

18 DE MAIO A 27 DE JULHO DE 2024

Copyright @ 2024 Arte132 Galeria

1ª edição 2024

Mesquita, Ivo Telmo Porto : colecionador e filantropo / Ivo Mesquita. -- 1. ed. -- São Paulo : Arte132, 2024.

ISBN 978-65-00-99936-5

1. Artes - Exposições - Catálogos 2. Escultura 3. Porto, Telmo, 1955-2023 4. Pinturas - Catálogos I. Título.

24-203078

CDD-700.74

Direitos reservados à Arte132 Galeria Av. Juriti 132 CEP 04520-000 Moema São Paulo SP Brasil

Printed in Brazil 2024

RELEMBRANDO TELMO PORTO

Escrever sobre Telmo Porto, desafiando lembranças próximas e distantes, é para mim um difícil processo de construção de memórias, marcado pela saudade e pela ausência e também por afeto, admiração e amizade.

Tive o privilégio de conviver com Telmo por um período não tão longo, talvez cerca de 18 anos, a partir de 2005, quando eu, à frente da direção da Pinacoteca do Estado de São Paulo, conheci-o visitando nossas exposições.

Qualificá-lo já é uma primeira responsabilidade desafiadora: colecionador, mecenas, pesquisador, filantropo, frequentador assíduo e atento de exposições, amigo das artes, dos artistas e dos museus... todo um imenso espectro de atividades marcado pela profunda empatia com o humano, pela discrição e pela generosidade.

Nascido no Rio de Janeiro em 1955, mas desde jovem vivendo em São Paulo, em família marcada pelo interesse intelectual e por uma visão cosmopolita, cresceu em uma residência no bairro da Água Branca, projetada por Vilanova Artigas, que sempre evocava como ambiente formador de sua sensibilidade estética. Formou-se engenheiro civil ferroviário pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na qual obteve seu doutorado e lecionou por mais de 30 anos, paralelamente ao exercício profissional – de forma destacada, tanto na área pública quanto no âmbito privado, em diversas empresas.

Seus interesses e conhecimentos artísticos eram vastos: grande conhecedor e apreciador da música erudita, brasileira e estrangeira, especialmente as composições para piano. Teatro, dança, ópera e literatura eram manifestações que o atraíam, mas, seguramente, sua grande paixão eram as artes visuais, numa dimensão em que sempre as entendia, em estreita relação com as instituições que as estimulam, difundem, acolhem e preservam.

Esta visão – que sempre encontrou apoio e cumplicidade em sua esposa e companheira de toda a vida, Lais Zogbi Porto – o levou a uma profícua, produtiva e singular atuação no cenário cultural paulista. No campo institucional, foi membro do Patronato do Museu de Arte Moderna de São Paulo por 30 anos, tendo lá exercido o cargo de Diretor Administrativo de 2019 a 2022. Também participou do Conselho Deliberativo do Museu de Arte de São Paulo (MASP) de 2014 a 2022, tendo integrado ativamente seu Comitê Cultural e o Comitê de Infraestrutura, e foi diretor do Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia (MUBE) nos anos 2000.

Para além dessas colaborações, que muitas vezes envolviam igualmente contribuições financeiras, exerceu de maneira generosa e entusiástica sua maior vocação: a doação de obras para os acervos de museus.

Telmo Porto, como eu chamava carinhosamente, era um doador compulsivo, que atuava de duas maneiras distintas. Uma era respondendo a solicitações das diretorias das instituições para a compra e doação de obras (não as contemporâneas, para as quais dizia haver interesses e sensibilidades já consolidados); mas a maneira que lhe dava mais satisfação seguia outra estratégia: estudava os acervos dos museus, que conhecia em profundidade (algumas vezes melhor do que os próprios curadores...), identificava lacunas nas áreas que lhe interessavam (especialmente a produção das últimas décadas do século 19 até os anos 1950/1960, sobretudo de nomes ainda sem o devido reconhecimento por parte da historiografia oficial), e saía em busca de obras que correspondessem a esses critérios em leilões e galerias em todo o Brasil.

Sua alegria ao localizar – e adquirir – essas obras e propô-las em doação aos museus era contagiante: "achei a marinha do artista x que faltava no acervo", ou "você não vai acreditar na pintura dos anos 1890 que encontrei do artista y retratando seu ateliê em São Paulo".

Essas propostas de doação eram realizadas da maneira mais respeitosa possível, sempre se atendo aos procedimentos de cada instituição e sem nenhuma exigência especial, salvo o crédito merecido de "doação de Telmo e Lais Porto" – e sempre acompanhadas de atos de extrema atenção e delicadeza, como a entrega das obras nas datas e horários indicados por cada museu, que ele fazia questão de realizar pessoalmente.

As doações de obras por Telmo Porto ao longo das duas primeiras décadas do século 21 a inúmeros museus paulistanos, não só aqueles em que atuou institucionalmente, mas a inúmeros outros, com especial ênfase para o acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, transformaram-no no mais destacado doador de obras individuais desse período. Nas instituições museológicas de São Paulo que receberam, nesses anos, importantíssimas coleções em doação ou em comodato, não houve figura que tivesse ocupado esse posto de contribuições efetuadas a partir de um olhar tão atento, seleto e cuidadoso como Telmo Porto.

Paralelamente a esta atuação institucional, Telmo avançou, a partir de 2015, com um projeto pessoal que sempre o atraiu: a constituição de um espaço próprio, que dizia ter como objetivo maior o de ser um local para encontrar e conversar com amigos. Ao longo de anos, buscou cuidadosamente um imóvel que lhe agradasse e correspondesse a suas expectativas. Acabou localizando na avenida Juriti, em Moema, uma antiga residência com um projeto que, de alguma maneira, evocava sua residência familiar e se dedicou, de maneira plena e integral, e em uma produtiva interlocução com a arquiteta Renata Semin, ao restauro e à adequação do espaço para a instalação da Arte132 Galeria. Sua atenção aos detalhes foi extrema: da localização dos interruptores de luz ao desenho dos azulejos do banco do jardim; do melhor projeto luminotécnico disponível no mercado ao local ideal para colocação do piano que serviria para apresentações das músicas que tanto apreciava.

