

nara roesler

amelia toledo
o rio (e o voo)
de amelia no rio
núcleo curatorial nara roesler

nara roesler rio de janeiro
abertura 12 de setembro
exposição 12 set – 4 nov, 2023

**o rio (e o voo)
de amelia no rio**
amelia toledo

Nara Roesler Rio de Janeiro tem o prazer de apresentar *O rio (e o voo) de Amelia no Rio*, a primeira individual de Amelia Toledo (n. 1926, São Paulo, Brasil – m. 2017, Cotia, Brasil) em sua sede carioca. A mostra tem como ponto de partida uma série de trabalhos desenvolvidos pela artista no período em que viveu no Rio de Janeiro nas décadas de 1970 e 1980, trazendo também uma seleção de obras mais recentes, que dão seguimento às experimentações que Amelia inicia nesse período. Ponte permanente entre a natureza concreta da abstração moderna e a própria natureza, a pesquisa carioca de Toledo marca o desenvolvimento de uma obra pioneira, que poderia se qualificar como abstração ecológica. Amelia Toledo foi renovadora das fontes organicistas da modernidade, mantendo o mundo orgânico como fonte e destino de sua obra.

Amelia Toledo iniciou seus estudos sobre arte na década de 1930, e em seu período formativo, tomou contato com algumas figuras chave do Modernismo brasileiro como Anita Malfatti, de quem foi aluna, e Vilanova Artigas, com quem trabalhou realizando desenhos arquitetônicos em seu escritório.

Ao longo de sua trajetória, a artista fez uso de variados meios e técnicas, transitando entre pintura, desenho, escultura, gravura, instalação e design de jóias, sempre mantendo uma grande atenção às especificidades da matéria e à sua aplicação. Seu trabalho esteve alinhado, primeiramente, com a pesquisa construtiva, ecoando noções do neoconcretismo e as preocupações correntes na década de 1960, em especial o interesse pela participação do público, assim como o entrelaçamento entre arte e vida.

Mas hoje, quando canta, ele não tem medo. Não tem que
ter de ser entendido pelos ouvintes, como costumava
ser no passado. Não sente a pressão de responder a
perguntas internacionais. Tudo o que ele tem de fazer
é cantar no Brasil.
Com isso, Valente
está de volta para o
Brasil, para se
preparar para o
seu novo programa
no rádio de São Paulo.

A partir da década de 1970, seu trabalho adquire um caráter profundamente experimental, com um interesse voltado para formas orgânicas e linguagens pouco usuais. Dentre os trabalhos históricos e emblemáticos da artista desenvolvidos nesta época, está *Divino Maravilhoso – Para Caetano Veloso* (1971), um livro de artista dedicado ao cantor e compositor.

Amélia Toledo
Divino maravilhoso
para Caetano Veloso, 1971
livro-objeto em papel,
acetato e fotomontagem
edição de 10
35 x 35 cm

Também estão presentes na mostra trabalhos que representam a série apresentada em 1976 no MAM do Rio de Janeiro, na individual *Emergências*, como a obra *Reunião* (1976) bem como um conjunto de trabalhos realizados sobre jornais da época, em que a artista recobria partes da superfície com impressões de mãos e pés humanos e patas de animais. Essas manchas, ao mesmo tempo que indicam rastros de uma presença, obliteram a leitura das notícias. A mostra, de modo geral, e essa série, em particular, dialogavam com os tempos sombrios da Ditadura Militar, em vigor no Brasil.

