

Helcio Barros Em torno do Aleph Space I

27. Juni - 1. August 2026

Die Geschichte der Kunst der 1980er Jahre zieht weiterhin Aufmerksamkeit auf sich, weil sie bis heute offen bleibt. Anstatt eine einzelne Bewegung oder einen einheitlichen Stil zu repräsentieren, bündelte dieses Jahrzehnt zahlreiche künstlerische Reaktionen auf eine sich rasant verändernde Welt. Während Europa und Nordamerika die Epoche häufig durch Debatten über Malerei und Postmodernismus definieren, vollzogen sich diese Entwicklungen in Brasilien vor dem Hintergrund der politischen Demokratisierung, kulturellen Erneuerung und des Aufkommens neuer künstlerischer Freiheiten.

Aus diesem Kontext heraus entstand das Werk von Helcio Barros.

Geboren 1956 in Rio de Janeiro und heute in São Paulo lebend, begann Barros seine künstlerische Praxis Anfang der 1980er Jahre, während er als Bankangestellter arbeitete und Filmwissenschaft studierte. An seinem Schreibtisch, zwischen den Anforderungen des Berufsalltags, zeichnete er bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Mit Graphit und Ölkreide auf Kartonstücken entwickelte er ein Universum aus abstrakten Wesen, hybriden Kreaturen, Vögeln und rätselhaften Formen, die sein Werk bis heute bevölkern.

Beim Blick auf diese frühen Zeichnungen entsteht der Eindruck, dass sie bereits die Grundlagen all dessen enthielten, was später folgen sollte. Das Bild, das diesen Werdegang vielleicht am treffendsten beschreibt, ist das Aleph, entlehnt von Jorge Luis Borges: eine kristallene Sphäre in der Geschichte, die alle anderen Punkte zugleich enthält und jeden Ort, jeden Moment und jede Möglichkeit gleichzeitig sichtbar macht.

In diesen bescheidenen Zeichnungen der 1980er Jahre lässt sich die Zukunft des Künstlers bereits erahnen: die Jahre in der Dominikanischen Republik; die Beherrschung der deutschen Sprache; die Entwicklung einer unverwechselbaren Bildsprache; das Studium am Parque Lage; der Umzug nach São Paulo; die Zusammenarbeit mit dem Kollektiv Vilanismo; die Ausstellungen und Anerkennungen, die Jahrzehnte später folgen sollten. Durch die Linse des Aleph betrachtet erscheint Barros' künstlerischer Weg weniger als eine Abfolge von Ereignissen denn als die kontinuierliche Entfaltung von Möglichkeiten, die von Anfang an angelegt waren.

Ein weiterer Begriff hilft jedoch, diese Entwicklung zu verstehen: Sankofa, das Akan-Prinzip, das lehrt, wie wichtig es ist, zurückzukehren, um das Vergessene wiederzugewinnen. Wenn das Aleph für die Totalität des Sehens steht, verkörpert Sankofa das historische Gedächtnis. Gemeinsam eröffnen beide Konzepte einen Zugang zum Verständnis von Barros' Werk und der erneuten Aufmerksamkeit, die ihm heute zuteilwird.

Die Präsentation dieser Gemälde und Zeichnungen in Berlin ist daher mehr als ein Akt internationaler Zirkulation. Sie schafft einen Dialog zwischen unterschiedlichen Geschichten der 1980er Jahre. In einem Moment, in dem dieses Jahrzehnt weltweit neu bewertet wird, offenbart Barros' Werk eine Perspektive, die in Brasilien während einer Phase tiefgreifender politischer und kultureller Transformation entstanden ist. Seine Gemälde erinnern uns daran, dass die Geschichte der zeitgenössischen Kunst niemals eine einzige war; sie entwickelte sich gleichzeitig in unterschiedlichen geografischen Räumen, die jeweils von eigenen Dringlichkeiten, Vorstellungswelten und Formen des Experimentierens geprägt waren.

