

Galeria FUNARTE
Sergio Milliet

Rua Barão de Marquês
539

Galeria FUNARTE
Sergio Milliet

Rua Barão de Marquês
539

— 12 de fevereiro de 1980, entrevista com o Sr. HÉLIO MELO, pintor, acreano, aqui na Delegacia do SESC em Rio Branco.

Há quanto tempo o senhor pinta? Quando o senhor começou a pintar? A desenhar?

Desde 12 anos, já tinha aquela vocação para o desenho. Já desenhava alguma coisa a lápis. Chegando a Rio Branco, desenhava a lápis e depois passei para nanquim. Com essa tinta fiz mais serviços e foi com ela que achei que o serviço ficou mais idêntico. Assim acertei com a qualidade da tinta, e não quis mudar para outra tinta.

O senhor chegou a Rio Branco há quanto tempo?

Cheguei aqui em 1959.

Seu Hélio, o senhor hoje vive de pintura? Sua profissão é pintura, ou o senhor faz outra coisa?

Não, eu tenho o meu emprego, e vou dizer, de pintura eu quase não tenho nenhum lucro. Contanto que eu tenho às vezes trabalhado e tenho dado de presente porque acho que não compensa, não paga o meu trabalho, eu vejo que não paga o meu trabalho e acho melhor dar de presente que eu mesmo vender por pouco dinheiro.

O senhor trabalha em quê? Qual o seu emprego?

Trabalho na Codisacre. Sou vigia de lá.

Seu Hélio, antes do senhor vir para Rio Branco, antes de ser vigia, o senhor fazia o quê? Qual era a sua ocupação?

Eu quando cheguei a Rio Branco, o primeiro trabalho que eu fiz foi uma catraia em 59. Reimei 11 anos de catraia, depois chegou o progresso e a ponte veio aí, fiquei naquela situação difícil, sofri um pouco, mas graças a Deus venci. Agora já estou com 4 anos que eu estou empregado nesta Companhia que é a Codisacre.

Com muita dificuldade que arrumei esse emprego e ganho Cr\$ 3.500,00, mas dá pra ir passando.

Antes do senhor vir para Rio Branco o que o senhor fazia? Qual a sua profissão?

Cortava seringa e cortei muito tempo. Trabalhei como seringueiro e como seringalista. Nós morávamos e tínhamos uma pequena parte do seringal Senápolis.

Onde ficava o seringal Senápolis? Em Boca do Acre?

É perto de Boca do Acre.

Como seringueiro o senhor ficou sempre naquela região de Boca do Acre?

Certo.

Quando o senhor veio para Rio Branco trabalhava na catraia, o senhor fazia travessia ou remava aí por dentro, por esses lugares mais distantes?

Não, só mesmo na travessia.

Seu Hélio, a sua pintura é muito marcada pela sua vida no seringal, seus temas, o seu desenho é muito ligado a isso, fale um pouco dessa vida. O que ficou pro senhor?

É isto que eu quero falar um pouco. A minha vida, que passei no seringal, não tive a oportunidade de estudar, fiz até o 3.º ano. No desenho eu apresento alguma coisa que eu não tenho palavras para falar. No desenho eu apresento a minha vida. Aquele detalhe do seringal, aquele sofrimento todo é isso que apresento no meu desenho.

Da vida de seringueiro, da sua vivência no seringal, o que mais o senhor apreciou? Se o senhor for contar uma história sobre esse tempo, de que o senhor se lembra de mais importante, mais marcante desse tempo de menino?

Olha eu tenho muita coisa pra contar sobre a vida no seringal. Para o seringueiro a vida é mais pesada, mais dura. Eu acho que de todos os trabalhos, o mais pesado seja o do seringueiro, seja o mais humilde, o mais massacrado pelos próprios patrões.

Seu Hélio, em um de seus quadros a gente nota uma imaginação muito grande. O senhor coloca cachorro em árvore, situação assim meio fora da realidade. Fale dessa fantasia que existe no mundo do seringueiro! Se é uma coisa que está na sua cabeça só, ou se dentro do seringal existe muita visão fantástica das coisas. Como é isso?

Nada, aquelas coisas que eu pinto, coisas trepadas em árvores sempre têm um sentido. Tenho muitos desenhos que vão viajar para o Rio de Janeiro, tem coisas que muitas pessoas nunca ouviram falar. Feixo de estrada, quem é que ouviu falar em feixo de estrada? São coisas que ficam muito difíceis que só eu mesmo posso dizer o que é. Sobre animal trepado na árvore, como por exemplo o cavalo trepado, não faço isso por uma brincadeira, tem algum sentido, boto no desenho o que não posso falar.

Não, mas fale.

Sim, por exemplo: o animal, o cavalo lá trepado na árvore, são dois desenhos. Uma árvore não tem escada, logo em seguida no outro desenho o cavalo trepado na árvore e tem escada. O homem olha e vê o cavalo trepado que dá um grande sentido, coisas que eu conheci no meu tempo: capitão, coronéis compravam patente, o sujeito não era de nada, mas ele tinha qualquer título, ele comprava a patente, então, eu fiz a comparação com o cavalo lá em cima da árvore sem escada, sem nada, o povo subia sem precisar disso. Para a vida de hoje o desenho de mais sentido é aquele que tem escada. Eu falando no sentido do desenho, é o meu pensar. Hoje tem escada. O burro já sobe, mas tem escada. Na realidade o burro não sobe, mas ninguém pode dizer que ele não subiu a escada. Pois esse assunto dá muito sentido sobre os meus desenhos.

Seu Hélio, o senhor mostrou os seus desenhos para muita gente que gosta de pintura. Eu gostaria de saber o que seus companheiros mais antigos acham de seus desenhos. Como eles vêem isso. Como é que um homem que viveu como o senhor lá no mato, naquilo tudo, como eles entendem seu desenho?

Quase todos, até aquelas pessoas que trabalhavam naquela profissão, que diga: rapaz o

teu serviço está errado, você fez isso aqui e não ficou certo, todos acham que sobre a vida do seringueiro, todo o detalhe, os meus desenhos tenho muita coisa a falar. Não estar ou talvez só a metade dos meus desenhos, só a metade está bem. Dar explicação sobre os desenhos. Pois muitos desenhos que eu via sobre a vida do seringueiro eu olhava e achava que faltava alguma coisa. Muitas pessoas desenhavam mas nunca viveram aquilo. Então a pessoa que já viveu aquele trabalho pode desenhar o seringueiro idêntico, a mata como que ela seja real. O seringueiro raspando a seringa, desenhos que eu tenho e muitos que não conhecem isso dizem: — pra quê que serve esse negócio de raspar seringa. O feixo de estrada. Eu tenho e faço questão de mostrar uma maquete que fica bem explicada, a casa do seringueiro, a defumação, a estrada como é.

Quântos desenhos o senhor já fez sobre esse tipo de coisa?

Já fiz mais de 30 sobre isso.

Seu Hélio, eu gostaria que o senhor falasse sobre a técnica que o senhor usa. O tipo de material que o senhor utiliza e como é que o senhor chegou até esse material, quem foi que lhe ensinou, ou o senhor descobriu sozinho?

Eu desenhava só com um lápis, todos viam e admiravam mas eu achava que estava faltando alguma coisa. Fui fazer um curso com o Genésio, foi uma pessoa que disse, somente um pouco de sombra está faltando no seu desenho, mas você tem uma técnica diferente e não sei como é que você faz isso a lápis. Genésio me incentivou e disse: — Será que com essa tinta nanquim o senhor faz alguma coisa? Fui fazer um teste. Levei a tinta pra casa e lá já fiz diferente do que ele me ensinou. Misturei com água e fui misturando e trocando o ingrediente.

Que tipo de ingrediente?

A água, eu modificava com a água, ia ficando uma sombra mais clara, outra mais escura. Mostrei para o Genésio e ele disse: — Rapaz que tinta é essa? É diferente. Eu disse: — Não, essa tinta é nanquim. Ele acreditou porque eu falei pra ele como eu misturei e que o desenho ficou diferente. Fui tendo o cuidado, procurando outras cores e hoje só trabalho com o nanquim, com a maior facilidade e não quero trocar de tinta, porque o nanquim é uma tinta tão segura, pode passar mais de ano que não muda de cor, é sempre fixa.

O senhor passa alguma coisa para fixar o seu trabalho? O senhor passa algum tipo de verniz por cima do desenho?

Passo sim, eu passo o verniz bem fraquinho que é para segurar bem a tinta. Ela pode sujar e você pode lavar. Estes quadros que eu faço, dou garantia, nem mesmo o sabão tira. Isso foi criação minha.

Gostaria que o senhor falasse mais sobre esse processo do senhor, desta tinta que o senhor faz de uma maneira muito particular. Gostaria de saber o uso de flores, de folhas, de casca de árvores, fale sobre esse material, como é que o senhor mistura?

Comecei a procurar e todas as árvores que eu ia pegando as folhas, dissolvia, experimentava porque a qualidade de tinta, a própria do material dava na mata, ela segurava no papel, ela não dá bolha, ela é uma tinta fixa. O sumo dela fica idêntica uma brilhantina.

Como o senhor tira o sumo dessa planta?

Pisando, depois espremo. Uma outra qualidade de planta que já fiz um desenho como ela

mas não consegui nada mais, é uma tinta roxa e um róseo, tenho agora uma tinta amarela e verde. Nestes desenhos que vão para o Rio, tem três desenhos, a pessoa olhando nota a diferença dos desenhos do nanquim para a outra.

A maioria de seus desenhos mostra um crepúsculo, parece o dia amanhecendo, o entardecer, existe uma razão especial para isso ou só um problema da tinta que o senhor dispõe que dá esse tipo de coisa?

É uma coisa especial. Muitos ficam admirados, pensam, como é que eu faço aquela luz, aquela cor.

O senhor parece ser uma pessoa de muita sensibilidade, o senhor toca também alguns instrumentos musicais, fale um pouco dessa faceta, como o senhor chegou a isso?

Eu no tempo de crianças, nunca tive oportunidade, fui aprender depois de uma certa idade.

O senhor tem muitos irmãos? Sua família era muito grande?

Tenho, é muito grande. Quando apareceu o violino, já estava com idade de 18 a 20 anos, o instrumento que eu gosto é o violino. Eu toco violino. Eu posso dizer que aprendi a pintar e a tocar violino sozinho, sem mestre, tocar violão não, porque a pessoa vê fazer uma posição e faz a mesma e aprende.

O senhor já ganhou algum dinheiro com suas pinturas? Por que hoje o senhor está cobrando um preço que começa a ser razoável por seu trabalho, já lhe rendeu alguma coisa?

Muito pouco como eu já falei, muitas pessoas não queriam dar valor ao desenho, então eu achei em muitas vezes dava o desenho de presente para não vender por pouco mais ou nada. Hoje faço um desenho e penso: devo valorizar meu trabalho porque se a gente não valorizar todo mundo quer o mesmo de graça e pronto perde o valor. Hoje eu faço um quadro, como há poucos dias vendi um por Cr\$ 2.000,00 e com a ajuda do SESC, esses desenhos meus, o SESC tem dado grande ajuda, com essa cooperação eu tenho esperanças que esses desenhos indo lá para o Rio seja bem acolhido.

No seu entender como o senhor vê essa exposição dos seus trabalhos lá no Rio? O que representa para o senhor essa exposição?

Olha eu não posso falar nada mas espero que todos gostem, pois admiram meu trabalho, aquilo que faço, trabalho com o nanquim, com diversas cores, mistura de tinta com o próprio nanquim. Repare nos meus desenhos que têm diversas qualidades de tipo de desenho sobre as cores, sobre mistura de cores.

O que estou querendo saber é o seguinte, como é que vou explicar. O senhor acha que vai mudar muito a sua vida, enquanto pintor aqui no Acre, pelo fato de ter feito esta exposição lá, o senhor acha que vai lhe favorecer de alguma forma?

Talvez, tenho esperanças, não sei.

Quantas exposições o senhor já fez?

Eu já participei de umas 4 exposições.

Todas aqui no Acre?

Não, 3 no Acre e 1 em Brasília.

Essa de Brasília foi coletiva, o senhor era um dos participantes?

Sim, eu era um dos participantes.

Fora daqui essa exposição sua é a primeira? Mas exposição só minha mesmo, eu não fiz nenhuma, só participei. Essa é a primeira.

Gostaria de saber a opinião de outros pintores sobre seu tipo de trabalho. Essas exposições de que o senhor participa com outras pessoas, o que seus colegas acham de seu trabalho?

Sempre eles têm admirado o meu trabalho. Às vezes perguntam como é que eu trabalho com a tinta, se é com pincel, e eu digo que é com pincel e caneta, não tem outro material.

O senhor tem filhos?

Tenho.

Quantos?

São 5 filhos.

Algum de seus filhos faz esse tipo de arte com o senhor?

Tenho uma filha que é muito inteligente sobre esse assunto: o de desenho. Às vezes estou fazendo um desenho e ela só em olhar diz que o desenho não está bom, que está faltando luz. Ela tem sua queda para o desenho.

Que idade tem ela?

Ela tem 17 anos. Ela não tem vocação para esse tipo de desenho mas tem para outro tipo de desenho, ela abre letra e outras coisas.

Fora desse tema de selva, seringa, da vida do seringueiro, o senhor desenha outra coisa também? Tem outro tipo de desenho?

Fora do desenho?

Se o senhor desenha outro tipo sem ser esse tipo de seringa.

Não, o importante de cada um é ter seu estilo de trabalho. Meu estilo é esse. Se eu for copiar, fazer imitação de outro desenho de um colega sou capaz de acertar aquele mesmo estilo de trabalho dele, mas não, não é importante, o importante é cada um ficar com o seu. Não é importante eu copiar o trabalho do Genésio, do Danilo, isso não é importante, o importante é eu ficar no meu trabalho com o meu estilo.

Não falo só no estilo, é no assunto também. Vou perguntar de outra forma. O senhor falou que desenha há muito tempo, desde quando o senhor começou com lápis; desde quando o senhor acha que seu desenho apurou, desde quando ficou em condições de expor,

como vai ao Rio?

Depois que eu fui fazer esse curso com o Genésio.

Isso foi quando?

Foi quando fui fazer esse curso com o Genésio e ele viu meu desenho, meu trabalho e escreveu alguma coisa no jornal a meu respeito. Com o incentivo do Gregório foi quando apareceu meu trabalho. Antes meu desenho era uma coisa oculta. Eu fazia muitos desenhos para esses alunos de aula e eles tiravam 10. Eles quando queriam tirar 10 pediam para eu fazer os desenhos.

Que tipo de desenhos o senhor fazia para esses alunos?

Todo tipo de desenho. Eles diziam o tema por exemplo tirante e eu fazia. Eles tiravam 10, 9,5 e ficavam satisfeitos, mas meu trabalho não aparecia. Muitos colegas diziam que com esse trabalho de desenho eu ia morrer de fome, isso não dá futuro a ninguém, mas duas coisas que eu sempre admirei é o desenho e a música. Pessoa que admira a música e o desenho acho uma pessoa com vida.

O senhor vai ao Rio acompanhar sua exposição. É a primeira vez que o senhor vai ao Rio?

É a primeira vez.

O senhor foi a Brasília acompanhando a outra exposição?

Não.

O senhor já saiu para visitar outros Estados? Só a Manaus.

Quer dizer que essa é a primeira vez que o senhor vai ao Sul?

É a primeira vez. Brasília foi os meus desenhos, mas eu não fui.

O senhor vai viajar com o Grupo GRUTA?

Sim, vou até São Paulo.

Vai fazer um trabalho musical?

Sim.

Vai tocar violino na peça SUARENTOS?

Sim, na peça SUARENTOS.

“A propósito de Helio Holanda Melo ou A beleza da luz observada”

Luta feroz e constante, dissabores, a dureza social que o temperou. Frederico Moraes já comentou anteriormente esse aspecto, mas de Helio Holanda Melo e sua vida, dá conta ele mesmo em entrevista farta acordada ao SESC em fevereiro de 80.

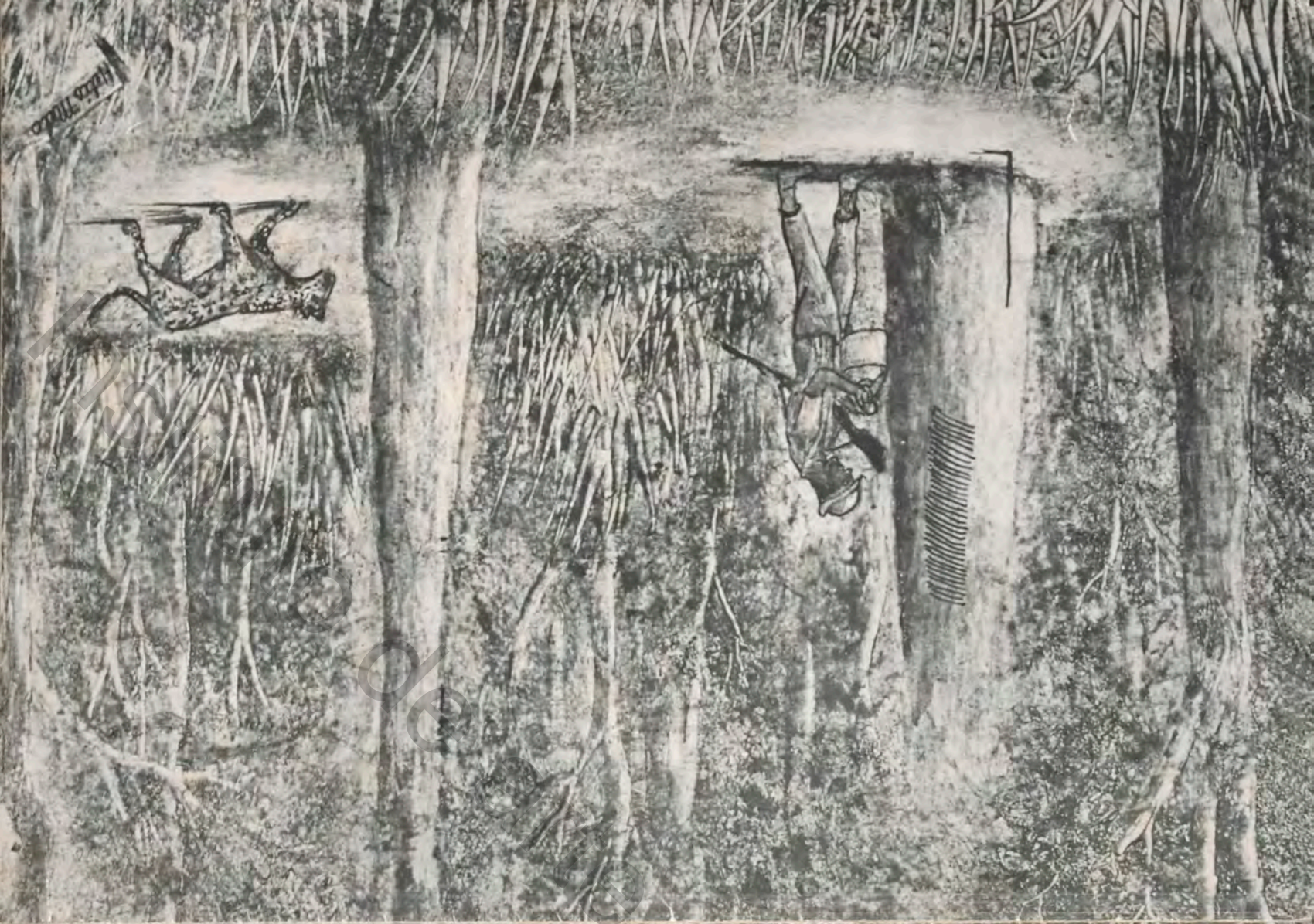
Pela mesma, entre outras coisas, ficamos sabendo que é também músico e optou pelo violino como instrumento. Argumentou ainda de modo pertinaz sobre essa escolha. Ora, do seringal ao violino — que nos dizem ter uma ‘alma’, chave bastante misteriosa e complexa — esse caminho ele percorreu, e o fato em si prova uma sensibilidade que talvez já o destine para uma vocação de superior qualidade.

A prova dessa qualidade superior, quando desenha ou pinta com luz — não me atreveria a definir — eu a encontrei numa sua exposição ano passado no SESC da Tijuca. Em todo caso, ali por ele soube dessa luz que tirou da floresta, aquela que põs nos seus desenhos e logo nos oferece, ensina, obriga a ver.

Caso de simbiose estética com a mata em que viveu? Assim se explicaria naturalmente esse fenômeno, sem dar conta todavia da sua motivação profunda em conhecer, pelo trabalho de arte, os meandros luminosos que soube perceber: por exemplo a imanência complexa da luz suntuosa, curiosamente definida com a maior precisão em desenhos de sábia naturalidade. Assim o limpo alvorecer, o lento achegar do escuro noturno, as travessuras da luz nas ramarias e o seu pouco efêmero na textura rouca dos troncos; as clareiras luminescentes, os suaves abrigos da sombra, os finos percursos e os amplos espaços que, plenamente, a luz de Helio Melo ocupa.

Essa luz da mata provavelmente existe por lá, mas a que aqui vemos nos vem de Hélio, seringueiro, seringalista, Mestre Artista Maior da floresta, nosso amigo, obrigado.

SERGIO CAMARGO
Julho, 1981

Exposição de
Helio Melo
de 5 a 17 de agosto de 1981

MINHA VIDA

"Nasci no ano de 1926 Vila Antimary municipio de Boca do Acre Amazonas.

Filho de gente pobre umilde meu pae chama-se Alberto era surdo com tanto que minha mae era a chefe da casa que resolvia todo negocio Chama-se Ritinha Somos quatro irmãos dois homens duas mulheres.

Moramos no Seringal Nova Floresta propriedade de meu Avô Joaquim de Melo Aos 8 anos de idade passei a morar no seringal Senapoles o qual minha mae era Herdeira de uma pequena parte do mesmo.

La foi meu torrão onde passei minha vida a lutar por nada Minha mae me encinou a estudar começando o ABC até o primeiro livro la existirá tantas crianças sem estudar então minha mae falou com o Prefeito de Boca do Acre e mesmo conseguirá mandar uma professora lecionar foie essa minha oportunidade aprendi pouquinho Seis meses de estudo.

No tempo da palmatoria quando eu tirava saldo nos meus colegas, na hora da matematica era so o que eu sabia bem.

E o importante foi o final das provas aquela saladada, a professora era minha madrinha e eu ainda hoje lembrame que ela disse; faz de conta que voce fez o terceiro ano mais na realidade voce não tinha possibilidade de passar Dahi por diante me dediquei ao trabalho a partir do corte da seringa a quebra da castanha serrar madeira enfim uma seris de couzas.

Enfrentei perigos sem conta que hoje me sinto honrado contar a historia de uma luta vá principalmente a do seringueiro.

Até aos 11 anos e esta a minha istoria." Helio Melo.

GALERIA FUNARTE Sergio Milliet
Inauguração dia 5 às 18h
Rua Araújo Porto Alegre, 80 - Centro - RJ