

A exposição *Maria Helena Andrés/ Centenária* realizada na Galeria do Minas Tênis Clube, Belo Horizonte
- Foto: Marina Mascarenhas

ARTIGO

O CENTENÁRIO DE MARIA HELENA ANDRÉS

MARÍLIA ANDRÉS RIBEIRO - ABCA MG

RESUMO: O texto trata dos eventos realizados em comemoração ao centenário da artista, arte educadora e escritora Maria Helena Andrés, durante os anos de 2021/2023. Especial atenção foi dada à exposição *Maria Helena Andrés/Centenária*.

PALAVRAS CHAVE: Artista, Maria Helena Andrés, Centenário

ABSTRACT: The text deals with the events held in celebration of the centenary of the artist, art educator and writer Maria Helena Andrés, during the years 2021/2023. Special attention was given to the *Maria Helena Andrés/ Centenária* exhibition.

KEYWORDS: Artist, Maria Helena Andrés, Centenary

O Instituto Maria Helena Andrés (IMHA) vem realizando, desde o ano de 2021 até 2023, uma série de atividades comemorativas do centenário de Maria Helena Andrés, artista brasileira que nasceu em 02 de agosto de 1922. Por coincidência, aquele foi um ano emblemático de comemorações do centenário da independência e de realização da famosa Semana de Arte Moderna em São Paulo. Maria Helena Andrés nasceu sob o signo da modernidade, teve uma atuação importante no campo das artes em Minas como artista, escritora e arte educadora e hoje comemora o seu centenário com várias homenagens e eventos artísticos.

Os eventos preparativos do centenário de Maria Helena Andrés começaram durante a pandemia, no ano de 2021, com uma programação intensiva do IMHA, patrocinada pela Lei Aldir Blanc. Realizamos uma série de vídeos¹ sobre a obra da artista, focalizando as diversas fases de sua produção artística e a poética de seu cotidiano durante o período de isolamento na sua casa/ateliê, no Retiro das Pedras, em Brumadinho, na Grande BH.

Organizamos uma série de *lives*², com a participação dos associados do IMHA, para discutir arte, cultura, ioga e ecologia, temas que fazem parte do universo de Maria Helena Andrés. Publicamos o e-book *Reflexões sobre arte*³, organizado a partir dos *blogs*⁴ escritos pela artista durante vários

anos. Este e-book é um registro de suas reflexões sobre artes visuais, música, teatro, dança, poesia, arte educação, exposições, diálogo com os artistas e, ainda, reflexões sobre a sua própria obra. Organizamos o acervo arquivístico da artista com publicações, críticas, comentários

Maria Helena Andrés nasceu sob o signo da Renovação, meio ano após a Semana de Arte Moderna. Foto: José Israel Abrantes

sobre sua obra, que resultou na publicação do e-book *Fortuna Crítica de Maria Helena Andrés*⁵. E realizamos também um texto didático sobre a *Trajetoária artística de Maria Helena Andrés*⁶, mostrando a sua importância no campo das artes visuais. Estes dois textos foram aprovados pela Lei Municipal de Belo Horizonte para serem publicados impressos e estão sendo produzidos para o lançamento no próximo ano. Publicamos, ainda, o e-book *Pepedro no Caminho das Índias*, escrito por Aparecida Andrés com ilustrações de Maria Helena Andrés e traduzidos em vários idiomas.

Paralelamente, realizamos um micro projeto comunitário na cidade de Entre Rios de Minas, *Bordando e pintando o nosso patrimônio*⁷, em parceria com o grupo de bordadeiras da cidade. Este projeto visava chamar a atenção das crianças das escolas municipais da cidade para a importância do patrimônio arquitetônico de Entre Rios de Minas. A cidade onde nasceu Luiz Andrés Ribeiro de Oliveira, marido de Maria Helena, foi o local escolhido para a implantação do Instituto Maria Helena Andrés, em 2005. Lá realizamos

um trabalho coletivo e comunitário que resultou em vários festivais de arte e na criação de um ponto de cultura. Desde 2015 o Instituto Maria Helena Andrés está sediado no ateliê/casa da artista no Condomínio Retiro das Pedras, mas continuamos realizando parcerias com as artistas *Bordadeiras de Quinta* de Entre Rios de Minas e também com a Secretaria Municipal de Cultura da cidade.

Em 2022, fizemos uma parceria com a Escola Guignard da UEMG, para realizar o webnário *Maria Helena Andrés em Foco*, homenageando a artista, que foi professora, diretora e hoje é professora emérita desta Escola⁸. O webnário contou com a participação de vários professores da Escola, dos familiares e amigos da artista⁹ e do crítico Agnaldo Farias. Discutimos arte, ecologia integral, educação, espiritualidade e a trajetória de Maria Helena Andrés.