Inaugurada em agosto de 2021, a Arte132 Galeria veio concretizar seu sonho de trabalhar e difundir as produções artísticas "nem sempre valorizadas pelo mercador" e que ele garimpou cuidadosamente ao longo de anos, formando um acervo próprio de grande qualidade e abrangência.

A presente exposição, apresentando um recorte deste vasto acervo, decorrido quase um ano após sua precoce partida em julho de 2023, é uma homenagem necessária e merecida a essa figura tão especial, com quem tive a honra de compartilhar sonhos e ideais.

Não poderia encerrar estas recordações sem registrar dois outros pontos: o primeiro é o reconhecimento da generosidade, sempre marcada por profunda discrição, com que Telmo Porto atuou no apoio a tantas pessoas em momentos de necessidade, especialmente inúmeros artistas. O segundo é o testemunho de sua visão e comprometimento com a necessidade de construção de uma sociedade mais justa e solidária em nosso país, principalmente nos delicados momentos recentes de nossa história, e sua inabalável crença na viabilidade de um mundo de convivências respeitosas.

TELMO PORTO: COLECIONADOR E FILANTROPO

Esta exposição e a publicação que a acompanha prestam uma homenagem ao trabalho e à memória de Telmo Porto (1955-2023), engenheiro, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mais conhecido como colecionador de arte e amigo dos artistas, diretor e conselheiro em diferentes instituições museais na cidade de São Paulo, às quais fez generosas doações perfazendo um total de mais de 150 trabalhos. Tinha um amor verdadeiro pela arte – não apenas pela pintura e escultura, mas por todas suas formas, sejam móveis, objetos, livros, antiguidades, música, literatura, teatro, design, moda. Daí a diversidade de sua coleção e a originalidade de sua orientação, particularmente nas artes visuais, promovendo a recuperação de artistas deixados de fora ou ainda não reconhecidos plenamente pelas narrativas hegemônicas da arte brasileira – mas não apenas estes, como pode ser visto no seu acervo particular ou pelas obras que doou aos museus. Como toda coleção ela é um retrato do colecionador, de seu gosto, sensibilidade, compromisso e inteligência.

A galeria Arte132 foi o último projeto de Telmo Porto. Inaugurada em agosto de 2021, depois de mais de três anos de trabalho, ele cuidou pessoalmente de todos os detalhes para a adaptação do imóvel como um espaço cultural aberto ao público: projeto, construção, acabamentos, jardim, mobiliário e equipamentos. Pensou um lugar para além de uma galeria comercial, como um ponto de encontro entre amigos e artistas, apresentações musicais e performances, grupos de conversas, além das exposições. Constituiu o acervo a partir de sua coleção, trazendo para o novo espaço não apenas pinturas, desenhos, esculturas e gravuras, mas também livros, múltiplos e diversos, cristais, pratas, opalines, imagens religiosas, arte popular, criando um ambiente acolhedor e marcando o espírito eclético e próprio do lugar.

Em menos de três anos, a Arte132 realizou importantes exposições, sempre acompanhadas de consistentes publicações, revelando ou recuperando artistas e produções menos conhecidos no circuito das artes visuais, mas com uma presença significativa na construção do meio artístico brasileiro e na consolidação de um pensamento moderno para a visualidade. Configuram contribuições importantes para o entendimento do modernismo brasileiro a partir de 1922, em particular a das mulheres e da arte popular, como em *Vários 22* (2022), com curadoria de Lilia Moritz Schwarcz, ou *Mulheres artistas nos salões e em toda parte* (2022), com curadoria de Ana Paula Cavalcanti Simioni, sobre pintoras para além de Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Da mesma forma foi sobre artistas mulheres, mas que usam o tear, a costura e o bordado como estratégia de trabalho a exposição *Andar pelas Bordas* (2023), também com curadoria de Lilia Moritz Schwarcz.

Realizou, ainda, mostras de outras coleções particulares, como a de Enílton Tabosa do Egito (2022), com obras de artistas de Pernambuco do século 20, como Cícero Dias, Rêgo Monteiro, Lula Cardoso Ayres, José Claudio, Guita Charifker, Montez Magno, Brennand, Samico, entre tantos; ou a paulistana de Miguel Chaia (2023), revelando o olhar atento e apurado do colecionador sobre a arte contemporânea brasileira em escala doméstica, com obras significativas de Amílcar de Castro, Leonilson, Tunga, Leda Catunda, Carmela Gross, André Komatsu, Cassio Michalany, Arthur Lescher, Karin Lambrecht e outros.

Ao lado das coletivas, entre as mostras individuais que revisitam produções esquecidas destacam-se as de *Helena e Riokai, entre Brasil e Japão, Paris,* (2021), com curadoria de Madalena Hashimoto Cordaro e Michiko Okano, sobre a o casal Riokai Ohashi e Helena Pereira da Silva Ohashi, artistas viajantes nas décadas de 1930 e 1940; e *O novo e o sobrevivente, o caso Raphael Galvez* (2023-24), com textos de Tadeu Chiarelli e Mayara Laudanna, que mostra a diversidade e a experimentação na obra do artista, sempre citado, mas pouco visto, em sua relação com as ideias e formas modernas. Também foram apresentados solos dos pintores contemporâneos Alex Flemming (2021), José de Quadros (2022), Abelardo Zaluar (2023) e do escultor Renato Brunello (2023).

