

Por ocasião da comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil, o Museu Bordalo Pinheiro destaca um conjunto de peças da coleção que se relacionam com a cultura, o povo ou o território brasileiro. Algumas pertencem ao período em que Rafael Bordalo Pinheiro viveu no Rio de Janeiro, entre 1875 e 1879, outras são reveladoras da estreita relação que manteve com o Brasil, mesmo após o seu regresso a Portugal.

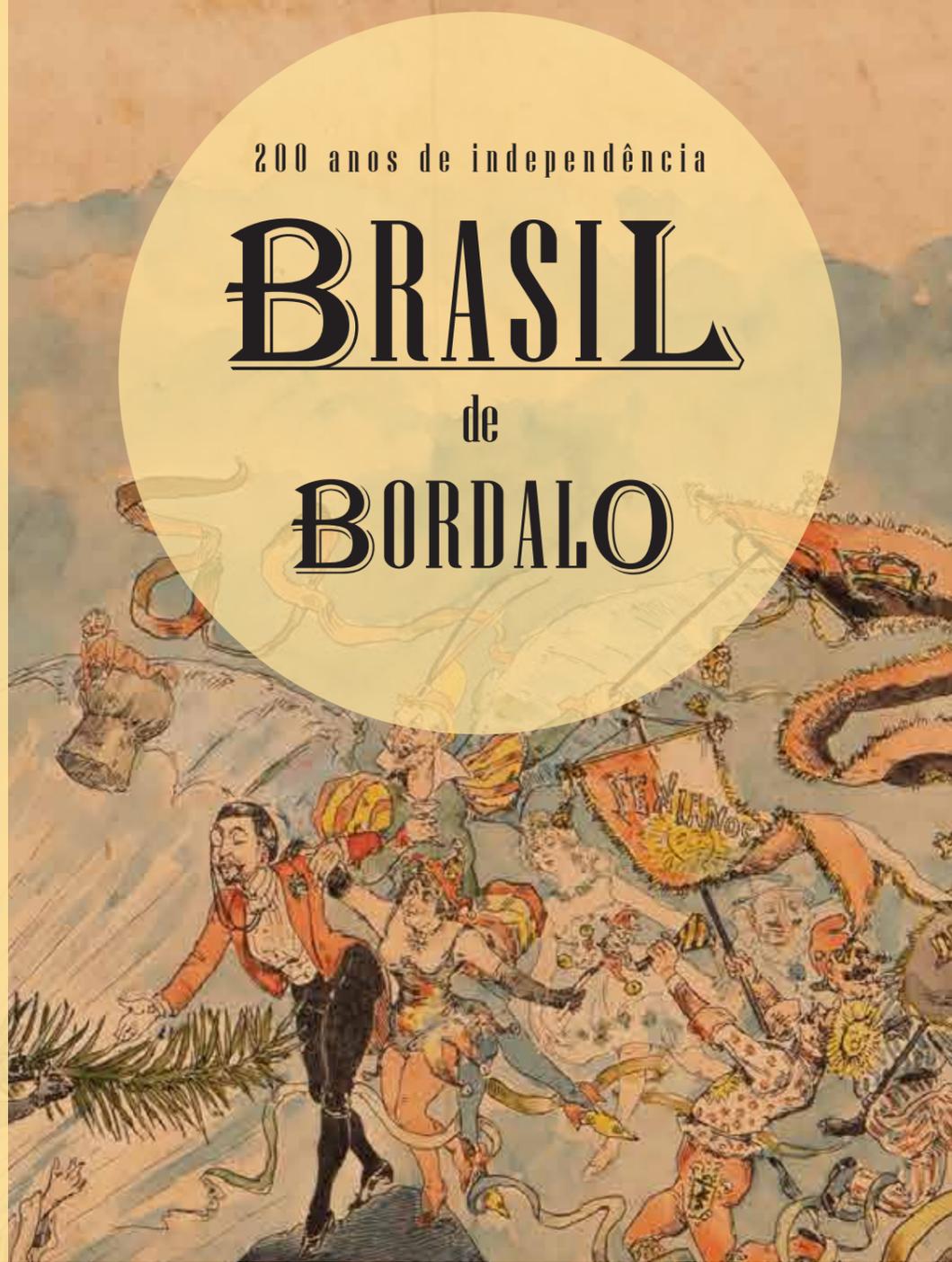
A peça central é o grande desenho aquarelado “Carnaval de 1897” (1896), um elogio à festa carioca e uma paródia sobre costumes e comportamentos. As ligações entre Portugal e o Brasil no final do século 19 e o afastamento de algumas práticas carnavalescas estabelecidas na época colonial estão aqui caricaturadas.