E realizamos ainda, naquele ano, a exposição *Maria Helena Andrés/Centenária*, na Galeria do Minas Tênis Clube¹⁰, focalizando as diferentes fases de sua obra, desde a sua

formação artística com Alberto da Veiga Guignard, nos anos 1940, até a contemporaneidade. Publicamos aqui o texto curatorial, elaborado por Roberto Andrés e por mim, que norteou a exposição:

Maria Helena Andrés nasceu em 2 de agosto de 1922, seis meses após a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo. A artista começou a fazer desenhos e pinturas na adolescência e entrou para os estudos de arte no início de sua vida adulta. Desde então, nunca parou. Este é o desafio desta exposição: apresentar os trabalhos de uma artista centenária, atuante, e cuja produção artística e intelectual não cessa de se renovar.

Propomos realizar uma exposição comemorativa do centenário de Maria Helena Andrés, apresentando uma síntese de sua diversificada obra, construída durante sua longa trajetória artística. Seleccionamos obras pontuais das diversas fases da artista, focalizando a cor e a linha como fios condutores.

Ambas são elementos estruturais da obra da artista, desde a fase

Exposição traz diferentes fases de sua obra - Foto: José Israel Abrantes

Obras que surpreendem pelas cores e formas - Foto: José Israel Abrantes

figurativa, em que ela trabalha aquarelas e pinturas de paisagens urbanas e rurais, cenas do cotidiano, festas e retratos de crianças. A cor dialoga com a linha nos desenhos e pinturas de sua fase construtiva e reaparece gestual, através das séries de *Barcos*, *Guerra*, *Madonas*, *Espacial* e *Mandalas*. Atualmente, a cor e a linha surgem com toda a potência nas colagens e esculturas que revisitam as fases anteriores.

Nesta exposição, construímos vários espaços interligados para apresentar essas diversas fases.

No final deste percurso, apresentamos um espaço para apreciação do filme *Maria Helena Andrés - Arte e Transcendência*, que mostra a trajetória da artista, inclusive como escritora e arte-educadora. Essa trajetória está presente também na cronologia que se desenrola na parede lateral da galeria, acompanhando outro percurso da exposição.

Finalmente, construímos um espaço lúdico, direcionado para as crianças. Compreendemos que a diversidade da

obra de Maria Helena Andrés servirá de dispositivo para o desenvolvimento de projetos educativos interativos, motivando-as a se expressarem de forma criativa, a partir das atividades oferecidas nesse espaço da exposição (RIBEIRO;ANDRÉS, 2022).

Para realizar esta exposição, fizemos um trabalho coletivo com a colaboração de uma equipe afinada que atuou na curadoria, produção, expografia, fotografia, cronologia, montagem, no designer gráfico e educativo¹¹.

A exposição foi realizada entre 05 de novembro de 2022 à 05 de fevereiro de 2023, com o patrocínio da UNIMED BH Minas, o apoio do Instituto Maria Helena Andrés (IMHA) e teve uma visitação exemplar¹².

No ano de 2023 realizamos, em parceria com a AM Galeria de Arte, em São Paulo, a exposição *Bom dia Sra. Maria Helena Andrés. Bom dia Sr. Almandrade*¹³, com curadoria de Guilherme Bueno. A mostra apresentou um diálogo profícuo entre os dois artistas através das obras e do encontro de gerações.

Todos estes projetos, bem como as informações sobre a artista, estão localizados no site do Instituto Maria Helena Andrés¹⁴, que continua atuando em prol da produção, conservação e divulgação de sua extensa obra.

Paisagens que fascinam...Foto: José Israel Abrantes

Serie Barcos: espacial e guerra -Foto: José Israel Abrantes

Exposição resgatam as diferentes fases de sua trajetória - Foto: José Israel Abrantes

Um espaço lúdico destinado para as crianças incentivando a arte - educação - Foto: José Israel Abrantes

NOTAS:

1 Os vídeos foram realizados por Luciano Luppi, com a participação de Ivana Andrés e Evaldo Nogueira.

2 As lives foram coordenadas por João Diniz, vice diretor do Instituto Maria Helena Andrés.

3 O e-book Reflexões sobre arte foi organizado por Maurício e Marília Andrés Ribeiro.

4 Verificar os blogs de Maria Helena Andrés em: www.mariahelenaandres.blogspot.com.br

5 O e-book Fortuna crítica de Maria Helena Andrés foi organizado por Marília Andrés Ribeiro e Nelyane Gonçalves Santos.

6 A Trajetória artística de Maria Helena Andrés foi escrita por Eliana Andrés Ribeiro.

7 O projeto das Bordadeiras de Quinta foi coordenado por Teresa Andrés Rolim.

8 O webnário foi coordenado pela diretora da Escola Guignard Lorena D'Arc e pelo professor Alexis Azevedo. Participaram da homenagem os professores Eymard Brandão, Claudia

Renault, Isaura Pena, Sonia Labouriau e Adriano Gomide.

9 Participaram das lives os familiares e amigos Mauricio Andrés Ribeiro, Marília Andrés Ribeiro, Marconni Drummond, Ivana Andrés Ribeiro, Luciano Luppi, Teresa Andrés Rolim, Eliana Andrés Ribeiro, Agnaldo Farias e a própria Maria Helena Andrés.

