

MARIA HELENA ANDRÉS – AUTOBIOGRAFIA

Apresentação

Esta autobiografia dá visibilidade à atividade de Maria Helena Andrés como escritora, memorialista, cronista. Com humor e leveza, ela conta suas memórias pessoais e familiares, suas viagens ao redor do mundo e as experiências culturais e espirituais que delas resultaram. Ela reflete sobre sua arte, sobre os artistas com quem conviveu e de quem foi amiga.

Complementando aquilo que escreveu sobre arte em seus livros publicados, *Vivência e Arte*, *Os caminhos da arte*, *Encontros com mestres no Oriente*, *Oriente-Occidente*, *integração de culturas*, Maria Helena passou a usar os meios eletrônicos para se expressar. A partir de 2009 e com o auxílio tecnológico e operacional valioso de sua neta Teresa e de sua filha Ivana, ela manteve dois blogs em que periodicamente publicava seus textos. Neles, refletiu sobre a arte como instrumento para a evolução humana, arte, cultura, espiritualidade e natureza, sobre artes plásticas e outras artes, como música, dança, literatura, poesia, teatro. Além disso ela generosamente abriu a vários colaboradores o espaço de divulgação proporcionado por seus blogs.

Há mais de 50 anos o crítico de arte Clarival do Prado Valladares fez um texto na apresentação de um catálogo de exposição de Maria Helena no Rio de Janeiro. Naquele texto ele a considerava uma artista diferente de outros, artistas, reconhecendo seu talento também como escritora. Escreveu ele: "Não se exige de um artista plástico o talento de redigir com clareza o que ocorre em seu mundo interior de vivência estética. Às vezes, entretanto, acontece esta maravilhosa casualidade, este dualismo, do pintor ser também escritor. Então eles nos legam textos que se tornam preciosos porque iluminam direções e espaços, motivos e razões, anseios e reflexões que não são os nossos."

Tendo organizado na autobiografia, nos quais publicou até o momento cerca de 300 textos, totalizando mais de mil páginas, concordo integralmente com aquela observação de Clarival do Prado Valladares, feita na década de 60.

Esse conjunto de textos foi organizado em dez capítulos de acordo com os temas abordados, que oferecem um mosaico dos interesses múltiplos que atraíram sua atenção e reflexão.

A autora de vários livros - *Vivência e Arte, Os caminhos da arte, Encontros com mestres no Oriente, Oriente-Occidente, integração de culturas* -, revela nestes textos o seu talento de escritora que expõe ideias com clareza e se expressa com elegância e graça, compartilhando com os leitores o saber de sua longa e criativa vida.

Maurício Andrés

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 - FAMÍLIA

1. MEMÓRIAS DO RIO
2. MINHA AVÓ RITINHA
3. ALGUMAS HISTÓRIAS DO SERRO
4. MEMÓRIAS DE VASSOURAS
5. MONTANHAS E MEMÓRIAS
6. HISTÓRIAS DE UMA CASA
7. MEMÓRIAS DO COLÉGIO SACRÉ COEUR DE MARIE
8. O CASTELINHO
9. FESTAS, NOIVADOS E CASAMENTOS NA DÉCADA DE 40
10. SOBRE LUIZ ANDRÉS I
11. SOBRE LUIZ ANDRÉS II
12. SOBRE LUIZ ANDRÉS III
13. MOÇA FANTASMA E VACA GRIPADA
14. UMA VIAGEM À EUROPA, COMEMORANDO OS 80 ANOS DE NAIR
15. AS PRIMAS
16. CASAMENTO DE CHICA E MARCELO
17. CASAMENTO DE JOAQUIM PEDRO E FERNANDA I
18. CASAMENTO DE JOAQUIM PEDRO E FERNANDA II
19. HOMENAGEM A ZAUHRY BARROSO SANTA ROSA
20. CASAMENTO DE TERESA E ALBERTO
21. CASAMENTO DE ALICE E PAULO
22. CONVERSA EM FRENTE AO FOGO
23. ANIVERSÁRIO E VIAGENS
24. PONTO DE MUTAÇÃO (turning point)
25. ANIVERSÁRIO DE JOAQUIM PEDRO E LUIZA
26. CARNAVAL EM BH, ONTEM E HOJE