Do período no Brasil, onde Bordalo dirigiu os jornais *O Mosquito*, *o Psitt!!* e *O Besouro*, revelam-se aspetos da sua prática humorística, vivências, causas, amizades, e também algumas disputas e dificuldades que atravessou. Já em Portugal, exemplos da sua colaboração com eventos comemorativos do aniversário da proclamação da República do Brasil (15 de novembro de 1889) mostram o ideário defendido por Bordalo e as afinidades com o novo regime político instaurado. O seu fascínio pela fauna e flora tropicais e pela beleza de elementos da paisagem brasileira que se tornaram ícones, como o Pão de Açúcar, é evidente em muita da sua produção gráfica. No final da sua vida, a ligação com o Brasil é reforçada. Marca disso foi a oferta, ao Presidente da República Campos Sales, da “Jarra Beethoven”, a sua maior obra em cerâmica e um dos feitos artísticos de que mais se orgulhou. Atualmente, esta peça pode ser vista no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.

museubordalopinheiro

Campo Grande 382, 1700-097 LISBOA T.+351 215 818 540 www.museubordalopinheiro.pt

2. **Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro**
Fotografia (reprodução ampliada sobre vinil). 28.11.1878

António Lopes Cardoso, premiado Fotógrafo da Casa Imperial, captou o jovem Rafael Bordalo, descontraído e a fumar. Olha-nos de frente, tendo suspenso o seu monóculo. O retrato de meio-corpo foi realizado em estúdio, no Rio de Janeiro, e reproduzido para ser oferecido, como era moda.

O artista dedicou este exemplar ao seu pai, Manuel Maria Bordalo Pinheiro, que vivia em Lisboa, brincando com o facto de ser o fundador e redator d'*O Besouro*, jornal humorístico brasileiro, que lançara em abril.

5. **Minhas senhoras! Meus senhores!**
Litografia sobre papel
O Mosquito 11.09.1875

Através de uma BD, o artista conta-nos como conquistou os leitores deste jornal humorístico do Rio de Janeiro. Logo no seu primeiro trabalho publicado, Rafael apresenta-se de uma forma descontraída e bem-humorada, descrevendo a sua viagem, os medos e as agradáveis surpresas à chegada ao novo continente. São apontamentos de amabilidade, que destacam a elegância feminina, bailes, concertos e corridas de cavalos. Enquanto personagem principal da crónica, o artista autocaricatura-se dezassete vezes, dando-se

a conhecer por inteiro ao público e prometendo voltar na semana seguinte. Associada à qualidade gráfica, é de salientar o esforço de adaptação do texto em português a uma linguagem fácil para o leitor brasileiro. O artista viria a ser o proprietário deste jornal e lançaria dois outros, *o Psitt!!* e *O Besouro*, durante os quase quatro anos de estadia no Brasil. Rafael Bordalo tinha 29 anos.

9. **A Semana**
Litografia sobre papel
O Mosquito 29.11.1876

Transformado em porta-lápis, Rafael Bordalo é o protagonista de uma movimentada história à procura de notícia para este seu jornal. O artista autorrepresenta-se uma dezena de vezes perseguindo um jornalista. Afinal a intenção é publicitar a festa artística em benefício do seu amigo Eduardo Brazão, ator português que estava no Rio de Janeiro. A história continua em mais duas páginas. É notável como o caricaturista consegue animar um objeto e dar-lhe o seu rosto. Rafael Bordalo tinha 30 anos.

10. **Amen!**
Litografia sobre papel
O Besouro de Chicote 12.12.1878

Involgar autorrepresentação do artista, que se mostra de costas e inclinado. É a última página de um número especial do seu jornal brasileiro, onde põe fim à violenta polémica com o caricaturista Angelo Agostini, que vemos representado como boneco articulado. Contrastando com a pose descontraída e elegante, o artista está calçado com tamancos e segurando a bengala, duas peças de traje que podiam servir de arma. Rafael Bordalo tinha 32 anos.

58. **Menus**
Menu
Litografia colorida sobre papel
15.11.1890

Menu comemorativo do primeiro aniversário da “República dos Estados Unidos do Brasil”. Rafael Bordalo apresenta-nos uma iconografia simbólica, com um índio brasileiro a ser conduzido pela mão da jovem República, que agarra um ramo de oliveira e da paz. O índio está sobre a roda da fortuna e das cornucópias “Industrias”, “Artes” e “Commercio”, segurando a espada e balança da justiça, tendo em baixo uma vista da baía do Rio de Janeiro que o artista tinha deixado há onze anos. As referências à comemoração encontram-se, apenas, nos nomes das sobremesas.