10 A Galeria do MTC é uma das mais conceituadas de Belo Horizonte.

11 A equipe foi formada por Marília Andrés Ribeiro e Roberto Andrés (Curadoria); Elena Andrés Valle (Expografia); Eliana Andrés Ribeiro (Cronologia); José Israel Abrantes de João Diniz (fotografia); Nelyane Gonçalves Santos (Pesquisa histórica); Moema Nascimento Queiroz (Restauração); Andrea Costa Gomes e Bernardo Lessa (Design Gráfico); Lea Santiago (Revisão ortográfica); Luiza Fonseca (Produção); Carolina Santiago (Educativo) e contou com a supervisão de Wanderleia Magalhães, gerente de Cultura do Centro Cultural UNIMED-BH Minas.

12 Nesta exposição tivemos a visita de um público heterogêneo, de escolas

públicas e de crianças, totalizando mais de 6000 visitantes.

13 A exposição ficou em cartaz entre 25 de março e 29 de abril de 2023.

14 Verificar o site do Instituto Maria Helena Andrés: www.imha.org.br

REFERÊNCIAS:

ANDRÉS, Maria Helena. *Vivência e Arte*, Rio de Janeiro, Livraria Agir Editora (1966)

ANDRÉS, Maria Helena. *Os Caminhos da Arte*, Petrópolis, Vozes (1977) e Belo Horizonte, Editora C/Arte (2015)

ANDRÉS, Maria Helena. *Oriente-Occidente - Integração de Culturas*, Belo Horizonte, Morrison Knudsen, (1984)

ANDRÉS, Maria Helena. *Encontro com Mestres no Oriente*, Belo Horizonte, LuzAzul (1993)

ANDRÉS, Maria Helena. *Reflexões sobre arte*. Belo Horizonte, IMHA, 2021 (E-book)

ANDRÉS, Maria Helena. *Minha vida de artista* (Blog): www.mariahelenaandres.blogspot.com

LOPES, Almerinda da Silva. *Maria Helena Andrés*. Belo Horizonte: Editora C/Arte, 2004.

RIBEIRO, Marília Andrés e SILVA, Fernando Pedro (Orgs.). *Maria Helena Andrés- Depoimento*. Belo Horizonte, Editora C/Arte, 1998. (Coleção Circuito Atelier)

RIBEIRO, Marília Andrés e SANTOS, Nelyane Gonçalves (Orgs.). *Fortuna Crítica de Maria Helena Andrés*. Belo Horizonte, IMHA, 2021. (E-book)

RIBEIRO, Marília Andrés e ANDRÉS, Roberto. *Maria Helena Andrés/ Centenária*, Belo Horizonte: Centro Cultural/UNIMED BH Minas, 2022. (Catálogo da exposição)

MARIA HELENA ANDRÉS

Maria Helena Andrés, artista visual, escritora e arte-educadora teve sua formação artística no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Nova York. Foi professora e diretora da Escola Guignard nas décadas de 1950/60. Atualmente é professora emérita desta Escola. Participou de vários salões de belas artes, bienais internacionais de São Paulo, tendo recebido vários prêmios, entre eles a homenagem da Associação Brasileira de Críticos de Arte pela trajetória artística. Realizou várias exposições individuais e coletivas no Brasil, Estados Unidos, Europa e América Latina. Possui obras em diversos acervos públicos e também em coleções particulares no Brasil e no exterior. É autora dos livros: *Vivência e Arte*, Rio de Janeiro, Livraria Agir Editora (1966); *Os Caminhos da Arte*, Petrópolis, Vozes (1977); *Oriente-Occidente - Integração de Culturas*, Belo Horizonte, Morrison Knudsen, (1984); *Encontro com Mestres no Oriente*, Belo Horizonte, LuzAzul (1993); *Maria Helena Andrés - Depoimentos*, Belo Horizonte, C/Arte (1998); *Reflexões sobre arte* (e-book), Belo Horizonte, IMHA (2021).

MARÍLIA ANDRÉS RIBEIRO

Historiadora, crítica de arte, curadora, professora e pesquisadora da arte brasileira moderna e contemporânea. Licenciada em Filosofia pela FAFICH/UFMG (1972); Mestre em Artes Liberais pela State University of New York at Stony Brook, USA (1975); Doutora em Artes, pela ECA/USP, São Paulo (1995) e Pós-doutora, com supervisão do Prof. Dr. Francisco Jarauta, professor da Universidade de Murcia/Espanha (2014). Publicou os livros: *Neovanguardas: Belo Horizonte, anos 60*, Belo Horizonte, Editora C/Arte (1997) e *Introdução às Artes Visuais em Minas Gerais*, Belo Horizonte, Editora C/Arte (2013). Atualmente é presidente do Instituto Maria Helena Andrés (IMHA).