Amélia Toledo
Reunião, 1976
moldagem em gesso
5 painéis de 15 x 100 cm

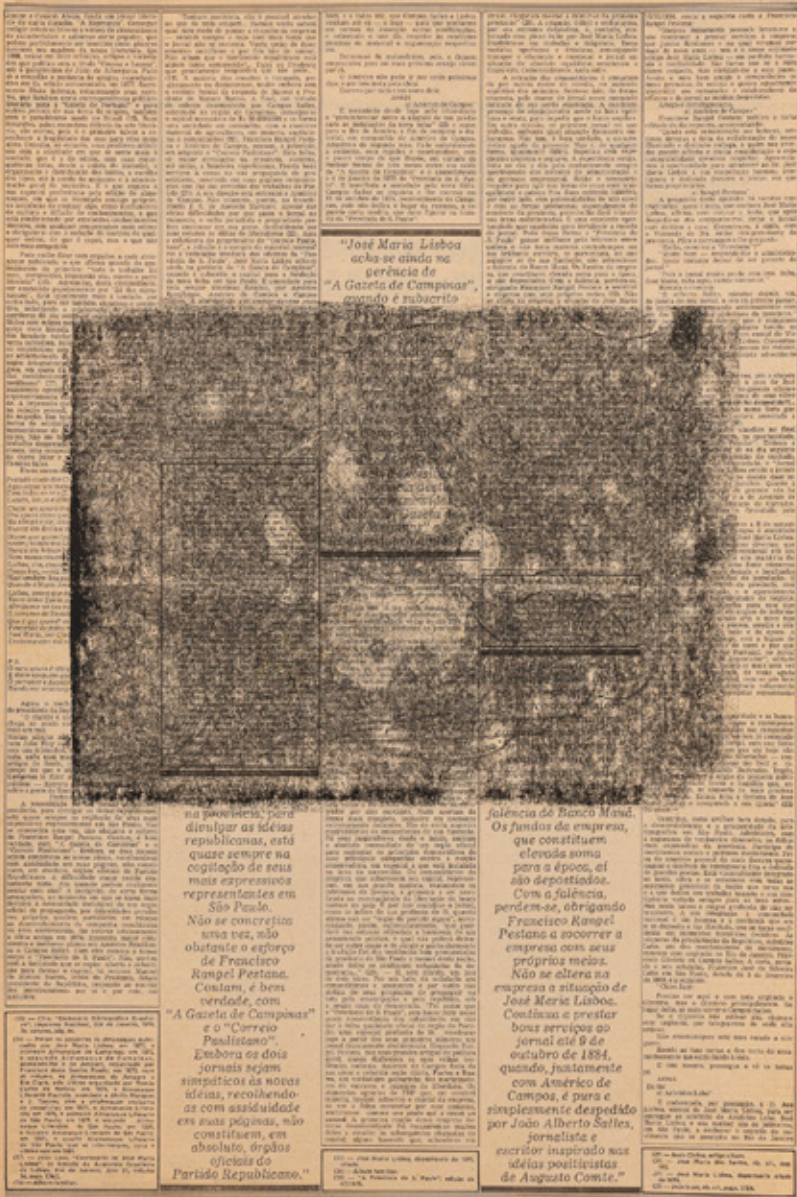

Amelia Toledo
Pegada de Onça, 1972/2004
resina poliéster
2,7 x 17 x 17,7 cm

Amelia Toledo
Pegada da Onça, 1975
impressão de carimbo de
pegada de onça em jornal
58 x 37,6 cm

... e a ideia era, em termos gerais, a ideia de uma obra que fosse uma homenagem ao centenário do jornal, com um conteúdo que fosse uma homenagem ao jornal e ao país. A ideia era, em termos gerais, a ideia de uma obra que fosse uma homenagem ao jornal e ao país. A ideia era, em termos gerais, a ideia de uma obra que fosse uma homenagem ao jornal e ao país.

**"José Maria Lisboa
acha-se ainda na
perícia de
"A Gazeta de Campos",
quando é subscrito"**

... e a ideia era, em termos gerais, a ideia de uma obra que fosse uma homenagem ao jornal, com um conteúdo que fosse uma homenagem ao jornal e ao país. A ideia era, em termos gerais, a ideia de uma obra que fosse uma homenagem ao jornal e ao país. A ideia era, em termos gerais, a ideia de uma obra que fosse uma homenagem ao jornal e ao país.

**solência do Banco Mauá.
Os fundos de empresa,
que constituem
elevada soma
para a época, já
são depositados.
Com a solência,
perde-se, obrigando
Francisco Rangel
Pestana a recorrer a
empresa com seus
próprios meios.
Não se altera na
empresa a situação de
José Maria Lisboa.
Continua a prestar
bons serviços ao
jornal até 9 de
outubro de 1884,
quando, juntamente
com Américo de
Campos, é pura e
simplesmente despedido
por João Alberto Salles,
jornalista e
escritor inspirado nos
ideias positivistas
de Augusto Comte."**

A seleção também apresenta outros marcos da obra de Amelia criados no período em que viveu no Rio de Janeiro, quando suas investigações sobre as relações entre arte e natureza se aprofundam, e elementos naturais passam a ser incorporados às obras. É o caso de *Gambiarra* (1976), *O Cheio do Oco* (1973) e trabalhos da série *Frutos do Mar* (1982). Nestes, a artista expõe moldes de conchas produzidos em poliéster à ação do mar, até que fiquem cobertos por cracas e briozoários, conferindo a essas esculturas um aspecto vivo, e explorando o encontro entre o natural e o artificial.

Amelia Toledo
Gambiarra, 1976
325 conchas e fio de nylon
15 x 1040 cm

Amelia Toledo
O Cheio do Oco, 1973
concha de caramujo e concha de silicone
sobre cascas de trigo-sarraceno,
vidro e caixa de angico
32,5 x 19,5 x 9 cm

Amelia Toledo
série Frutos do mar, 1982
moldagem em resina poliéster
exposta à ação do mar para a
formação de cracas e briozoários
4,5 x 8,6 cm ø

Amelia Toledo
Série Frutos do mar, 1982
moldagem em resina poliéster
exposta à ação do mar para a
formação de cracas e briozoários
3,2 x 6,2 x 5,6 cm

Amelia Toledo
Série Frutos do mar, 1982
moldagem em resina poliéster
exposta à ação do mar para a
formação de cracas e briozoários
3,3 x 5,5 x 5,5 cm

Amelia Toledo
série *Frutos do mar*, 1982
moldagem em resina poliéster
exposta à ação do mar para a
formação de cracas e briozoários
4,5 x 6,6 x 7 cm

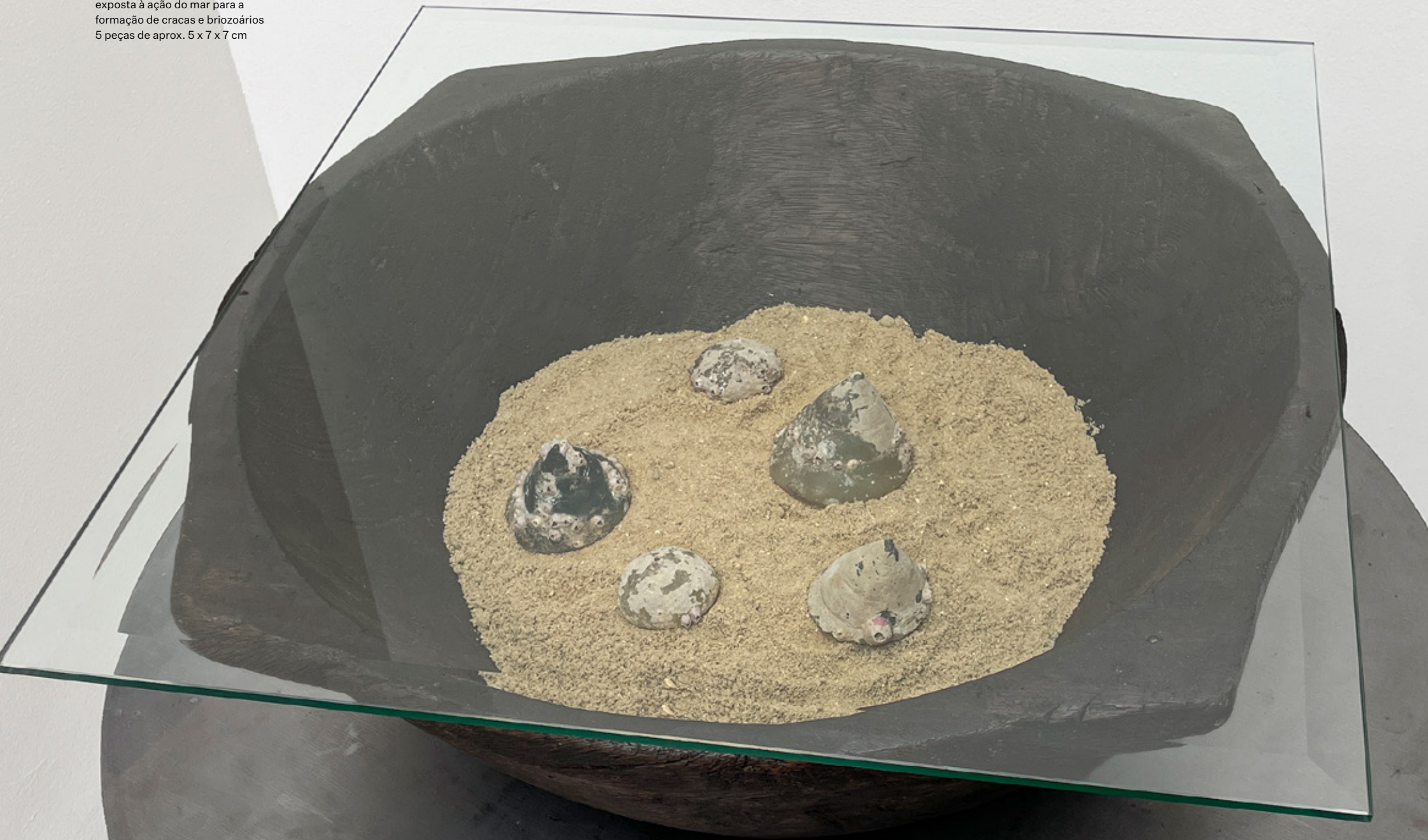
Amelia Toledo
série *Frutos do mar*, 1982
moldagem em resina poliéster
exposta à ação do mar para a
formação de cracas e briozoários
5 x 8,5 x 8 cm

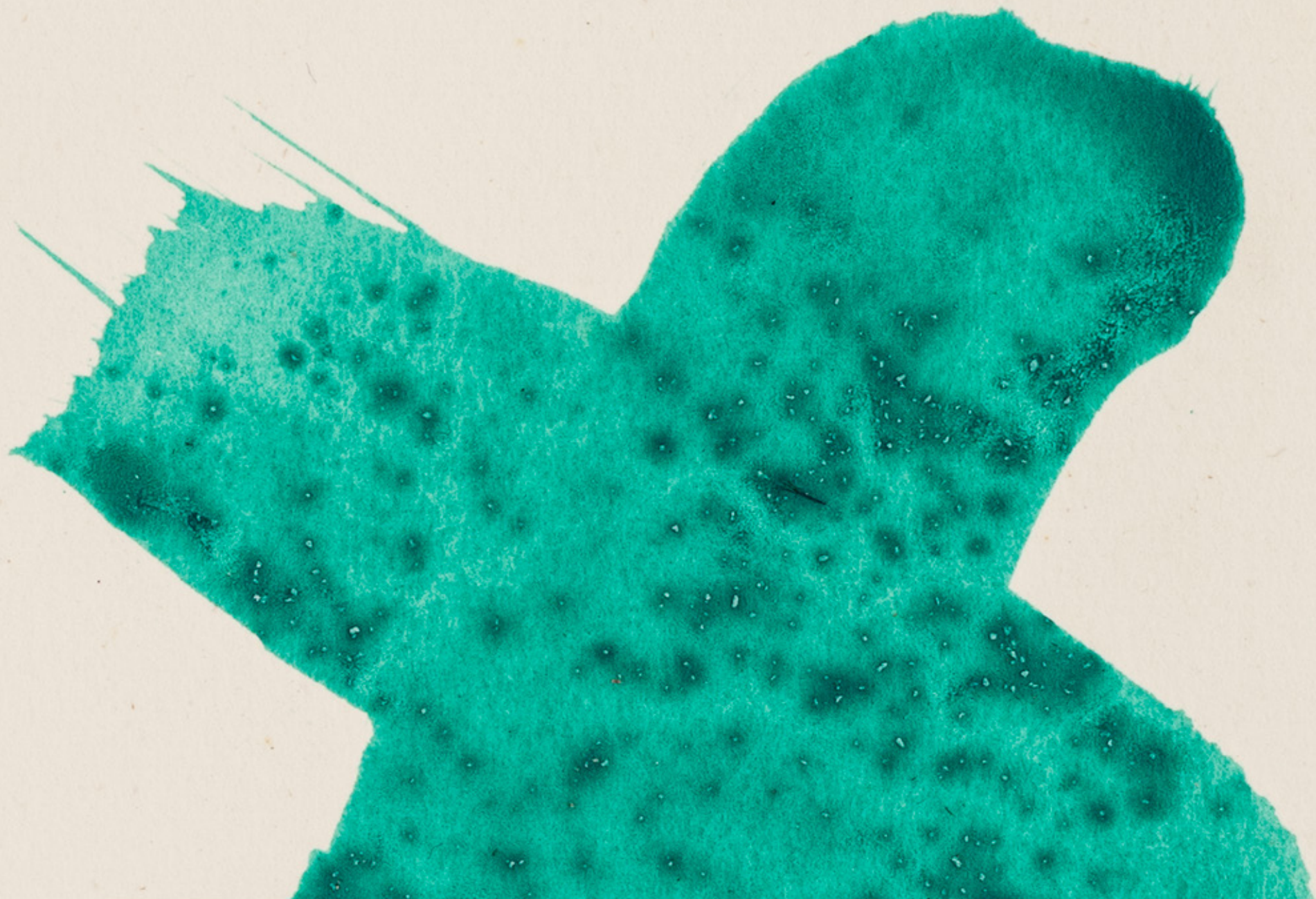

Amelia Toledo
série *Frutos do mar*, 1982
moldagem em resina poliéster
exposta à ação do mar para a
formação de cracas e briozoários
5,2 x 8,3 x 7,5 cm

Amelia Toledo
série *Frutos do mar*, 1982
moldagem em resina poliéster
exposta à ação do mar para a
formação de cracas e briozoários
5 peças de aprox. 5 x 7 x 7 cm

Amelia Toledo
série *Ideogramas
do Acaso*, 1988
aquarela sobre papel
11 pinturas de 23 x 23,5 cm

Além de obras icônicas, a mostra reúne pinturas e aquarelas inéditas criadas na década de 1980 por Toledo, como a série *Anotações da Casa*, em que a artista busca representar sua experiência da luz, de seu espaço criativo e de sua morada no Rio de Janeiro.

Amelia Toledo
série *Anotações da Casa*, 1980's
tinta acrílica sobre tela
58,5 x 42,5 x 1,5 cm

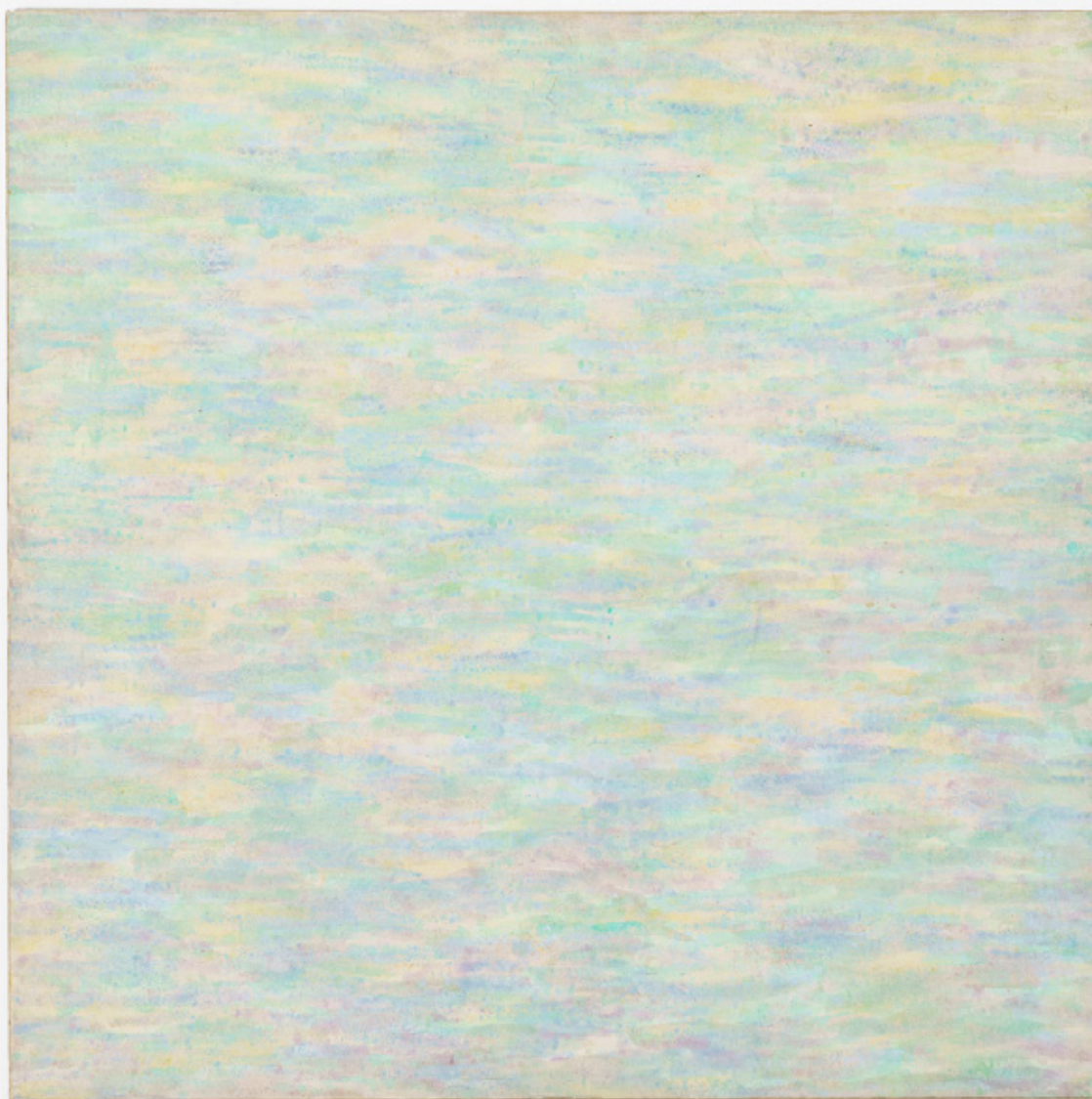

Amelia Toledo
série *Anotações da Casa*, 1980's
tinta acrílica sobre tela
58,5 x 42,5 x 1,5 cm

Amelia Toledo
série *Anotações da Casa*, 1980's
tinta acrílica sobre tela
60 x 59,5 x 2,5 cm

Nesse mesmo período, Amelia Toledo reinsere a pintura abstrata em sua prática, trazendo muitas de suas observações anteriores para o campo pictórico, que irá desenvolver até o fim da vida em séries como *Campos de Cor* e *Pinturas de Horizonte*. Nelas, a artista explora sobretudo a cor e a paisagem, presentes também em outras linguagens de sua poética, por meio de pinceladas gestuais delicadas.

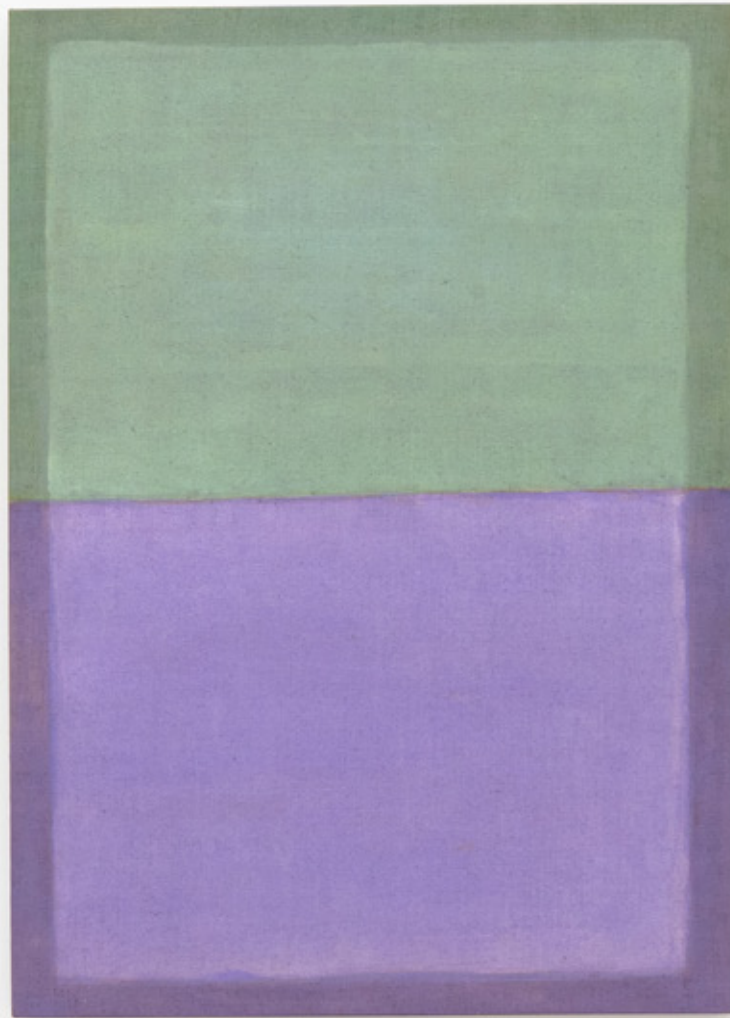

Amelia Toledo
Sobre ordens ao acaso, 1982
tinta acrílica sobre tela
120 x 120 cm

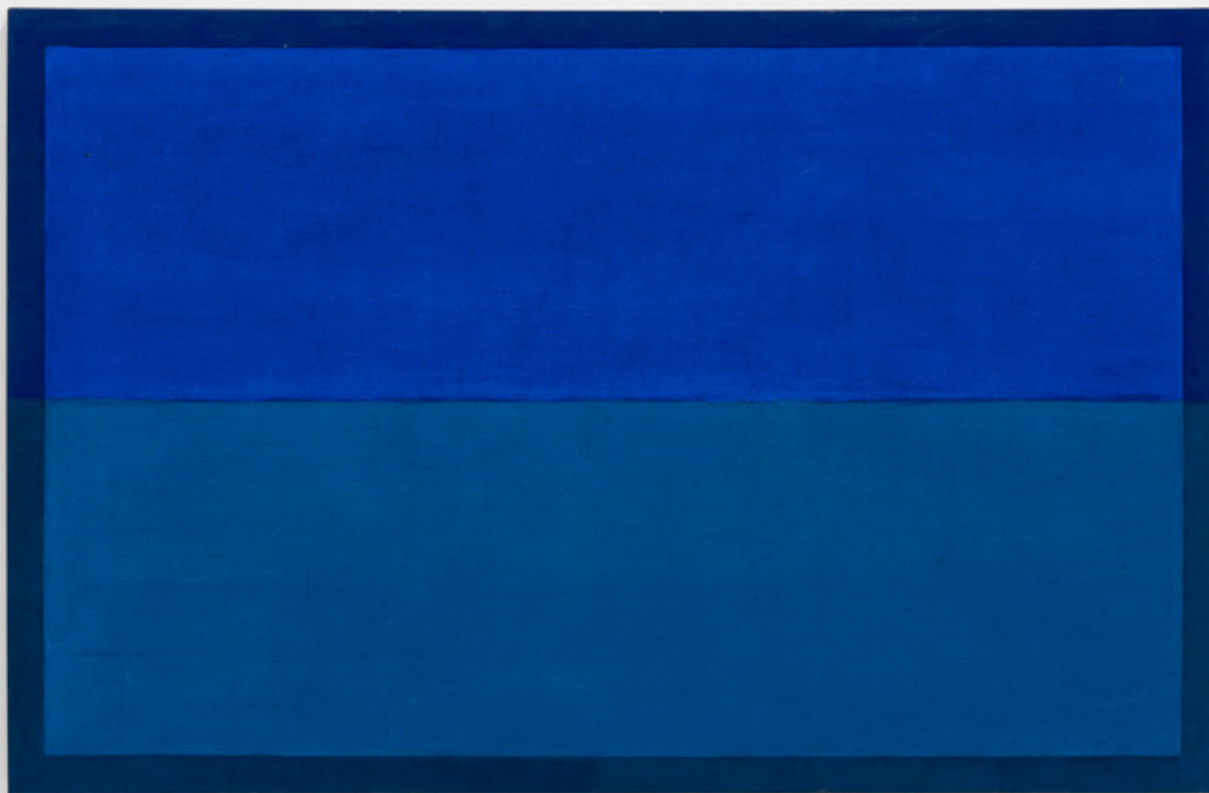

Amelia Toledo
Movimentos verdes, 1983
tinta acrílica sobre tela
118,6 x 118,5 cm

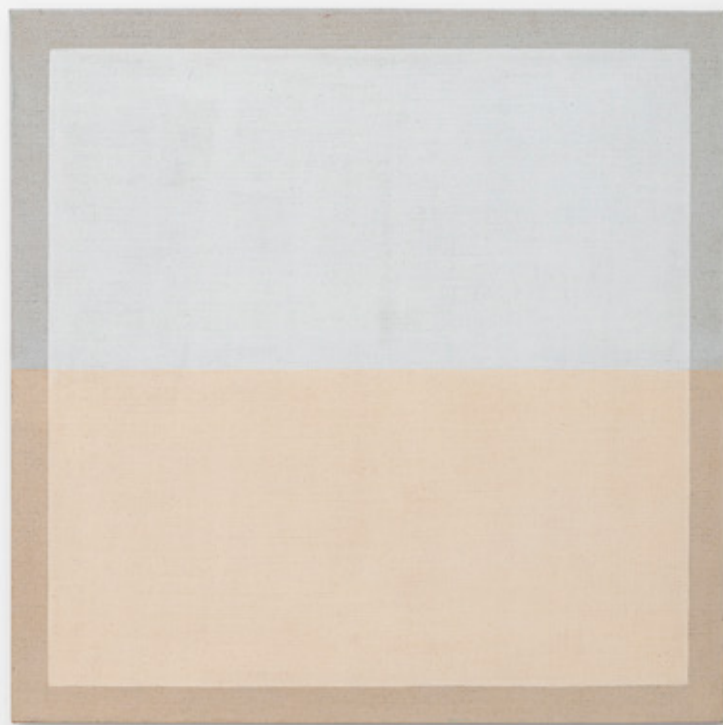

Amelia Toledo
Sem Título, da série
Horizontes, 1997
tinta acrílica e pigmentos sobre linho
139,7 x 100,3 x 3,4 cm

Amelia Toledo
*Sem título, da série Pinturas
de horizonte, 1993*
resina acrílica e
pigmentos sobre linho
130 x 201 x 4 cm

Amelia Toledo
Série Horizontes, 2014
tinta acrílica sobre linho
99,8 x 99,3 cm

Amelia Toledo
Sem título, sem data
mala de viagem, cristais
e polpa de papel
15 x 43 x 78 cm

Outro objeto de seu interesse também abordado pela exposição, as pedras e minerais passam a ser centrais na obra de Toledo a partir dos anos 2000.

Em trabalhos como *Impulsos*, *Minas* e *Canto das ametistas* (2001), a artista faz uso de pedras para investigar cores, brilhos, transparências e as variadas formas do que chamava de “carne da terra”.

Amelia Toledo
Série Impulsos, sem data
bloco de quartzo rosa semi polido
sobre concreto
base: 85 x 30 x 33 cm;
pedra: 33 x 30 x 33 cm

Toledo criou composições nas quais as peças coletadas das profundezas de cenários naturais são dispostas em variados arranjos, inclusive em diálogo com materiais “modernos”, como o aço inoxidável. As rochas não foram submetidas a nenhum tratamento que alterasse suas características originais, sendo apenas polidas de modo a revelar seus desenhos internos feitos pelos delicados veios capazes de revelar sua temporalidade.

Amélia Toledo
Canto das ametistas, 2001
aço inox e ametista
110,4 x 110 x 110 cm

Amelia Toledo
*Mina de luz II # 02, da série
Minas de cor, 2006/2022*
seixos de quartzo cristal e
chapas de aço inox e corten
70 x Ø 70 cm

Amelia Toledo
Série Campo de Cor, sem data
tinta acrílica sobre juta
100 x 140 x 3,5 cm

Amelia Toledo
Série Campos de cor, 1990
tinta acrílica sobre juta
210,3 x 135,4 cm

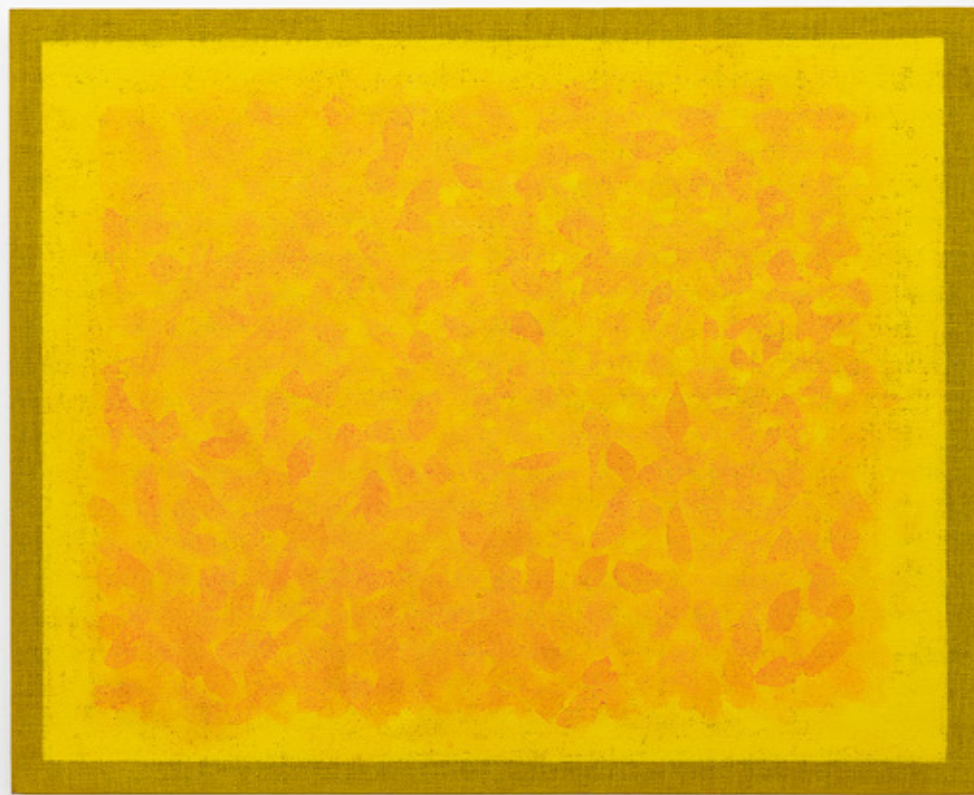

Amelia Toledo
Série Campos de cor, 2008
tinta acrílica e microesferas de
vidro trituradas sobre juta
130 x 70,3 x 3,5 cm

Amelia Toledo
Campo de Cor, sem data
tinta acrílica sobre juta
130 x 160,5 x 3,5 cm

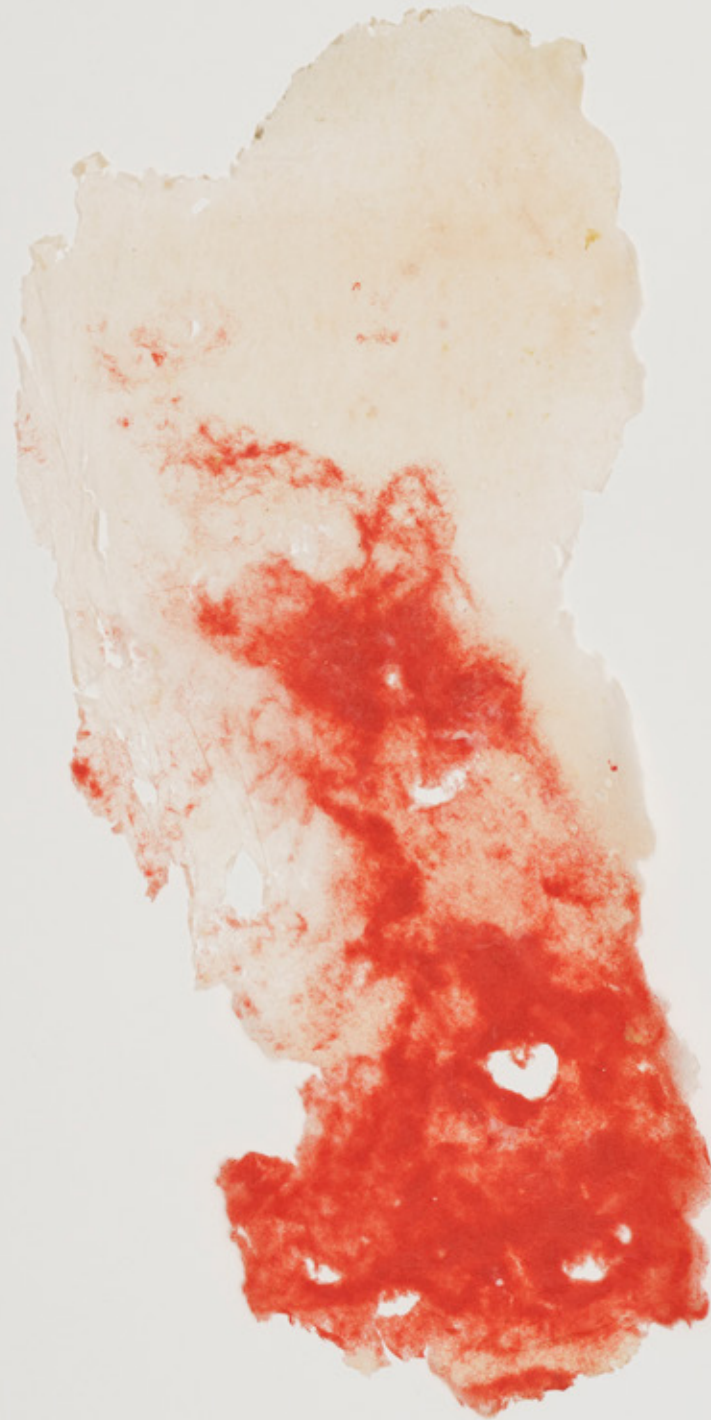

Amelia Toledo
Série Campos de cor, 2007
tinta acrílica sobre linho
130 x 130 cm

Amelia Toledo
Série Fiapos, sem data
polpa de linho e algodão tingido
62 x 29 cm

---

amelia toledo

n. 1926, São Paulo, Brasil

m. 2017, Cotia, Brasil

Amelia Toledo iniciou seus estudos em arte no final dos anos 1930, quando frequentou o Ateliê de Anita Malfatti. Na década seguinte, estudou com Yoshiya Takaoka e Waldemar da Costa. Em 1948 atuou com desenho de projetos no escritório do arquiteto Vilanova Artigas. Esse contato com figuras chave da arte moderna brasileira, assim como sua experiência no laboratório de anatomia patológica de seu pai, possibilitaram o desenvolvimento de um trabalho multifacetado que faz uso de diversas linguagens como escultura, pintura e gravura. Essa produção floresceu, ainda, no convívio com outros artistas de sua geração, tais como Mira Schendel, Tomie Ohtake, Hélio Oiticica e Lygia Pape.

A diversidade de meios de Amelia Toledo é reveladora de um espírito voltado para uma investigação expandida das possibilidades artísticas. A partir dos anos 1970 a produção da artista ultrapassa a gramática construtiva, que fazia uso de elementos geométricos regulares e curvas, e passa a se debruçar sobre formas da natureza. Toledo começa a colecionar materiais como conchas e pedras, e a paisagem passa a se tornar um tema fundamental de sua prática. Já a pintura da artista possui inclinações monocromáticas, revelando seu interesse pela pesquisa com a cor.

---

exposições individuais selecionadas

- *Amelia Toledo: 1958-2007*, Nara Roesler, Nova York, EUA (2021)
- *Amelia Toledo – Lembrei que esqueci*, Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-SP), São Paulo, Brasil (2017)
- *Amelia Toledo*, Estação Pinacoteca, São Paulo, Brasil (2009)
- *Novo olhar*, Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, Brasil (2007)
- *Viagem ao coração da matéria*, Instituto Tomie Ohtake (ITO), São Paulo, Brasil (2004)

exposições coletivas selecionadas

- *Constelação Clarice*, Instituto Moreira Salles (IMS), São Paulo, Brasil (2021)
- *Radical Women: Latin American Art, 1960–1985*, Hammer Museum, Los Angeles, EUA (2017); Brooklyn Museum, Nova York, EUA (2018); Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, Brasil (2018)
- *Modos de ver o Brasil: Itaú Cultural 30 anos*, Oca, São Paulo, Brasil (2017)
- 10ª Bienal do Mercosul, Brasil (2015)
- *30 x Bienal: Transformações na arte brasileira da 1ª à 30ª edição*, Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo, Brasil (2013)
- *Um ponto de ironia*, Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão, Brasil (2011)
- 29ª Bienal de São Paulo, Brasil (2010)
- *Brasiliana MASP: Moderna contemporânea*, Museu de Arte de São Paulo (MASP), São Paulo, Brasil (2006)

coleções selecionadas

- Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal
- Instituto Itaú Cultural, São Paulo, Brasil
- Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), São Paulo, Brasil
- Museu de Arte de São Paulo (MASP), São Paulo, Brasil
- Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, Brasil

nara roesler

---

são paulo

avenida europa 655,
jardim europa, 01449-001
são paulo, sp, brasil
t 55 (11) 2039 5454

---

rio de janeiro

rua redentor 241,
ippanema, 22421-030
rio de janeiro, rj, brasil
t 55 (21) 3591 0052

---

new york

511 west 21st street
new york, 10011 ny
usa
t 1 (212) 794 5034

---

nararoesler.art

info@nararoesler.art