

“Torres Garcia – Aladdin Brinquedos Transformáveis e Universalismo Construtivo”

Provenientes do Museu Torres Garcia, as coleções exibem, pela primeira vez no Brasil, os brinquedos desmontáveis de madeira, pintados, e os desenhos do Universalismo Construtivo do artista uruguaio Joaquin Torres Garcia (1874- 1949). A mostra é composta de aproximadamente 250 obras, que incluem duas coleções: Universalismo Construtivo e Aladdin. A coleção do Universalismo apresenta 108 trabalhos, incluindo desenhos, objetos, pinturas e esboços, e a coleção Aladdin exhibe 142 trabalhos entre estudos, pequenos cenários de teatro e brinquedos.

A criação dos conceitos do *Universalismo Constructivo* é considerada a obra-prima de Torres Garcia. Nele, o uruguaio reúne suas experiências com as vanguardas européias, no início do século XX. De acordo com **os curadores Jimena Perera e Alejandro Diaz, bisnetos do artista**, ele propõe a síntese de estéticas como o expressionismo, o surrealismo e o abstracionismo, com a inclusão de elementos inconscientes, simbólicos, e que estariam no plano ideal, no eterno.

“No meu tempo (falo de por volta de 1900) todos os artistas, bons e ruins, costumavam falar de sentimento: eu sinto isso; ou eu não o sinto; ou isto é muito sentido. Pouco a pouco, tal maneira de se expressar foi se perdendo, é que se foi substituindo o sentir pelo pensar. E sobre a inteligência (o pensar) se quis fundar tudo. Por isto as contas não saíram; e é a falta de humanidade que se encontra na arte.”

Para o artista, “toda verdade está em duas linhas, uma vertical e uma horizontal”. Respectivamente, espírito e natureza, o equilíbrio entre homem e criador, concreto e abstrato. São esses conceitos, segundo os curadores, que permeiam toda a obra do artista, embora ele só tenha iniciado a redação de sua teoria a partir de 1931. Em sua elaboração, a produção de brinquedos é um dos capítulos mais significativos na história de Torres Garcia.

Os brinquedos

O pintor inicia seu projeto de fabricação e distribuição de brinquedos desmontáveis de madeira, aos 44 anos, ao final da *Primeira Grande Guerra* (1914-1918), na Europa. Viviu um período de crise. Identificado com o *Noucentisme*, movimento nacionalista catalão com motivação política e cultural, o artista tem seu momento culminante de vinculação ao movimento quando recebe a encomenda para pintar cinco murais para o Palácio da Assembléia de Barcelona. Com inspiração neoclássica, mas modernos em seu plano e geometria, pinta, entre 1913 e 1916, quatro dos cinco murais.

Os murais são encobertos por pinturas, ao gosto da burguesia que as patrocinava, e o quinto permanece apenas esboçado. Os murais de Torres Garcia são restaurados posteriormente. Antes, trabalha com Gaudí na produção dos vitrais da Catedral de Palma de Mallorca e da Sagrada Família, até ocorrer a ruptura com o movimento. É junto a essa busca de completa renovação de sua pintura que inicia, artesanalmente, a fabricação de brinquedos.

“Quero explicar algo, com respeito a minha pintura, que acredito ser útil recordar: em 1906 comecei a pintar afresco, e tal pintura se inspirava nas formas clássicas das pinturas dos vasos gregos, vale dizer, em imagens perfeitamente normais. Esta pintura logo foi se desenvolvendo, mas dentro do mesmo espírito: planista, ordenada, universal. E sempre sem sair do aspecto normal. Por que não continuei assim? Não me satisfazia. Via a possibilidade de outra arte mais concreta. E então, de 1916 a 1924 comecei a descompor a imagem, e em realidade, a encontrar uma estrutura. Por isso em 1928 e 1929, pude formular minha teoria de Arte Construtiva, e, então, em um plano universal.”

Torres Garcia apresenta seus brinquedos pela primeira vez em Barcelona, na exposição “*Brinquedos de Arte*”, em 1918. Assim apresentavam-se os novos produtos, na busca de comerciantes que os distribuíssem. Eram famosas as edições da “*Exposição de Brinquedos e Artigos de Bazar*”, na Universidade Industrial. A recepção é muito boa, mas o retorno financeiro não vem na mesma proporção do sucesso das apresentações.

Dois anos depois, pressionado por sucessivas crises econômicas e tendo nos brinquedos o meio de sustento e expressão artística, o artista muda-se, com a família, treze vezes, entre 1916 e 1926. De Barcelona segue para os Estados Unidos, depois para a Itália, Sul da França, Paris e Madri; até retornar, em 1934, para Montevidéu, já aos 60 anos de idade. Suas iniciativas contaram com a ajuda de inúmeros amigos, comerciantes, políticos, artistas e intelectuais. Os brinquedos, desenhos, artigos, pinturas e conferências sobre arte chegam a atrair a atenção de artistas de vanguarda, como Miró. Até constituiu, em 1924, a Aladdin Companhia de Brinquedos, em Nova York, destruída por um incêndio no ano seguinte.

Museu Oscar Niemeyer

Apesar dos brinquedos terem sido exportados para vários países e serem apreciados em toda a Europa como obras de arte, pela originalidade e linguagem estética, os negócios não prosperaram e a fabricação em grande escala é interrompida. Mantém apenas a empresa Aladdin Brinquedos, produzidos pelo próprio Torres Garcia com escritório comercial em Florença. Já a Aladdin Companhia de Brinquedos, de Nova York, era a empresa que emitia ações e possuía uma fábrica para a produção de brinquedos, sobretudo "cavalos mecânicos", dos quais chegaram a ser fabricados cem por dia. Com a extinção dela, a produção de brinquedos retorna ao processo artesanal, apenas como auxílio financeiro, e a pintura volta a ser prioridade.

Pinturas Construtivistas

A partir de 1926, Torres Garcia vive, em Paris, o período mais rico, artisticamente. Ele expõe em diferentes galerias, vende tudo o que produz, e sua arte começa a ser reconhecida. Entre 1927 e 1928 é influenciado pela arte primitiva e pela arte negra, quando conhece Piet Mondrian. Em 1929, pinta as primeiras obras construtivas e sua pintura tende à abstração. Então forma o movimento artístico "Cercle et Carré" (círculo e quadrado), junto ao escritor e pintor Michel Seuphor (1901-1999) e outros artistas de vanguarda. O "Movimento Círculo e Quadrado" surge com tendência construtivista e abstrata, como uma espécie de resposta ao surrealismo.

Já em Madri, começa a desenvolver os conceitos de seu *Universalismo*. Torres Garcia publica, em 1944, o livro "Universalismo Constructivo", que tende à definição de uma arte americana com vigência universal. Literatura que é construída a partir de inúmeros textos, anotações de diários e desenhos, produzidos para ilustrar as conferências que o artista realizou ao longo da carreira.

"A atitude do artista diante do espectador deve partir da base que está diante do homem de todos os tempos, que está diante do homem de todos os povos. Portanto, a linguagem deve ser a mais universal e a mais compreensível. Geometria e simbolismo teriam que ser a maneira natural de expressar o artista. E foi assim que encontrando todas as peças do quebra-cabeça, pude formá-lo por inteiro", escreve o artista em 1930, quando trabalha a seção áurea de seus estudos de relações geométricas.

Serviço:

Torres Garcia - Aladdin Brinquedos Transformáveis e Universalismo Constructivo

Período de Exibição: 31 de março até 08 de julho

Patrocínio: Copel

Apoios: Governo do Paraná, Ministério da Cultura

Onde: Museu Oscar Niemeyer

Endereço: Rua Marechal Hermes, 999

Centro Cívico - CEP: 80530-230

Telefone: (41) 3350-4400

Horário: de terça a domingo, das 10h às 18h

Preços: R\$ 4,00 adultos e R\$ 2,00 estudantes

(Não pagam crianças de até 12 anos, maiores de 60 anos e grupos agendados de estudantes de escolas públicas, do ensino médio e fundamental)