A presente exposição, portanto, conta um pouco desta história. Não segue nenhuma ordem cronológica, mas aproxima as gerações de artistas presentes em agrupamentos temáticos, estilísticos ou por suportes materiais, por vezes pontuados com trabalhos que revelam relações elípticas entre diferentes tempos. Há um caminho a ser percorrido. Na entrada, a singular pintura de Sepp Baendereck (1920-1988), *O príncipe sem reino do universo absurdo*, 1973, mostra um retrato com base no modelo clássico da composição e nas dimensões deste gênero de pintura – no caso, uma espécie de alegoria onde o herói aponta para fora do quadro, o mundo, para uma coleção, um fragmento de museu, como o referido na pintura em frente de Luiz Paulo Baravelli (1942), *No museu (nº 1)*, 1979, uma cena composta por planos de cores que encerram formas e volumes.

Na primeira galeria está uma série de pinturas abstratas geométricas e informais, movimento tão bem representado na coleção de Telmo Porto, com destague para Samson Flexor (1907-1971), um de seus favoritos e com sua produção presente em todas as etapas. Junto a ele, alguns companheiros de geração como, de um lado, Yolanda Mohalyi (1909-1978) em uma composição de massas abstratas, contornos fluidos, com ênfase nos gestos espontâneos e líricos; Ismênia Coaracy (1918-2022) e sua pintura matérica dos anos 1960, com formas abstratas e evocativas construídas pela cor e o gesto; Antonio Lizarraga (1924-2009), num exercício de abstração da paisagem transitando entre o informal e o geométrico; e Amélia Toledo (1926-2017) com duas colagens de papel de seda numa experimentação formal de cores, linhas e transparências. Do outro lado, estão os abstratos geométricos e concretistas como Judith Lauand (1922-2022), Luiz Sacilotto (1924-2003), Abelardo Zaluar (1924-1987) e Osmar Dillon (1930-2013), que representam a grande renovação da arte brasileira após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), uma modernidade radical e transformadora, uma base sólida para a contemporaneidade. Fechando o conjunto, Felipe Cohen (1976) faz um contraponto ao imaginário daquela geração, com um trabalho marcado pela precisão geométrica, economia da cor e do desenho, trazidos com delicadeza e, por que não, certo humor.

Na sala de reuniões, estão os trabalhos de Emiliano Di Cavalcanti (1897-1976), Aldo Bonadei (1906-1974), artista com diversas obras na coleção Telmo Porto e Lais Zogbi Porto, e Carmélio Cruz (1924-2018). São quatro pinturas que informam sobre a persistência de uma figuração em oposição à abstração, ainda que estilizada pela geometrização dos volumes, planos e composições.

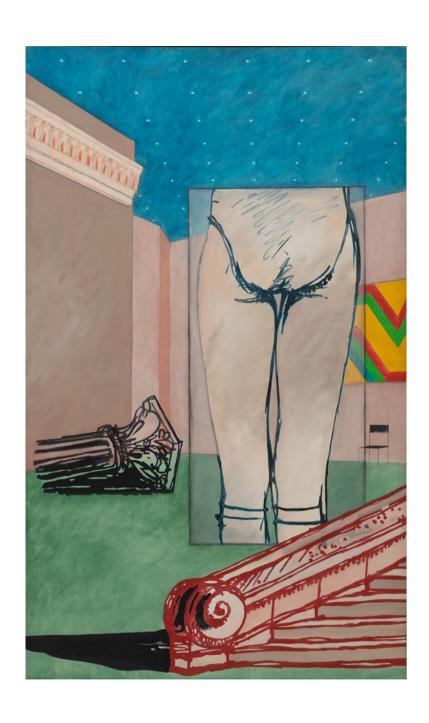
Na galeria do *mezzanino* (andar superior), manteve-se a distribuição original dos móveis como uma sala de estar e um escritório, tendo ao fundo uma grande estante entre as janelas com peças de artes decorativas do acervo da galeria: pratas, vidros, cristais, porcelanas, objetos, imagens religiosas, livros. Neste espaço, há, além de artistas brasileiros, obras de artistas estrangeiros, predominando trabalhos sobre papel e múltiplos diversos.

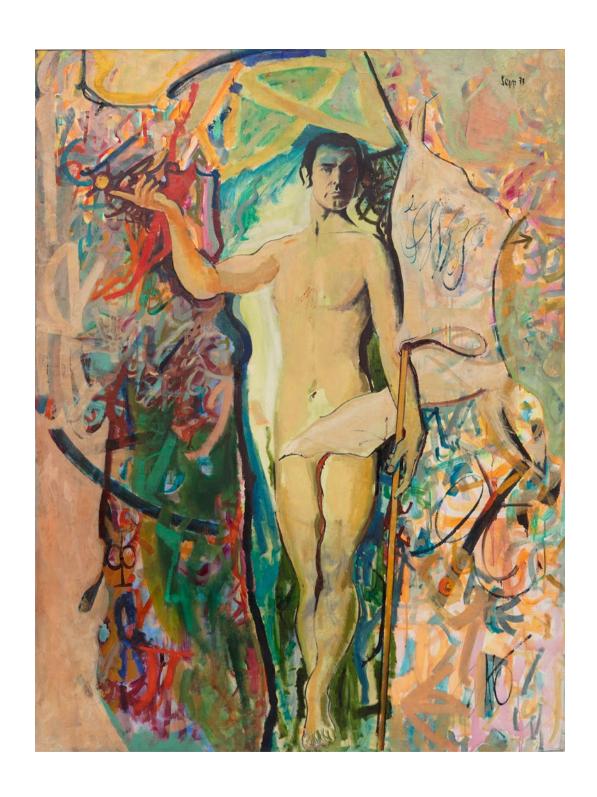
Sobre a mesa de centro, há livros de artistas importantes dentro do conceitualismo, da crítica institucional e da desmaterialização dos processos artísticos dos anos 1970, como Marcel Broodthaers (1924-1976), Joseph Beuys (1921-1986), Pol Bury (1922-2005) e Anna Maria Maiolino (1942). Sobre o piano, estão as esculturas em latão *Passante*, c.1990, de José Resende (1945), uma evocação brancusiana de todos os caminhantes, e *Sem título*, 1987, de Caíto (1952-2020), em ferro e material reciclado com um sentido erótico e transgressivo; além do múltiplo de Márcia Xavier (1967), *Oca*, 2009, que trabalha sobre a construção e percepção da paisagem e o envolvimento do observador. Este último conjunto relaciona-se com outros trabalhos de artistas desta geração, de correntes tão diversificadas e que constituem a contemporaneidade. Estão colocadas, em diferentes paredes, as pinturas de Gerhard Richter (1932), Markus Lüpertz (1941), Marcos Concílio (1945), Mônica Nador (1955) e Paulo Monteiro (1961), juntamente com as irreverentes fotos de Marcos Chaves (1961).

Encerrando o circuito, uma série de trabalhos sobre papel, isolados ou reunidos, um olhar vagante sobre um extenso acervo deste suporte: uma xilo de Günther Uecker (1930); um desenho de Jannis Kounellis (1937-2016); três imagens das experimentações gráficas e construtivistas de Dorothy Bastos (1933-2018); o inesperado conjunto de 14 gravuras em metal, figurativas, da série Personagens, 1964-1965, do grande mestre brasileiro da espacialidade das cores Eduardo Sued (1925); uma sequência de trabalhos de artistas quando jovens – Antonio Dias (1944-2018), Antonio Henrique Amaral (1935-2015), Ivan Serpa (1923-1973) e Roberto Magalhães (1940); um bom desenho a cores de Esther Grinspum (1956); e, por último, um grupo de trabalhos caudatários do surrealismo e de um imaginário ligado à natureza, como as referências ao corpo em Franklin Cassaro (1962) e Jean Arp (1886-1966), as figuras antropomórficas de Maria Martins (1894-1973) e o desenho vigoroso e encantador, com uma figura na paisagem, de Roberto Burle Marx (1909-1994), outro querido de Telmo Porto.

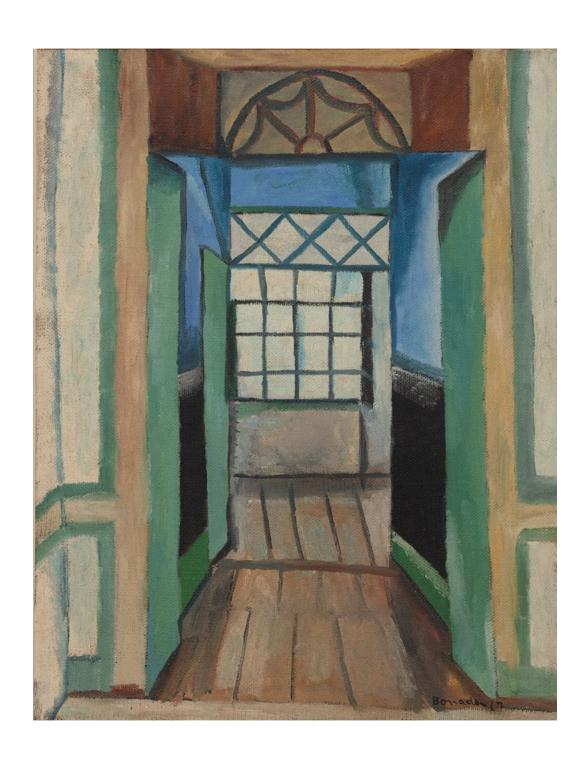
A experiência da exposição proposta ao visitante é a de estar num gabinete imantado de histórias e projetos realizados, um lugar de contemplação e reflexão. Não há nada estridente. Silenciosamente, revela o colecionador, conta a alma da sua história, a arte.

TELMO PORTO COLECIONADOR E FILANTROPO

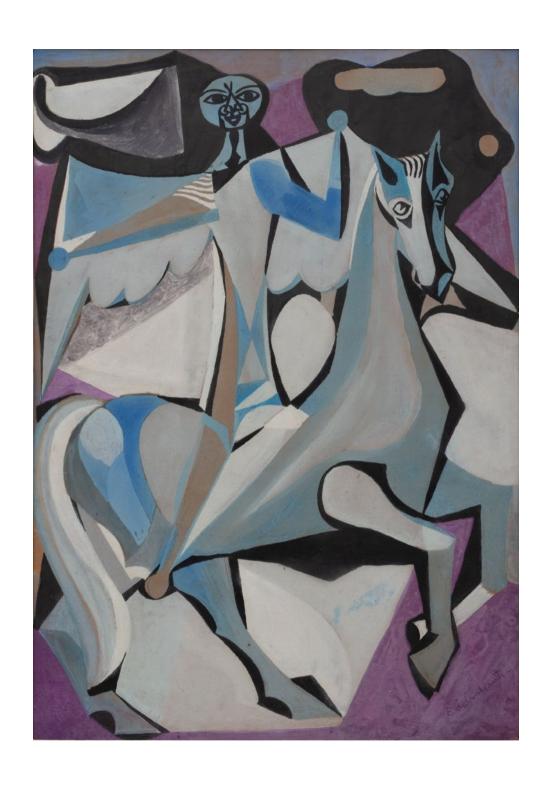

Sepp Baendereck *O principe sem reino do universo absurdo -* 1973
Óleo sobre tela
170 x 130 cm

Aldo Bonadei *Corredor de Paraty -* 1967 Óleo sobre tela 75 x 60 cm

Di Cavalcanti *São Jorge* - s.d. Guache sobre cartão 69,5 x 50 cm

Carmélio Cruz *Figuras* - 1955 Óleo sobre eucatex 91 x 64 cm

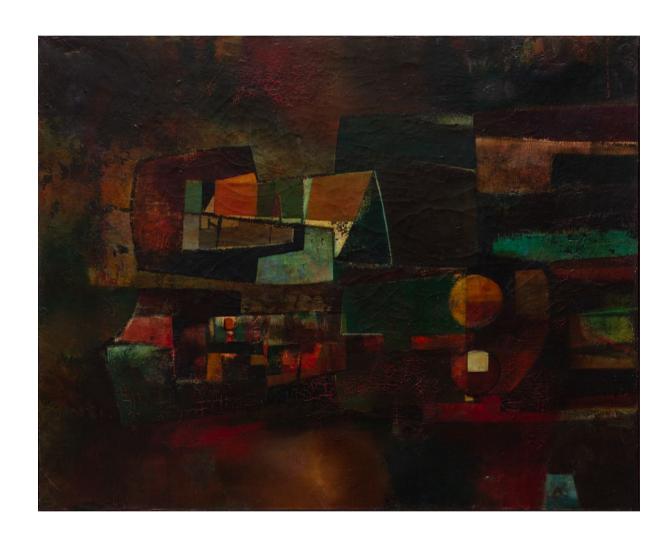

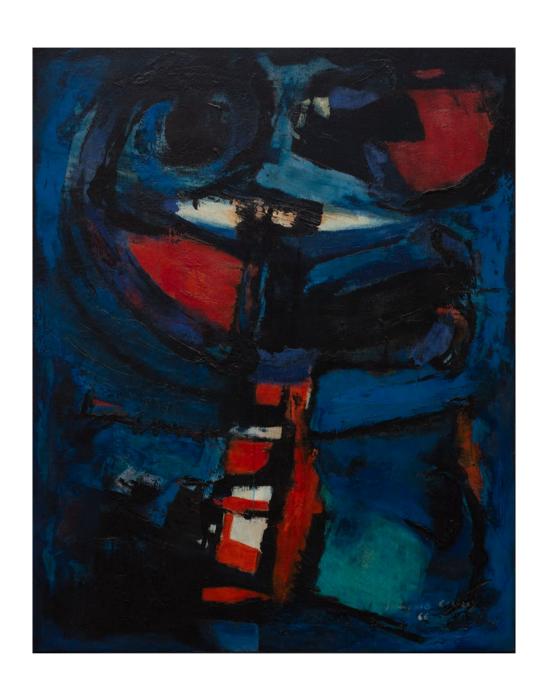

Amelia Toledo Colagem - 1958 Sobreposição de papéis de seda 38,5 x 24,5 cm

Amelia Toledo Colagem - 1958 Sobreposição de papéis de seda 38,5 x 24,5 cm

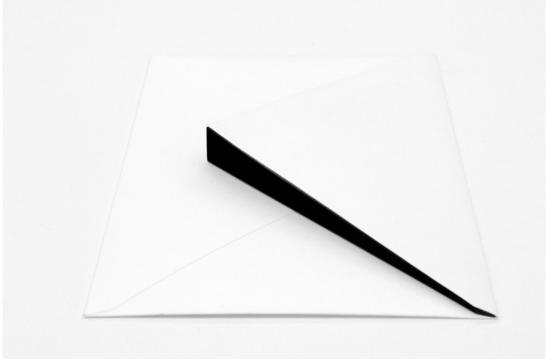

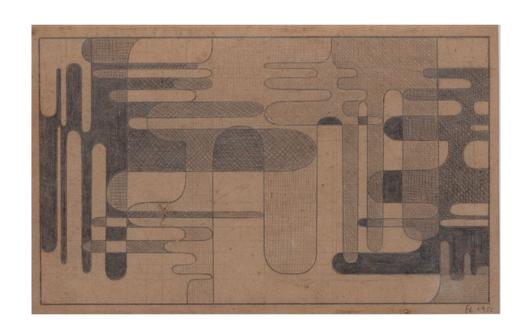

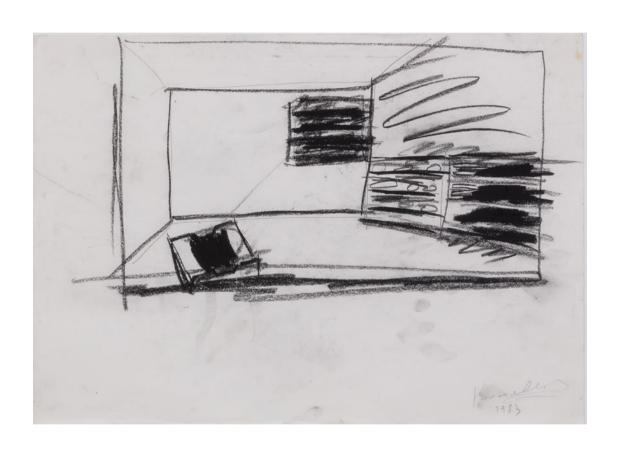

Felipe Cohen Convite - 2009 Envelope de papel e basalto negro 2 x 16.5 x 22.5 cm / 2 x 28.5 x 22.5 cm Edição 5/6

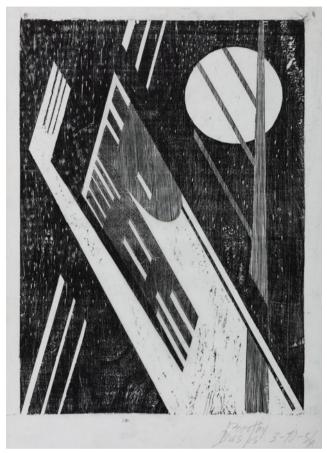

Dorothy Bastos *Composição* - 1954 Xilogravura 20 x 15 cm

Dorothy Bastos *Composição* - 1956 Xilogravura 37 x 24 cm

Dorothy Bastos *Composição -*1956 Xilogravura 26 x 23 cm

Eduardo Sued
Personagens - 1965
Gravura em metal sobre papel
[Composição com duas gravuras]
19 x 15 cm cada
Edição 14/30

Eduardo SuedPersonagens - 1965
Gravura em metal sobre papel
[Composição com duas gravuras]
19 x 15 cm cada
Edição 14/30

Eduardo Sued *Personagens* - 1965
Gravura em metal sobre papel
[Composição com duas gravuras]
19 x 15 cm cada
Edição 14/30

Eduardo Sued *Personagens* - 1965
Gravura em metal sobre papel
[Composição com duas gravuras]
19 x 15 cm cada
Edição 14/30

Eduardo Sued *Personagens* - 1964
Gravura em metal sobre papel
[Composição com duas gravuras]
16 x 12 cm
Edição 14/30

Eduardo Sued Personagens - 1964 Gravura em metal sobre papel [Composição com duas gravuras] 16 x 12 cm Edição 14/30

Eduardo Sued *Personagens* - 1964
Gravura em metal sobre papel
[Composição com duas gravuras]
16 x 12 cm
Edição 14/30

Antonio Dias A Madona do Lago - 1960 Xilogravura 23 x 30 cm Edição 1/10

Antonio Henrique Amaral Sem título - 1964 Xilogravura 27,5 x 17 cm Edição 77/100

Ivan Serpa Figuras - 1970 Litografia 20 x 22 cm Edição 25/100

Roberto Magalhães Sem título - s.d. Xilogravura 27 x 27 cm

Franklin Cassaro Sem titulo - 2000 Mista sobre papel 24 x 32 cm

Franklin Cassaro Sem titulo - 2000 Mista sobre papel 24 x 32 cm

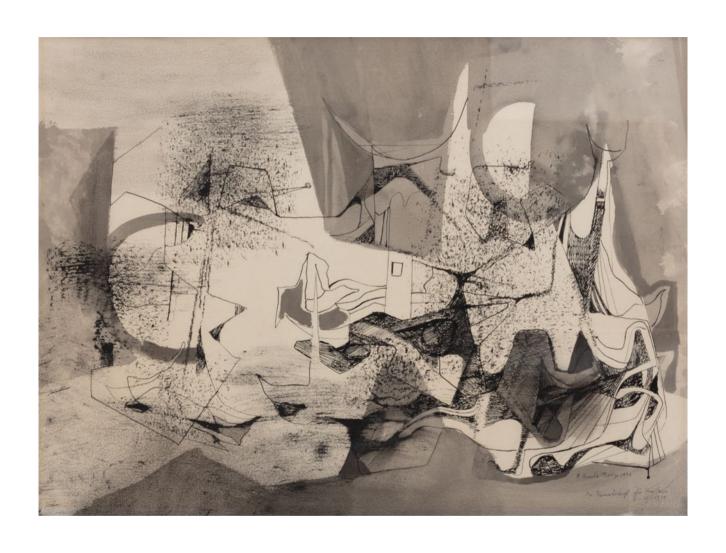

Maria Martins *Composição Antropomórfica -* 1946 Litogravura sobre papel 25 x 17,5 cm

Maria Martins *Composição com Figuras -* 1945
Litogravura e grafite sobre papel
25 x 17,5 cm

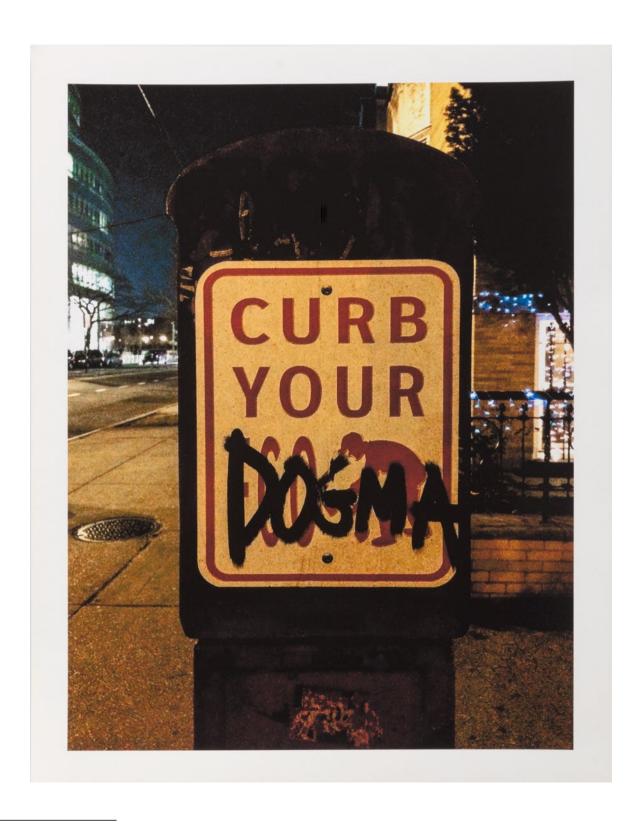
Marcia Xavier Oca - 2009 Fotografia e espelho 8 x 8 x 8 cm

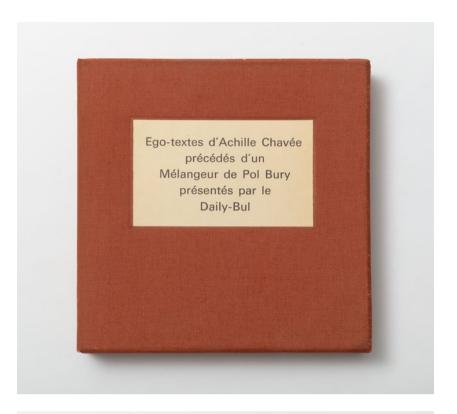

Marcos Chaves Curb your dogma - 2016 Fotografia 40 x 31 cm Edição 18/30

Marcos Chaves Sem título (Série Buracos) - 1996-2008 Fotografia 31 x 24,5 cm

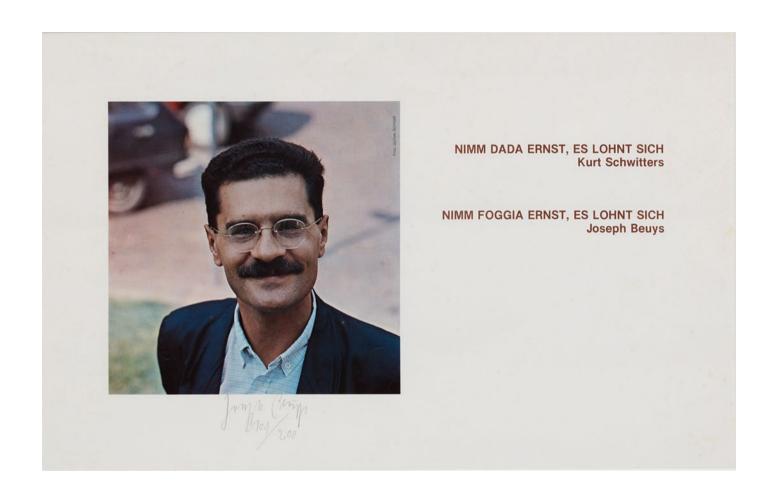

Pol Bury Ego-textes d'Achille Chavee precedes d'un Melangeur de Pol Bury presentes par le Daily-Bul - 1967 Livro-objeto - Impressão sobre papel 21 x 22 cm

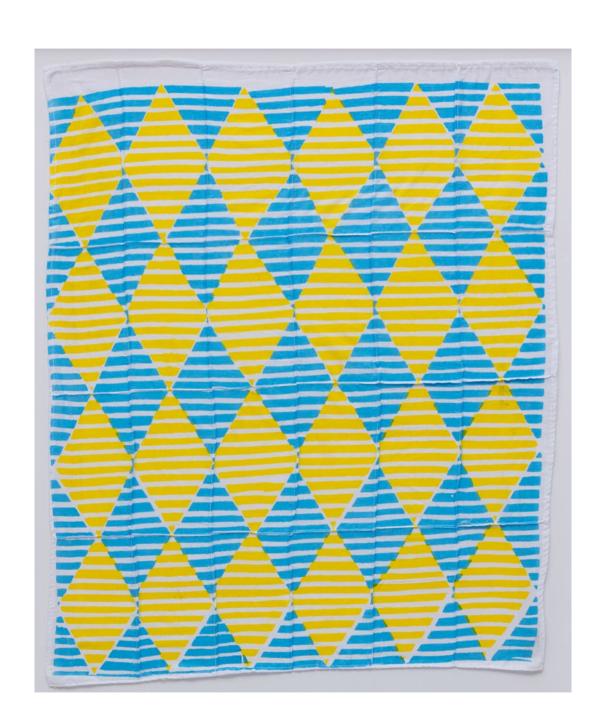

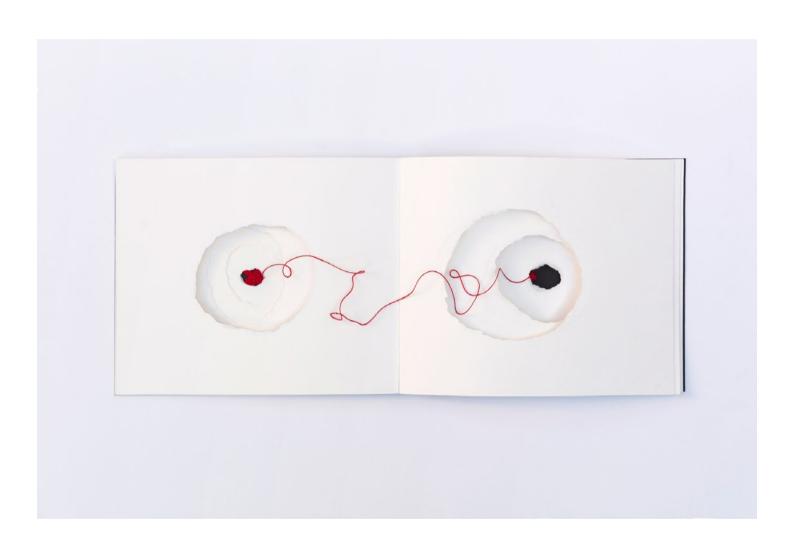
Marcel Broodthaers *Un Jardin d'hiver* - 1974 Impressão offset sobre papel – 76/120 20 x 20 cm Edição 76/120

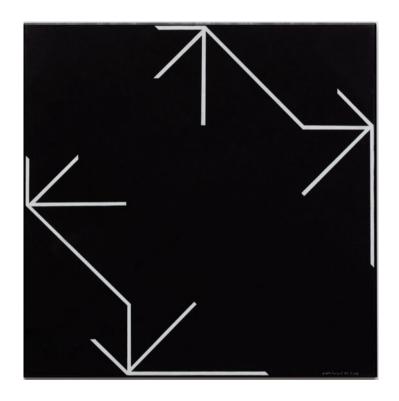

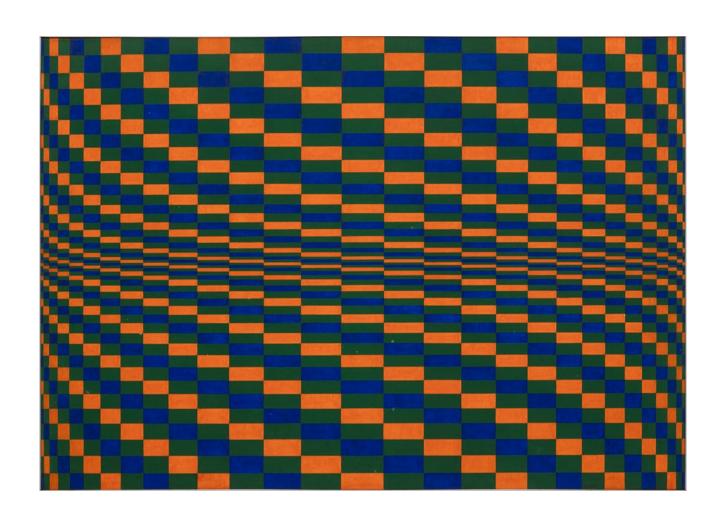

Anna Maria Maiolino Ponto a Ponto, da série Livro/Objetos 1976/2013 Papel e linha de costura 20,7 x 27 x 0,7 cm Edição 4/100

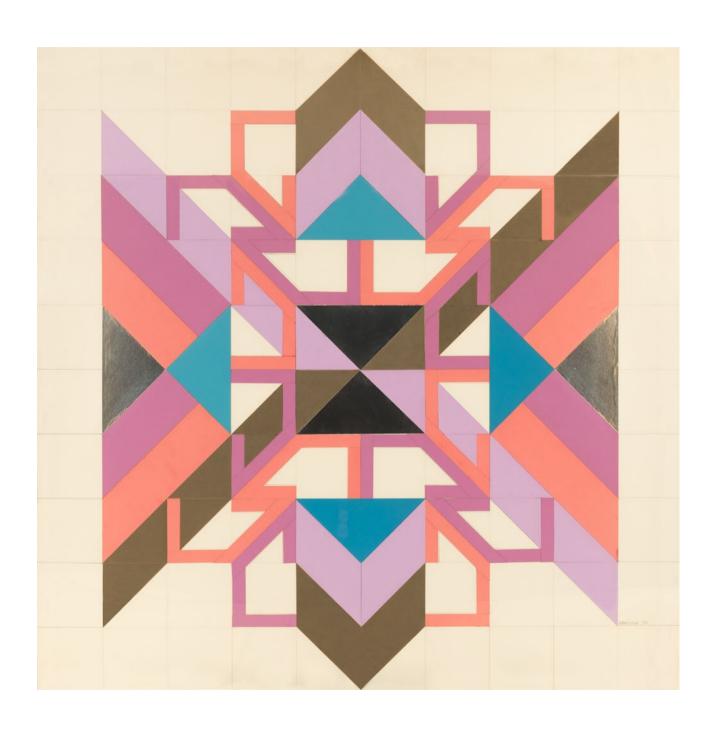

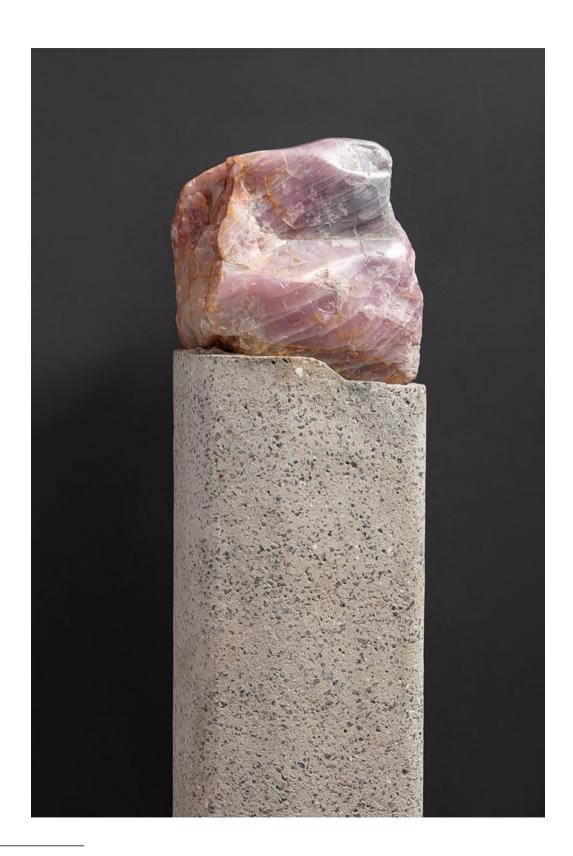
Luiz Sacilotto *Concreção 8100 -* 1981
Têmpera sobre tela
70 x 100 cm

Osmar DillonSem Título - 1990
Acrílica sobre tela montada em madeira
Quadríptico
45 x 12 cm (cada)

Edival Ramosa Sem título - 1974 Técnica mista sobre papel 100 x 100 cm

Amelia Toledo Impulso (Série) - s.d. Bloco de quartzo rosa polido sobre a extensão de seu percurso em concreto branco 130 x 35 x 25 cm

José Resende Passante – c. 1990 Escultura em latão 60 x 45 x 17 cm

Arte132 Galeria

TELMO PORTO

COLECIONADOR E FILANTROPO

Curadoria

Ivo Mesquita

Fundador

Telmo Porto

Sócios-diretores

Maurício Porto Laís Zogbi Porto

Direção geral

Leca Kanawati

Comunicação

Su Mendes

Produção e acervo

Carolina Kipnis

Copa e limpeza

Lucilene da Silva

Segurança

Marcelo Bezerra

Fotografia

Everton Ballardin Henrique Luz

Assessoria de imprensa

A4&Holofote

Revisão

Ligia Fonseca

Montagem

Leandro Brandão

Identidade visual e catálogo

Claudio Novaes conceito/design/direção

Impressão

STGRAF

Esta edição foi realizada por ocasião da exposição **Telmo Porto: colecionador e filantropo** na Arte132 Galeria durante os dias 18 de maio e 27 de julho de 2024.

Imagem da capa e contracapa

Samson Flexor

Composição - 1957 Óleo sobre tela 54 x 115 cm

Foto: ©EVERTON BALLARDIN

Agradecimento especial

Marcelo Mattos Araujo Gabriela Pessoa de Oliveira

Av. Juriti 132 Moema São Paulo SP Brasil CEP 04520-000 Tel.: + 55 11 5054-0357 contato@arte132.com.br www.arte132.com.br instagram: @arte132galeria facebook: /arte132galeria

Segunda a sexta das 14h00 às 19h00 Sábado das 11h00 às 17h00