CAPÍTULO 2- VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS – DIÁRIO

1. VIAGEM AOS EUA I
2. VIAGEM AOS EUA II
3. VIAGEM AOS EUA III
4. VIAGEM AOS EUA IV
5. VIAGEM AOS EUA – TREINO DE GUERRA
6. VIAGEM AOS EUA – STAMOS E ARTS STUDENTS LEAGUE
7. VIAGEM AOS EUA VII – Minha experiência com a “Action Painting”
8. VIAGEM AOS EUA VIII - SAN FRANCISCO, CALIFÓRNIA
9. VIAGEM AOS EUA IX - SÃO FRANCISCO E O ORIENTE

CAPÍTULO 3- VIAGENS À EUROPA E À AMÉRICA LATINA

EUROPA

1. MESQUITA AZUL E SANTA SOFIA EM ISTAMBUL
2. MUSEU TOPKAPI, ISTAMBUL
3. CORINTO
4. PLAKA E A ILHA DE HYDRA
5. VIENA
6. ASSIS
7. VENEZA E A PRAÇA DE SÃO MARCOS
8. VENEZA, CIDADE QUE RESPIRA ARTE
9. ROMA, PRAÇAS E FONTES
10. ROMA, CATACUMBAS
11. ROMA, VATICANO
12. PARIS
13. CONCERTOS EM NOTRE DAME
14. MONTMARTRE E SAINT-GERMAIN
15. FENÔMENOS DE SINCRONICIDADE

AMERICA LATINA

1. PERU-CUSCO
2. PERU-MACHU PICCHU

CAPÍTULO 4 - VIAGENS À ÍNDIA E AO ORIENTE

1. MEU CAMINHO DA ÍNDIA
2. ENCONTRO COM MESTRES NO ORIENTE
3. ÍNDIA, PASSADO E PRESENTE
4. TAJ MAHAL
5. TAJ MAHAL II
6. POR QUÊ INDIA
7. CAMINHANDO PELO DESERTO DO RAJASTHAN
8. FESTIVAL DE CHANDIGARH
9. CAMINHO DA LIBERTAÇÃO
10. O YOGUE E O FOTÓGRAFO
11. MAHATMA GANDHI
12. INFLUÊNCIAS CULTURAIS INDO-PORTUGUESAS NO BRASIL
13. BRASIL E ÍNDIA, FRUTOS DOS TRÓPICOS
14. A CHEGADA DOS PORTUGUESES NA ÍNDIA E NO BRASIL
15. ORIENTE E OCIDENTE, FUSÃO DE CULTURAS
16. MINAS BARROCA E TEMPLOS HINDUS
17. ARTESANATO FAMILIAR
18. MÚSICA INDIANA E MÚSICA OCIDENTAL
19. BRASIL E ÍNDIA – FESTIVAIS E CARNAVAL
20. INFLUÊNCIAS E TROCAS ENTRE O BRASIL E A INDIA
21. A ROTA DE NAVEGAÇÃO DAS ÍNDIAS
22. A EXPERIÊNCIA DA INSEGURANÇA
23. VIAJANTES CONSUMISTAS
24. DESENHANDO A ÍNDIA
25. A CRIAÇÃO DO LIVRO “PEPEDRO NOS CAMINHOS DA ÍNDIA”

26. PEPEDRO NOS CAMINHOS DA ÍNDIA
27. CASAMENTOS NA ÍNDIA
28. O BARQUEIRO E O MACACO
29. MEMÓRIAS DE BENARES
30. KRISHNAMURTI FOUNDATION VARANASI
31. VISITANDO ESCOLAS DE KRISHNAMURTI
32. A CORRUPÇÃO SEGUNDO KRISHNAMURTI
33. KALAKSHETRA, UMA ESCOLA DE DANÇA
34. VISITA AO ASHRAM DE RAMANA MAHARISHI
35. SRI AUROBINDO, ARTE E EDUCAÇÃO NA ÍNDIA
36. ARTE E EVOLUÇÃO HUMANA NO ASHRAM DE SRI AUROBINDO
37. TEILHARD DE CHARDIN, UM CAMINHO PELO ESPAÇO
38. MUSEU SHANKAR
39. ESCOLA DOS OLHOS PERFEITOS
40. MEU ENCONTRO COM O MONGE BENEDITINO BEDE GRIFFITHS
41. MOTHER TERESA DE CALCUTÁ
42. RAMAKRISHNA
43. TEATRO COMO EXTENSÃO DE VIDA
44. RAMAN RESEARCH INSTITUTE
45. MUSEU DE TECNOLOGIA DE BANGALORE
46. SUBINDO OS HIMALAIAS
47. VISITA A UM ASHRAM EM RISHIKESH
48. UM RETIRO NOS HIMALAIAS
49. O GURU
50. PROBLEMAS DE VIAGENS I
51. PROBLEMAS DE VIAGENS II
52. ENSINAMENTOS TIBETANOS
53. THRANGU RINPOCHE
54. NEPAL
55. MEMÓRIAS DO NEPAL
56. LIÇÕES DE VIDA E MORTE
57. O ZEN E A ARTE DE VIAJAR

58. THOMAS MERTON, CRISTIANISMO E BUDISMO

59. CELEBRAÇÃO BUDISTA AOS MORTOS

60. REFLEXÕES SOBRE O JAPÃO

CAPÍTULO 5 – A VIDA DE ARTISTA

1. O CAMINHO

2. PRIMEIRAS VIAGENS PARA ENTRE RIOS: MEU ATELIER RURAL

3. MINHA TRAJETÓRIA ARTÍSTICA: TERRA, ÁGUA, FOGO, AR E ÉTER

4. DO CARRO DE BOI AO COMPUTADOR

5. ESCOLA GUIGNARD, 70 ANOS DE HISTÓRIA

6. ARTE E VIDA

7. NOVAS DESCOBERTAS NO MEU CAMINHO

8. A CONQUISTA DO ESPAÇO

9. ENCONTRO COM PABLO NERUDA EM VALPARAÍSO

10. EXPOSIÇÃO NA EMBAIXADA DO BRASIL, NO CHILE

11. CONSTRUTIVISMO MINEIRO EM BRASÍLIA

12. HOMENAGEM A MARIA ÂNGELA MAGALHÃES

13. DOM EUGÊNIO SALES E AS TAPEÇARIAS DE N.SRA DE COPACABANA

14. UMA FILMAGEM NA IGREJA DE N.S.COPACABANA

15. ARTE ESTENDIDA À VIDA – TAPEÇARIA COLETIVA

16. TAPEÇARIAS E MURALS

17. SERRA DA PIEDADE, UNIÃO DE VÁRIOS CAMINHOS

18. PAINEL EM AZULEJO NA ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM CAETÉ I

19. PAINEL EM AZULEJO NA ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM CAETÉ II

20. UMA VISITA AO MUSEU DE ARTE DO RIO

21. ENTREVISTA COM O PROFESSOR CLAUD CLUVER

22. DIALOGANDO COM FRANCISCO JARAUTA

23. MEU ENCONTRO COM BENÉ FONTELES

24. ILUSTRAÇÕES PARA LIVROS, MARCO ANTONIO COELHO E O RIO DOCE

CAPÍTULO 6- ARTE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

1. ARTE E LIBERDADE
2. A ARTE COMO UM CAMINHO I
3. A ARTE COMO UM CAMINHO II
4. A ARTE COMO UM CAMINHO III
5. A ARTE COMO UM CAMINHO IV
6. FUNÇÃO DA ARTE NA SOCIEDADE
7. REFLEXÕES ARTE E TRANSFORMAÇÃO DO SER HUMANO
8. ARTE MODERNA, UMA REVOLUÇÃO NAS ARTES
9. ARTE COMO IDEIA CRIADORA
10. ARTE E EDUCAÇÃO I
11. ARTE E EDUCAÇÃO II
12. REEDUCAÇÃO ATRAVÉS DAS ARTES
13. ARTE E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA
14. MULTICULTURALISMO E ARTE NA EDUCAÇÃO
15. ARTE E EDUCAÇÃO E O PENSAMENTO DE JOSEPH BEUYS I e II
16. CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA ESCOLA DE ARTE
17. SALÃO DO ENCONTRO
18. FOLIA DE REIS, SRI AUROBINDO E EDUCAÇÃO INTEGRAL
19. CENTRO DE KRISHNAMURTI EM TIRADENTES I
20. CENTRO DE KRISHNAMURTI EM TIRADENTES II
21. JA.CA JARDIM CANADÁ, CENTRO DE ARTE E TECNOLOGIA
22. AVENIDA CANADÁ, CAMINHO DAS ARTES
23. JA.CA, UM ANO DE ATIVIDADES
24. JA.CA E OS NAVEGANTES
25. A NATUREZA MORA AO LADO
26. IV FORUM DAS AMÉRICAS
27. BIENAL UNIVERSITÁRIA DE ARTE

CAPITULO 7 – SOBRE O IMHA

1. MUDANÇA DE DIRETORIA NO INSTITUTO MARIA HELENA ANDRÉS
2. REFLEXÕES SOBRE A EXPOSIÇÃO LINHA E GESTO I
3. REFLEXÕES SOBRE A EXPOSIÇÃO LINHA E GESTO II
4. REFLEXÕES SOBRE A EXPOSIÇÃO LINHA E GESTO III
5. REFLEXÕES SOBRE A EXPOSIÇÃO LINHA E GESTO IV
6. REFLEXÕES SOBRE A EXPOSIÇÃO LINHA E GESTO V
7. REFLEXÕES SOBRE A EXPOSIÇÃO LINHA E GESTO VI
8. PROJETO AYA: ARTE/YOGA/AMBIENTE
9. ECCOPAZ
10. 4º FESTIVAL DE INVERNO DE ENTRE RIOS DE MINAS I
11. 4º FESTIVAL DE INVERNO DE ENTRE RIOS DE MINAS II
12. MUTIRÃO CULTURAL DE ENTRE RIOS DE MINAS, EXPERIÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NA ARTE
13. ATIVIDADES DO IMHA E COLÔNIA DE FÉRIAS
14. O INSTITUTO EM TRANSFORMAÇÃO: UM EXEMPLO DE TRANSDISCIPLINARIDADE
15. IMHA, ARTE ESTENDIDA À VIDA
16. I SEMANA DE ARTE DE ENTRE RIOS DE MINAS
17. OUTRAS PESSOAS, SER OU NÃO SER
18. REFLEXÕES SOBRE A EXPOSIÇÃO “FOTOGRAFIA E NATUREZA”
19. ESCULTURA - HOMENAGEM AOS 70 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD
20. II JORNADA DE ESTUDOS INDIANOS

CAPÍTULO 8 - SOBRE ARTES VISUAIS

1. GUIGNARD, O MESTRE I
2. GUIGNARD, O MESTRE II
3. GUIGNARD, O MESTRE III
4. GUIGNARD, O MESTRE IV
5. GUIGNARD – CIRCUITO ATELIER

6. NOSSA SENHORA E O ANJO, TEMA DE GUIGNARD
7. INAUGURAÇÃO DO ACERVO DE GUIGNARD
8. GUERRA E PAZ
9. DUAS CASAS, DOIS ESCULTORES: FRANZ WEISSMANN E AMILCAR DE CASTRO
10. LYGIA CLARK E O TRABALHO COM O CORPO
11. A ARTE DE MARY VIEIRA
12. MARÍLIA GIANNETTI, COLEGA E AMIGA
13. NOTURNOS DE SARA ÁVILA
14. MEMORIAS DE MARIO SILESIO, PINTOR E MURALISTA
15. CÉLIA LABORNE, ARTISTA MÚLTIPLA
16. ARTES VISUAIS EM MINAS GERAIS
17. EXPOSIÇÃO DE LÊDA GONTIJO-GALERIA DO MINAS TÊNIS CLUBE
18. MAPAS DE ARLINDO DAIBERT
19. EYMARD BRANDÃO NA ÍNDIA
20. DUAS ARTISTAS UNIDAS NO TEMPO: SONIA DELAUNAY E BEATRIZ MILHAZES
21. GTO E O ENCONTRO COM O ORIENTE
22. DUAS EXPOSIÇÕES NA PAMPULHA: PAULO BRUSCKY E EDITH DERDYK
23. ARTE AMBIENTAL NA REITORIA DA UFMG: SHIRLEY PAES LEME E FABRICIO FERNANDINO
24. DUAS EXPOSIÇÕES NO PALÁCIO DAS ARTES: RONALDO FRAGA E ARTES PARA CRIANÇAS
25. KÁTIA SANTANA
26. ARTE SUPERANDO BARREIRAS
27. NEMER E ANNIE, UM CASAL DE ARTISTAS
28. TRÊS ARTISTAS, TRÊS PROPOSTAS: TEREZINHA SOARES, MARILÁ DARDOT E ROSÂNGELA RENNÓ.
29. CINCO ARTISTAS, CINCO PROPOSTAS: EYMARD BRANDÃO, PAULO LAENDER, JORGE DOS ANJOS, ROBERTO VIEIRA, JAYME REIS.
30. A REVELAÇÃO DO AVESSO, EXPOSIÇÃO DE FERREIRA GULLAR
31. LIVRO OBJETO
32. REFLEXOS DA ART RIO
33. DIÁLOGO ÁFRICA BRASIL:

34. VIAGENS ESPACIAIS ONTEM E HOJE: MARIKO MORI
35. NUNO RAMOS
36. ESCHER, UM DESPERTAR DO “VER”
37. KANDINSKY EM BELO HORIZONTE
38. PHOTOSHOP, UMA LIÇÃO DE VIDA
39. FOTOGRAFIA, ARTE DO AQUI E AGORA
40. A MUSA PARADISIÁCA DE THOMAS NÖLLE

CAPÍTULO 9 - SOBRE ARTE, ESPIRITUALIDADE, CULTURA E NATUREZA

1. SUSTENTABILIDADE E ARTE
2. O CONSTRUTIVISMO BRASILEIRO E A ARTE DOS INDIOS
3. INCONFIDÊNCIA ECOLÓGICA
4. MÚSICA PARA AS MONTANHAS
5. DOMINGO DE PASCOA NO RETIRO
6. SERRA DA CALÇADA, UMA MONTANHA SAGRADA
7. QUEIMADAS NO RETIRO DAS PEDRAS
8. MINAS, TERRA DE MUITAS CORES
9. REFLEXÕES JUNTO À SERRA DO CURRAL
10. VISITA A INHOTIM
11. AS FLORES DE BELO HORIZONTE
12. NATAL, ONTEM E HOJE
13. CARNAVAL: ARTE CONTEMPORÂNEA À MARGEM DOS MUSEUS
14. SÃO SEBASTIÃO
15. SEMANA SANTA EM OURO PRETO
16. HORTA ORGÂNICA
17. PIC NIC NA FAZENDA
18. MEDITAÇÃO
19. MEDITAÇÃO NO TRABALHO
20. ARTE COMO DESPERTAR DO SER INTERNO
21. EM BUSCA DO SER INTERNO
22. HELOISA OLIVEIRA, UMA BRASILEIRA NO BUTÃO

23. FELICIDADE INTERNA BRUTA PARA TODOS

CAPÍTULO 10 - SOBRE OUTRAS ARTES: DANÇA, MÚSICA, POESIA, TEATRO, LITERATURA E ARTESANATO

1. DANÇA DAS MARÉS
2. JOANA & MARITO E AS SINAPSES DA DANÇA
3. UAKTI E PHILIP GLASS, UMA EXPERIÊNCIA NA EUROPA
4. UAKTI EM INHOTIM
5. UAKTI NO MÉXICO
6. UAKTI EM ROMA
7. UAKTI E BEATLES
8. TERRITÓRIOS DO BRINCAR E GRUPO UAKTI
9. ALEXANDRE ANDRÉS, O MÚSICO
10. INTEGRAÇÃO DE DOIS GRUPOS MUSICAIS
11. O DESPERTAR DOS SONS
12. ALEXANDRE ANDRÉS E O GRUPO QUEBRA PEDRA
13. HERMETO PASCOAL E A IMPROVISACÃO NA MÚSICA
14. PAUL McCARTNEY EM BELO HORIZONTE
15. GEORGE IVANOVICH GURDJIEFF
16. VOLTA AO MUNDO COM BETTINE CLEMEN
17. ARTE NAS MONTANHAS
18. WILSON FIGUEIREDO, O POETA
19. CARTAS POÉTICAS
20. VOZ E POESIA
21. MORTE E VIDA SEVERINA
22. A VOLTA AO MUNDO EM 80 MINIATURAS E ARTE SEM FRONTEIRAS
23. MEMÓRIAS DE UM CAVALETE
24. HOMENAGEM A JOSÉ SARAMAGO
25. PISEAGRAMA, UMA IDEIA CIRCULANTE
26. REVISTA PISEAGRAMA NA BIENAL DE ARQUITETURA EM VENEZA

27. O TRABALHO DAS MAOS

ANEXO

1. TEXTOS DE COLABORADORES NOS BLOGS
2. MERGULHO NO MAR VERMELHO - Ivana Andrés
3. ITRI - Ivana Andrés
4. SÃO FRANCISCO E A GRUTA DELLA VERNA - Ivana Andrés
5. LUCCA, CARRARA E VIAREGGIO - Ivana Andrés
6. VENEZA, CAMINHOS DE ÁGUA –Alice Andrés
7. UMA VIAGEM À TOSCANA - Maurício Andrés
8. VIAGEM AO CAMBOJA – Cid Veloso
9. TERRA DO FOGO – Cid Veloso
10. HOMENAGEM A SARA ÁVILA- Eymard Brandão
11. PIETÁ CAETÉ – Maurício Andrés
12. ARTE ABSTRATA, COSMOS E ECOLOGIA - Maurício Andrés
13. ECOLOGIZAR O BANCO DO BRICS- Maurício Andrés
14. IGNACY SACHS, PIONEIRO NA COOPERAÇÃO ÍNDIA - BRASIL- Maurício Andrés
15. TAGORE EM TESOUROS DA ÍNDIA - Maurício Andrés
16. ARTE E EDUCAÇÃO NA INDIA- Maurício Andrés
17. TRES PIERRES E A ECOLOGIA DO SER- Maurício Andrés
18. RIQUEZAS DA ÍNDIA PARA A EVOLUÇÃO HUMANA- Maurício Andrés
19. ARTE, EMOÇÃO E MEIO AMBIENTE I- Maurício Andrés
20. ARTE, EMOÇÃO E MEIO AMBIENTE II- Maurício Andrés
21. VIAGEM À CALIFORNIA- Maurício Andrés
22. TIO DOUTOR – Lourdes Figueiredo
23. LENÇÓIS MARANHENSES – Teresa Rolim
24. LOURDES FIGUEIREDO, UM EXEMPLO DE VIDA-- Maurício Andrés
25. LOURDES -Aparecida Andrés e Ivana Andrés
26. LOURDES FIGUEIREDO, ENCONTRO DE GERAÇÕES – por seus netos Evandro, Joanna, Chica, Fernanda, Cecília, Roberto, Ricardo.

27. O TEATRO DA VIDA – Luciano Lippi