Zugleich besitzt die Präsentation dieser Arbeiten in Berlin eine besondere Resonanz. Wie Brasilien erlebte auch Deutschland die 1980er Jahre als eine Zeit des Übergangs, der Unsicherheit und der historischen Neuordnung. Aus heutiger Berliner Perspektive betrachtet, ermöglichen Barros' Gemälde die Begegnung mit einer anderen Geschichte dieses Jahrzehnts – einer Geschichte, die unter anderen Bedingungen entstand und doch von ähnlichen Fragen nach Freiheit, Imagination und den Möglichkeiten künstlerischen Ausdrucks bewegt wurde.

Helcio Barros
Em torno do Aleph
Space I

27. Juni - 1. August 2026

Zwischen Aleph und Sankofa, zwischen Vision und Erinnerung, liegt das Werk von Helcio Barros: ein poetisches Universum, das über vier Jahrzehnte hinweg eine bemerkenswerte Kontinuität bewahrt hat. Seine Gemälde beschwören nicht einfach den Geist der 1980er Jahre herauf; sie zeigen vielmehr, wie dieser Geist in der Gegenwart weiterhin neue Bedeutungen hervorbringt und sich erneut einer Vielzahl von Vögeln, Alephontes und Superalephontes öffnet.

Helcio Barros Em torno do Aleph Space I

27th of June - 1st of August 2026

The history of 1980s art continues to attract attention because it remains unresolved. Rather than representing a single movement or style, the decade condensed multiple artistic responses to a rapidly changing world. While Europe and North America often frame the period through debates surrounding painting and postmodernism, Brazil experienced these transformations in the context of political democratization, cultural renewal, and the emergence of new artistic freedoms.

It is from this context that the work of Helcio Barros emerges.

Born in Rio de Janeiro in 1956 and now based in São Paulo, Barros began his artistic practice in the early 1980s while working as a Bank employee and studying film. At his desk, between professional duties, he drew whenever possible. Using graphite and oil pastel on pieces of cardboard, he developed a universe populated by abstract beings, hybrid creatures, birds, and enigmatic forms that continue to inhabit his work today.

When looking back at those early drawings, one has the impression that they already contained the foundations of everything that would follow. The image that best describes this trajectory is perhaps the Aleph, borrowed from Jorge Luis Borges: a crystal sphere in the history that contains all other points simultaneously, making visible every place, every moment, and every possibility at once.

From those modest drawings of the 1980s, one can almost glimpse the artist's future: the years spent living in the Dominican Republic; the fluency in German. the construction of a highly distinctive visual language; the studies at Parque Lage, the move to São Paulo; the collaborations with the Vilanismo collective; the exhibitions and recognitions that would arrive decades later. Seen through the lens of the Aleph, Barros's artistic journey appears less as a sequence of events than as a continuous unfolding of possibilities that were already present from the beginning.

Yet another concept helps illuminate this trajectory: Sankofa, the Akan principle that teaches the importance of returning to recover what has been forgotten. If the Aleph represents total vision, Sankofa represents historical memory. Together they offer a way of understanding both Barros's work and the renewed attention it receives today.

Showing these paintings and drawings in Berlin is therefore more than an act of international circulation. It creates a dialogue between different histories of the 1980s. At a moment when the decade is being reassessed globally, Barros's work reveals a perspective formed in Brazil during a period of profound political and cultural transformation. His paintings remind us that the history of contemporary art was never singular; it developed simultaneously across multiple geographies, each with its own urgencies, imaginaries, and forms of experimentation.

There is also a particular resonance in presenting these works in Berlin. Like Brazil, Germany experienced the 1980s as a period of transition, uncertainty, and historical reconfiguration. Seen from Berlin today, Barros's paintings offer an encounter with another history of that decade—one shaped by different conditions yet animated by similar questions about freedom, imagination, and the possibilities of artistic expression.

Between Aleph and Sankofa, between vision and memory, lies the work of Helcio Barros: a poetic universe that has remained remarkably consistent across four decades. His paintings do not simply revisit the spirit of the 1980s; they reveal how that spirit continues to generate new meanings in the present, opening itself once again to a multitude of birds, alephontes, and superalephontes.

Helcio Barros

Helcio Barros - Em torno do Aleph

Helcio Barros
Tiziu, Caboclinho e Cambaxirra,
2021 - 2025
Acrylic and pencil on canvas
140 x 140 cm

HBa/P 4

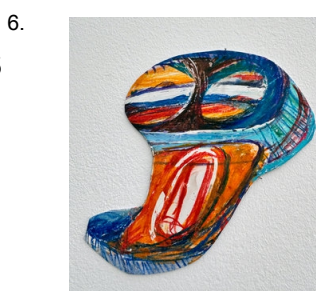
Helcio Barros
Alephonte 39,
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
14.5 x 11 cm

HBa/MM 37

Helcio Barros
Seleção de corujas, 2021 - 2025
Acrylic and pencil on canvas
140 x 140 cm

HBa/P 3

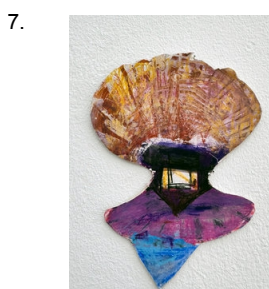
Helcio Barros
Alephonte 48, 2025
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
16 x 12.5 cm

HBa/MM 36

Helcio Barros
Pica pau benedito, 2021 - 2025
Acrylic and pencil on canvas
140 x 140 cm

HBa/P 2

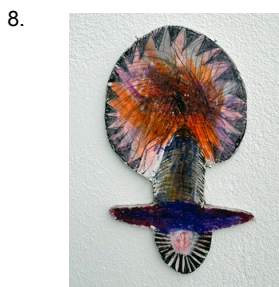
Helcio Barros
Alephonte, 2020
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
14.5 x 10.5 cm

HBa/MM 35

Helcio Barros
Martim Pescador, Tangará e
Currupião, 2021 - 2025
Acrylic and pencil on canvas
140 x 140 cm

HBa/P 1

Helcio Barros
Alephonte 43, 2016
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
12.2 x 7.5 cm

HBa/MM 34

Helcio Barros
Alephonte 46,
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
9.5 x 6 cm

HBa/MM 33

Helcio Barros
Alephonte 26, 2024
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
14.5 x 10.5 cm

HBa/MM 28

Helcio Barros
Alephonte 84,
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
8 x 15.5 cm

HBa/MM 32

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
16.5 x 18.5 cm

HBa/DR 3

Helcio Barros
Alephonte,
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
15 x 11.5 cm

HBa/MM 31

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
18 x 14 cm

HBa/DR 4

Helcio Barros
Alephonte, 2022
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
12 x 13.5 cm

HBa/MM 30

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
20 x 18 cm

HBa/DR 5

Helcio Barros
Alephonte, 2022
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
9 x 9 cm

HBa/MM 29

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
19 x 16 cm

HBa/DR 6

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
19 x 18 cm

HBa/DR 7

20.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
17 x 19 cm

HBa/DR 8

25.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
21 x 20.5 cm

HBa/DR 13

21.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
15.5 x 18.5 cm

HBa/DR 9

26.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
18.5 x 18.5 cm

HBa/DR 14

22.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
18 x 16 cm

HBa/DR 10

27.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
19 x 20 cm

HBa/DR 15

23.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
19 x 14 cm

HBa/DR 11

28.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
19 x 20.5 cm

HBa/DR 16

24.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
19 x 12 cm

HBa/DR 12

29.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
18 x 16 cm

HBa/DR 17

30. **Helcio Barros**
 Untitled, 1985
 Oil stick and pencil on paper
 18.5 x 19 cm
 HBa/DR 18

35. **Helcio Barros**
 Untitled, 1985
 Oil stick and pencil on paper
 21 x 19 cm
 HBa/DR 23

31. **Helcio Barros**
 Untitled, 1985
 Oil stick and pencil on paper
 18.5 x 19 cm
 HBa/DR 19

36. **Helcio Barros**
 Untitled, 1985
 Oil stick and pencil on paper
 17.5 x 14 cm
 HBa/DR 24

32. **Helcio Barros**
 Untitled, 1985
 Oil stick and pencil on paper
 20.5 x 20 cm
 HBa/DR 20

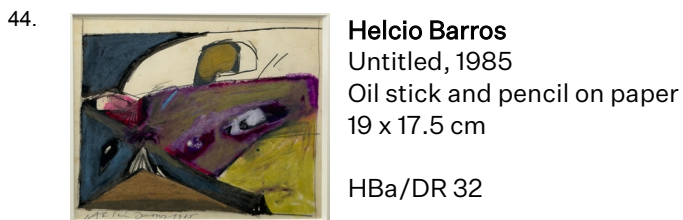
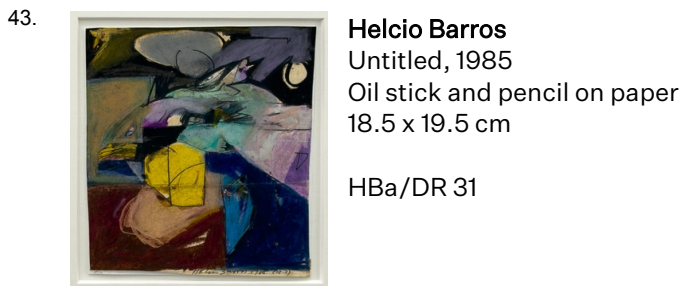
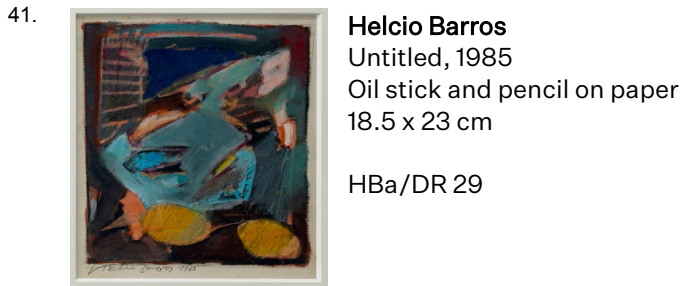
37. **Helcio Barros**
 Untitled, 1985
 Oil stick and pencil on paper
 18 x 19 cm
 HBa/DR 25

33. **Helcio Barros**
 Untitled, 1985
 Oil stick and pencil on paper
 18 x 18 cm
 HBa/DR 21

38. **Helcio Barros**
 Untitled, 1985
 Oil stick and pencil on paper
 16.5 x 17 cm
 HBa/DR 26

34. **Helcio Barros**
 Untitled, 1985
 Oil stick and pencil on paper
 22 x 22 cm
 HBa/DR 22

39. **Helcio Barros**
 Untitled, 1985
 Oil stick and pencil on paper
 18 x 18.5 cm
 HBa/DR 27

50.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
19 x 14 cm

HBa/DR 38

55.

Helcio Barros
Supralephonte 39, 2023 -
2025
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
84 x 60 cm

HBa/MM 27

51.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
19 x 16 cm

HBa/DR 39

56.

Helcio Barros
Supralephonte 43, 2023 -
2025
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
87 x 48 cm

HBa/MM 20

52.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
16.5 x 16.5 cm

HBa/DR 40

57.

Helcio Barros
Supralephonte 58, 2023 -
2025
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
60 x 55 cm

HBa/MM 19

53.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
15.5 x 9 cm

HBa/DR 41

58.

Helcio Barros
Supralephonte 57, 2023 -
2025
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
80 x 55 cm

HBa/MM 18

54.

Helcio Barros
Untitled, 1985
Oil stick and pencil on paper
17.5 x 18.5 cm

HBa/DR 42

59.

Helcio Barros
Supralephonte 40, 2023 -
2025
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
84 x 48 cm

HBa/MM 17

60.

Helcio Barros
Superalephonte 53, 2023 - 2025
Acrylic and oil stick on cardboard cutout
72 x 55 cm

HBa/MM 16

65.

Helcio Barros
Superalephonte 48, 2023 - 2025
Acrylic and oil stick on cardboard cutout
87 x 48 cm

HBa/MM 11

61.

Helcio Barros
Superalephonte 34, 2023 - 2025
Acrylic and oil stick on cardboard cutout
70 x 70 cm

HBa/MM 15

66.

Helcio Barros
Superalephonte 51, 2023 - 2025
Acrylic and oil stick on cardboard cutout
67 x 62 cm

HBa/MM 10

62.

Helcio Barros
Superalephonte 36, 2023 - 2025
Acrylic and oil stick on cardboard cutout
86 x 47 cm

HBa/MM 14

67.

Helcio Barros
Superalephonte 33, 2023 - 2025
Acrylic and oil stick on cardboard cutout
82 x 52 cm

HBa/MM 9

63.

Helcio Barros
Superalephonte 46, 2023 - 2025
Acrylic and oil stick on cardboard cutout
86 x 55 cm

HBa/MM 13

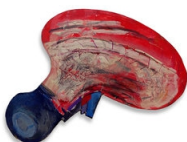
68.

Helcio Barros
Superalephonte 9, 2023 - 2025
Acrylic and oil stick on cardboard cutout
47 x 97 cm

HBa/MM 8

64.

Helcio Barros
Superalephonte 7, 2023 - 2025
Acrylic and oil stick on cardboard cutout
75 x 74 cm

HBa/MM 12

69.

Helcio Barros
Superalephonte 31, 2023 - 2025
Acrylic and oil stick on cardboard cutout
70 x 65 cm

HBa/MM 7

70.

Helcio Barros
Superalephonte 24, 2023 -
2025
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
70 x 70 cm

HBa/MM 6

73.

Helcio Barros
Superalephonte 50, 2023 -
2025
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
77 x 55 cm

HBa/MM 3

71.

Helcio Barros
Superalephonte 44, 2023 -
2025
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
53 x 44 cm

HBa/MM 5

74.

Helcio Barros
Superalephonte 26, 2023 -
2025
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
65 x 50 cm

HBa/MM 2

72.

Helcio Barros
Superalephonte 84, 2023 -
2025
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
90 x 46 cm

HBa/MM 4

75.

Helcio Barros
Superalephonte 27, 2023 -
2025
Acrylic and oil stick on
cardboard cutout
87 x 48 cm

HBa/MM 1

born in 1956 in Rio de Janeiro, Brazil
lives and works in São Paulo, Brazil

Education

1978 Degree in Film, Pela Universidade Federal Fluminense

Solo Exhibitions

- 2026 "Em torno do Aleph", Galerie Barbara Thumm, Berlin, Germany
- "Avant la lettre / terre", Zielinsky Barcelona, Spain
- 2011 Casa Amarela, Rio de Janeiro, Brazil
- 2007 Galeria do SESC, Nova Friburgo, Brazil
- 2006 Casa Culpi, Fundação Cultural de Curitiba, Curitiba, Brazil
- 2001 Gal. Centro Cultural Cândido Mendes, Rio de Janeiro, Brazil
- 1992 Museu de Arte Moderna, Santo Domingo, Dominican Republic
- 1991 Galeria Nouveau, Santo Domingo, Dominican Republic
- 1987 Galeria Paulo Cunha, Rio de Janeiro, Brazil
- 1986 Galerie Im Atelier, Geradstetten, Germany
- 1985 Galeria Contemporânea, Rio de Janeiro, Brazil
- 1984 Maison de France, Rio de Janeiro, Brazil

Group Exhibitions (selection)

- 2025 Vilanismo, 36th Bienal de São Paulo, São Paulo Brazil
- 2024 UM55, Ocupe Expo Arte, São Paulo, Brazil
- 2017 Simone Cadinelli Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brazil
- 2016 Aparelhamento, FUNARTE São Paulo, São Paulo, Brazil
- 2006 Portes Ouvertes de Belleville, Paris, France
- 2005 Salão Nacional de Artes de Goiás, Goiás Brazil
- 2002 Livro, objeto da Arte, Galeria Cândido Mendes, Rio de Janeiro, Brazil
- 1997 Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, Rio de Janeiro, Brazil
- Espaço Cultural do Banco Central do Brasil, Brasília, Brazil
- 1996 Salão Carioca, RIOARTE, Rio de Janeiro, Brazil
- 1984 Salão Nacional de Artes Plásticas, FUNARTE, São Paulo, Brazil
- Salão Carioca, RIOARTE, Rio de Janeiro, Brazil
- 1983 Salão Carioca, RIOARTE, Rio de Janeiro, Brazil

Awards

- 2022 Asa de ouro, Os Quinze Heiterzinhos e outras historias, Category: Short Stories and Chronicles, Brazil

Publications

- 2025 Helcio Barros: "Os 15 Heitorzinhos e outras histórias", Folhas de Relva Editions, 2025.