to the origin of the photograph, performing a Photo Essay able to reveal the most comprehensive perspective possible to be reached by the light was possible.*

Essay: The Tree House and Campina (photo enlargements shaped panels with dimensions of 1 x 2.5 m).

3.3.4. Ala dos Bandeirantes/ *Wing of Bandeirantes*

Exposição histórica dos Bandeirantes/ *Historical exposure of Bandeirantes:*

- **Arsenal histórico: armas brancas e armaduras / *Arsenal history: melee weapons and armor - Craft x5 (Forjaria/Forging)*; Author: Javier Borja**

Espada do século XVIII, feita em aço com a guarda revestida de madeira:

Sword of the eighteenth century, made of steel coated with the guard of wood:

Sabre com a característica lâmina curva e corte em apenas um lado da lâmina:

Sabre with a characteristic curve and cutting blade on one side of the blade:

Sabre com a lâmina levemente curvada e uma guarda fechada:

Sabre with slightly curved blade and a closed guard:

Espada de estoque, usada nos séculos XVII e XVIII:

Stock sword, used in the seventeenth and eighteenth centuries:

Lança (alabarda) feita de madeira com a ponta trabalhada em metal, muito usada por soldados portugueses:

Spear (halberd) made of wood with the tip crafted in metal, often used by Portuguese soldiers:

Lança feita de madeira com a ponta trabalhada em metal, muito usada por soldados portugueses:

Spear made of wood with the tip crafted in metal, often used by Portuguese soldiers:

Armadura embasada em um peitoral usado no fim da Idade Média e começo da Idade Moderna, muito útil contra espadas e flechas, mas tornou-se obsoleta com o surgimento das armas de fogo:

Armor based on a breastplate used in the late Middle Ages and early Modern Age, very useful against swords and arrows, but became obsolete with the advent of firearms:

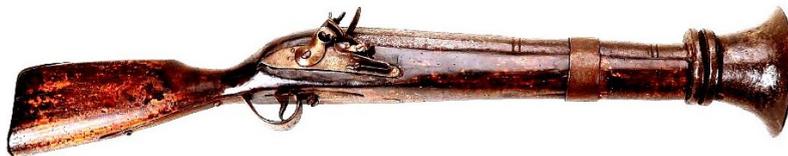

- **Arsenal histórico: armas de fogo/ Arsenal history: firearms**
Itens originais e réplicas de antiquários doados por Javier Borja
Original items and replicas of antiques donated by Javier Borja

Bacamartes do século XVII e XVIII (3 originais e 5 réplicas):

Gurnards the seventeenth and eighteenth century (3 original and 5 replies):

Pistolas do século XVII:

Guns of the seventeenth century:

Espingardas originais portuguesas dos séculos XVII e XVIII:

Portuguese original muskets of the seventeenth and eighteenth centuries:

- **Itens característicos das Bandeiras/Typical items of Bandeiras**
Doados por Javier Borja/ *Donated by Javier Borja*

Roupas feitas com tecido grosso e couro:

Clothing made of thick fabric and leather:

