A opção concreta de Luiz Sacilotto

Enock SACRAMENTO

Museu de Arte Moderna de São Paulo abrirá quinta-feira próxima, dia 11, as 19 horas, uma grande retrospectiva de um artista de Santo André: Luiz Sacilotto.

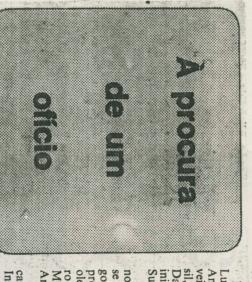
As 135 obras de Sacilotto, que dão uma visão panorâmica de sua produção artística de 1942 até o presente, ocuparão a metade do MAM, um espaço só dedicado aos grandes nomes da arte brasileira.

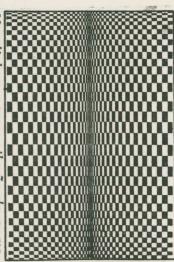
Sacilotto iniciou sua carreira artística ao participar, em 1946, da exposição Quatro Novissimos, no Instituto

dos Arquitetos do Brasil, no Rio, ao lado de Marcelo Grassmann, Octávio Araujo e Luiz Andreatini. Essa mostra desdobrou-se na exposição 19 Pintores, realizada no ano seguinte na Galeria Prestes Maia, em São Paulo, na qual foram revelados alguns dos mais impor-tantes artistas brasileiros da atualidade. No fim da década de 40, Sacilotto, ao lado de Waldemar Cordeiro, lançou em São Paulo as bases do concretismo, movimento que se tornaria numa das mais consistentes tendências da arte brasileira dos anos 50.

Luiz Sacilotto, um dos pioneiros do concretismo

Nas linhas retas, a ilusao da curva

Filho de imigrantes italianos,

sil, em 1922, em companhia de Da. Tereza, sua mãe, dirigindo-se André em 1924. Seu pai, Antonio, veio como agricultor para o Brainicialmente ao Rio Grande do Luiz Sacilotto nasceu em Santo

oleiro, Antonio passou a salsichei gou-se numa olaria situada nas se para São Paulo, onde empreno campo levaram-no a transferir-Andre. Martinelli (hoje Swift), em Santo pro midades do Morumbi. De ro ao ingressar no frigorifico dos As más condições de trabalho

Luiz, um dos dois filhos do casal, matriculou-se em 1938 no no Brás, onde est Instituto Profissional Masculino, u durante cin-

co anos desenho artístico e aph máquinas Holler nhista de fichas p às artes e oficios. Quella pintura e técnicas diversas igadas Mais tarde traba profissão para gain naria como desera o sistema de ner uma

que se transformariam em grandes Sacilotto carheceu dois colegas amigos. E que teriam importância raujo. No Instituto Profissional, Luiz Marcelo Grassmann e Octávio siva em seu futuro como artis-

teca Municipal, na rua 7 de Abril. de Gustavo Doré em obras de Municipal, anexa ao Teatro Eram assiduos da Discoteca Dante, John Milton e outros. Deleitavam-se com as ilustrações Frequentavam juntos a Biblioapropriados. de aventura.

No inicio, nitida de encha

Municipal, onde ouviam, horas a fio composições de Bach, Beethoven, Strawinsky, Prokofieff, Schoemberg.

tuais, os tres saiam com frequenchocar bondes, isto é, para utiligores, movidos por dificuldades escapar da vigilância dos cobrazar-se deste transporte coletivo cia para nadar no rio Tietê e para principalmente no trecho entre o Brás e a Praça da Sé-procurando inanceiras e por um certo espírito Além dessas atividades intelec-

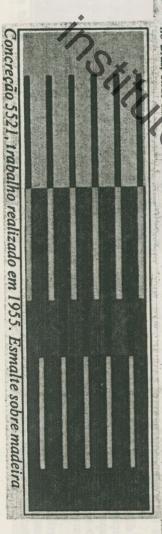
meios para comprar telas e papeis ordinários, pois lhes faltavam de cartazes, em papeis e cartões quer superficie branca, no verso Desenhavam muito, em quai-

suas atividades culturais.

Na caserna

vocado pela Força Expedicionária Brasileira, que participava da Guerra na Itália. Foi para o Rio, onde permaneceu à disposição da te, no III Batalhão de Carros de te na Vila Militar e, posteriormen-FEB cerca de 9 meses, inicialmen-Combate. Em fins de 44 Sacilotto foi con

desmontagem e montagem de fuzis e metralhadoras, Sacilotto militares, que incluiam adestra-Arquitetos do Brasil, atraido por que possível, ia ao Instituto dos mento lisico, exercícios de tiro, lia e desenhava muito. E, sempre Paralelamente às obrigações

Quatro Novissimos

Com o fim da Guerra, em 1945, Sacilotto voltou do Rio, para São Paulo, onde reencont ou seus companheiros do Instituto Profissional e fez novas amizades no neje artistico. Logo a primeira exposição foi articulada. Carlos Schiar Jeyou alguns desenhos seus, juntamente com trabalhos de Grassmann Octávio Araújo e Andreatini para o Rio, conseguindo acertar para abril de 46 uma mostra dos quatro no Instituto dos Arquitetos do Brasil.

A exposição anunciava Quatro Novissimos e despertou a atenção da crítica no Rio, repercutindo também em São Paulo.

Rubens Navarra, na edição do dia 21 de abril do Diário de Notficias, externou seu "entusiasmo com a variedade e riqueza plástica de Grassmann, Andreatini, Octávio e Sacilotto e sua compreensão dos recursos gráficos do expressionismo", salientando "o admirável sentido de composição" dos quatro novissimos.

Em São Paulo, Geraldo Ferraz registrou n'O Jornal do dia 30 de abril "a identidade que eles têm com o expressionismo".

Houve quem dissesse que, àquela altura, o expressionismo estava la aitura, o expressionismo estava superado. "Mero engano - afirma agora Sacilotto. Eles entendiam que o expressionismo já teria concluído seu ciclo, quando na verdade ele é uma tendência permanente, que se renova e que está profundamente arraigada na sensibilidade humana". E continua: "Uma visão abrangente de história da arte mostra que o expressionismo pode ser detectado mesmo em manifestações pré-históricas, está presente no romantismo, no barroco, no gótico, nos movimentos contemporâneos de vanguarda. Ele está ligado aos momentos de crise e se manifesta sobretudo pelo protesto, não somente através da deformação da figura humana, mas também pela recusa do simplesmente bonito, pela aproximação com o fantástico e com o demoniaco".

A produção dos quatro novissimos, exposta no Rio, era marcadamente influenciada pelo expressionismo alemão.

Neste trabalko de 1944, o registro da paisagem

Desenho expressionista realizado em 1947

Auto-retrato em monotipia, feito na segunda metade da década de 40

Os quatro transformaram-se em 19

Após o encerramento da mostra Quatro Novissimos, no IAB do Rio, Sacilotto, Grassmann, Octávio Araujo e Andreatini decidiram realizá-la também em São Paulo. Maria Eugênia Franco colocou à disposição do grupo uma sala na Biblioteca Municipal. O espaço oferecido, todavia, era muito pequeno para acolher os trabalhos. Partiu-se então para a procura de um espaço maior, finalmente

conseguido: a Galería Prestes Maia. Esse espaço, todavia, era muito grande. A solução foi convidar outros artistas para participarem da

A organização ficou a cargo de Rosa Rosenthal Zuccolotto e o patrocínio com a União Cultural Brasil – Estados Unidos. Para a escolha dos expositores funcionaram indicações de amigos, de parentes, de artistas que vinham se interessando pelas novas formas de

expressão artística.

A mostra 19 Pintores foi inaugurada dia 19 de abril de 47, atraindo um enorme público para a época; cerca de 50 mil pessoas a visitaram em 17 días. Os críticos mais informados a viram com bons

olhos.

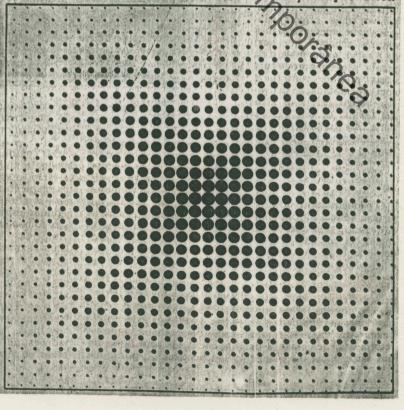
O catálogo, muito bem feito para a época, foi prefaciado por Geraldo Ferraz, que afirmou: "esta é uma exposição de esperança".

Poucas vezes o crítico acertou tão em cheio. O grupo dos 19 era formado por Aldemir Martins, Antônio Augusto Marx, Cláudio Abramo, Enrico Camerini, Eva Lieblich, Flávio Shiro Tanaka, Rugguette Israel, Jorge Mori, Lothar Charoux, Luiz Andreatini, Luiz Sachano, Marcelo Grassmann, Maria Helena Milliet Fonseca Rodrigaes, Maria Leontina Franco, Mário Gruber Correia, Odetto Guersoni, Octávio Araújo, Raul Muller Pereira da Costa e Wanda Godoy Moreira. Poucos dentre os 19 não atingiram, nas décadas seguintes, consagração nacional ou internacional. Todos continuam vivos

A importância dessa mostra histórica justificou a realização de duas outras, començoativas dos 20 e dos 30 anos do evento, na Tema-Galeria de Arte e no Museu de Arte Moderna de São Paulo,

respectivamente.

Os elementos, partindo de um núcleo central, têm seus diâmetros reduzidos, priando áreas múltiplas de pulsação ótica

Concretismo, uma opção natural—

A disciplina no gesto criativo de Luiz Sacilotto começou a definir-se no Instituto Profissional, onde recebeu orientação técnica em diversas disciplinas voltadas para a formação básica de um profissional da área de artes coficios. Ganhou contornos mais precisos no exercício da profissão de desenhista da Hollerith (hoje IBM). Consolidou-se na prática do desenho arquitetônico, nos escritórios dos arquitetos Jacob Ruschti e Vilanova Artigas e, posteriormente, na função de projetista de esquadrias metálicas na Ficha:

Quando participaya da exposição dos 19, Sacilotto conheceu um jovem de 22 anos - Waldemar Cordeiro - que o procurou dizendo-se interessado no caráter fortemente expressionista de sua obra e no sentido construtivista de alguns de seus trabalhos. Da amizade que se formou entre os dois, da discussão teórica e de sua concretização em obras cada vez mais geométricas inspiradas nos cabalhas da Malevitch Payener, Caba Van Dresburg, Kandiski. trabalhos de Melevitch, Pevsner, Gabo, Van Doesburg, Kandiski, Calder, Mondrian e Max Bill, surgiu, em 1949, o movimento concreto em São Paulo, que se transformou numa das mais fortes correntes da arte brasileira na década de 50.

Esse movimento ganhou substância a partir de 1951, quando se realizou a I Bienal de São Paulo, na qual Max Bill ganhou o Premio Internacional de Escultura.

A premiação atribuida à Unidade Tripartida na I Bienal chamou a atenção geral para o trabalho rigoroso e preciso de Max Bill e de seu grupo da escola de Ulm, já reconhecida em parte por Cordeiro. Sacilotto e de um pequeno grupo de artistas interessados na arte geométrica.

Maria Eugênia Franco cedeu uma sala na Biblioteca Municipal para reuniões semanais de um grupo pioneiro, que ia sendo engrossado por outros artistas interessados na rigidez das composições geométricas.

1952 foi um ano importante para Sacilotto. Participou da Bienal de Veneza e da exposição Ruptura, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, juntamente com Charroux, Cordeiro, Geraldo de Barros, Fejer, Haar e Wladyslaw. Nessa mostra foi lançado o manifesto do grupo, no qual anunciavam que o naturalismo científico da renascença - o método para representar o mundo exterior (três dimensões) sobre um plano (duas dimensões) - esgotou a sua tarefa histórica, e que a nova ordem eram as expressões baseadas. nos novos princípios artísticos, as experiências que tendem à renova-ção dos valores essenciais da arte visual (espaço-tempo, movimento e material), a intuição artística dotada de princípios claros e inteligentes e de grandes possibilidades de desenvolvimento prático.

Nos anos seguintes participou ativamente do movimento artístico brasileiro com trabalhos concretos. Ainda em 52 conquistou o Prêmio Governador do Estado, do Salão Paulista de Arte Moderna, no setor de pintura. Dois anos depois recebeu o Prêmio Aquisição, na área de escultura, no mesmo Salão.

Em 56 o grupo, com a presença de novos e ausência de alguns pioneiros, realizou, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a Exposição Nacional de Arte Concreta. Uma nova exposição nacional foi realizada no ano seguinte, no MAM do Río.

Em 59 a Galeria de Arte da Folha, na época muito ativa, realizou uma Mostra Concreta e, em 60, uma individual de Sacilotto. Ainda em 60 foi organizada mais uma Exposição de Arte Concreta, no Rio, e a Konkrete Kunst, exposição internacional de arte concreta, em Zurich, organizada por Max Bill, sempre com a participagão de Sacilotto. Nesse ano voltou a conquistar mais um Prêmio Governador do Estado, no Salão Paulista de Arte Moderna, desta feita na seção de Escultura.

Concretismo

De acordo com Max Bill, arte concreta é aquela que é criada segundo uma técnica e leis que lhe são inteiramente próprias, sem se apoiarem exteriormente na natureza sensível ou na transformação desta, isto é, sem intervenção de um processo de abstração. Por meio da pintura e da escultura concretas, tomam forma realizações que permitem a percepção visual. Os instrumentos desta realização são as cores, o espaço, a luz e o movimento, e dando forma a esses elementos criam-se novas realidades.

Sacilotto está de acordo com Bill. Acha que o artista não precisa copiar a natureza, nem mesmo abstral-la para criar uma obra de arte. Ele pode criar um trabalho paralelo à natureza, articulando formas, espaços, volumes, cores, luz, movimento, Ele-deve criar novas realidades.

Divergências

O concretismo conheceu algumas divergências, tanto entre os próprios elementos de São Paulo, como entre estes e os do Rio. onde o movimento acabou transformando-se no neoconcretismo.

Segundo Sacilotto, o neoconcretismo surgiu da impossibilidade de conciliar dois temperamentos muito fortes, o de Cordeiro, em São Paulo, com o de Gullar, no Rio. Tanto isso é verdade - afirma - que não existe neoconcretismo em nenhuma outra parte do mundo. Tra-

a-se de um fenômeno brasileiro.
O movimento neoconcreto ganhou contornos mais definidos com as cores que requeriam a participação do expectador, como os bichos de Lygia Clark e os labirintos de Hélio Oticica. Estas obras

bichos de Legia Clark e os labirintos de Hélio Oticica. Estas obras funcionaram como ponto de partida para a arte ambiental que surgiria mais adiante.

Em Sto Paulo o movimento concreto, em função de dificuldades de diversas ordens, quase chegou a se extinguir. Em 63 houve uma tentativa de regrupar os concretistas com a criação da Associação de Artes Visuais Novas Tendências, que contava com outro artista do ABC: Alberto Alberti. Os esforços resultaram infrutíferos e o grupo se dissolveu pouco depois.

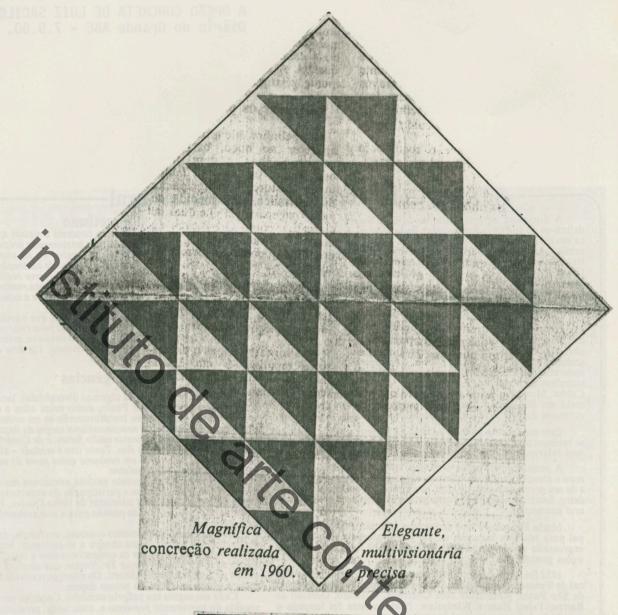
Cada um seguiu seu próprio caminho. Cordeiro participou em seguida do movimento pop creto e, mais tarde, produziu uma série de obras com o auxílio do computarior (arteônica). Sacilotto, com a dissolução do grupo concreto, afastou-se do movimento dos salões e galerias, dedicando-se à pesquisa.

Reapareceu 5 anos depois, com uma retrospectiva de sua obra, no I Salão de Arte Contemporânea de Santo André. Depois participou de outras mostras documentais como o Desenho Jovem dos Anos 40 (76), na Pinacoteca do Estado do Projeto Construtivo Brasileiro na Arte (77), também na Pinacoteca de mostra Os Grupos-Década de 40 (77), no Museu Lasar Segall, a Braais e a Abstração (78), também no Museu Lasar Segall, a lêm da exposição tração (78), também no Museu Lasar Segall, além da exposição inaugural da Kris Galeria, em Santo André.

Em 78 passou très meses na Europa, juntamente com seu companheiro de concretismo Hermelindo Giaminghi, onde, por intermédio de outro concretista atualmente residente em Paris, Kazmer Fejer, entrou em contato com artistas, galerias e museus.

De volta da Europa, intensificou sua produção artística, retomando e desenvolvendo o concretismo. Participou da mostra O Desenho como Instrumento, na Pinacotecado Estado, Desenho dos Anos 40, na Biblioteca Municipal de São Paulo, e da mostra Coleção Theon Spanudis, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Este ano integrou a mostra Dois Metros e uma Página, na sede da Cooperativa dos Artistas Plásticos de São Paulo, Artistas do ABC em Takuyama, no Japão.

No dia 11 inaugura a mais importante mostra de sua carreira - Expressões & Concreções - uma grande retrospectiva que ocupará a metade do Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Neste trabalho recente, os elementos da obra descrevem uma rotação de 180 graus, a partir das extremidades, criando ritmos dinâmicos