Menu
Litografia sobre papel
20.09.1899

Menu do banquete de receção a Rafael Bordalo por ocasião do seu regresso do Brasil, onde realizou uma exposição da Fábrica de Faianças com o intuito de vender a Jarra Beethoven. O desenho representa o Zé Povinho junto à Torre de Belém, de braços abertos, recebendo o seu criador, atrás do qual se ergue o Pão de Açúcar e a sombra da Jarra, que hoje se encontra no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.

Banquete em Honra do Illustre Dr. Campos Salles
Litografia colorida sobre papel
7.08.1898

Menu do banquete que celebrou o oitavo aniversário da implantação da República no Brasil e homenageou o seu presidente, Manuel Campos Salles. O banquete atesta as relações

que uniam Portugal e o Brasil, onde Bordalo viveu no Rio de Janeiro entre 1875 e 1879. A simpatia do autor pelo regime republicano nota-se na decoração onde uma flora tropical exuberante é enquadrada por alegorias ao comércio e indústria, por alfaías agrícolas e ainda por referências às artes e à ciência.

66. **Jejuns do Reverendíssimo!**
Litografia sobre papel
O Mosquito 8.04.1876

Inserido no contexto da polémica “questão religiosa” que caracteriza o século 19, Bordalo Pinheiro questiona a moderação dos homens da Igreja em tempo de Quaresma, período de penitência que inclui o jejum e a abstinência. Num tom crítico, o artista que estava a trabalhar no Brasil, representa este clérigo sentado a uma mesa farta, onde reconhecemos o leitão e a ave assada, o vinho que acompanha a refeição e um curioso paliteiro em forma de jesuíta.

86. **Menu do jantar oferecido ao Senhor Conde do Alto Mearim** (frente e verso)
Litografia colorida sobre papel
27.04.1892

Involgar menu simulando um guardanapo, graficamente cuidado atendendo às dobras. As duas faces têm cercadura padrão de peixe e salsa. Apresenta duas vistas (Lisboa e Rio de Janeiro), o monograma do titular e, sob pés de salsa enormes, vemos empregados de mesa e o cozinheiro João da Mata. No verso, ladeando o menu, volta a figurar o cozinheiro Mata, uma galinheira, uma varina e o próprio Rafael Bordalo que noticiou o jantar no seu jornal *O António Maria*, 30.04.1892.

Carnaval de 1897

Aquarela, tinta-da-china e tinta dourada sobre papel. 1896.

Doação Justino Guedes

Desenho aquarelado feito por Rafael Bordalo Pinheiro para a *Mala da Europa*: *Revista Quinzenal*, periódico português com ampla circulação no Brasil, e com escritórios no Rio de Janeiro.

Por ocasião do Carnaval de 1897, Bordalo traça um desenho humorístico dedicado ao Carnaval carioca, festa que tão bem conhecia, por tê-la acompanhado de perto no período em que viveu no Brasil (1875-1879).

Algumas das tradições e personagens aqui caricaturadas já se encontravam nos cartoons de Bordalo para *O Mosquito* (1875-76) e *O Besouro* (1878-79), bem como o confronto entre o Entrudo (festa antiga, levada pelos portugueses para o Brasil, entre os séculos 16 e 17) e o Carnaval (festa moderna, influenciada pelo Carnaval francês e italiano).

A intensa campanha contra o Entrudo, alimentada pela imprensa brasileira, foi sendo, à data, comentada por Bordalo, e é nela que assenta a base desta composição, onde são feitas referências às origens do Carnaval carioca e a outras formas de fazer a festa.

Esta extasiante celebração do Carnaval carioca deixa graficamente escrita a história desta festa, desde o violento e popular Entrudo até à feição cosmopolita e elegante, à data, dita "civilizada", antecessora do Carnaval como o conhecemos hoje.

Mariana Roquette Teixeira

Grande animação e folia, com música, dança e trajes coloridos e elegantes. A "**Mala da Europa**" participa nesta festa esfusante, abrindo uma garrafa de *champagne* em sua honra. Uma explosão de serpentinas e *confetti* marca a comemoração e reconhecimento do Carnaval carioca pelos históricos carnavais de Itália e França, aqui representados pelas figuras do **Arlequim** (Veneza), da **Colombina** (Nice) e do **Pierrô** (Paris). No cume do Pão de Açúcar, ladeado pelas águas cristalinas da Baía de Guanabara, está a personificação do Carnaval carioca, que se inclina para receber a palma.

Desfile das **três grandes sociedades carnavalescas**, Tenentes do Diabo, Fenianos e Democráticos, identificadas pelos seus estandartes transportados pelas respetivas personagens-símbolo: o diabo (Tenentes), a figura masculina com um sol na cabeça (Fenianos) e outra com barrete frígio republicano (Democráticos).

Curso com quadros de sátira social e política.

Casamento em bicicleta como moda de fim de século.

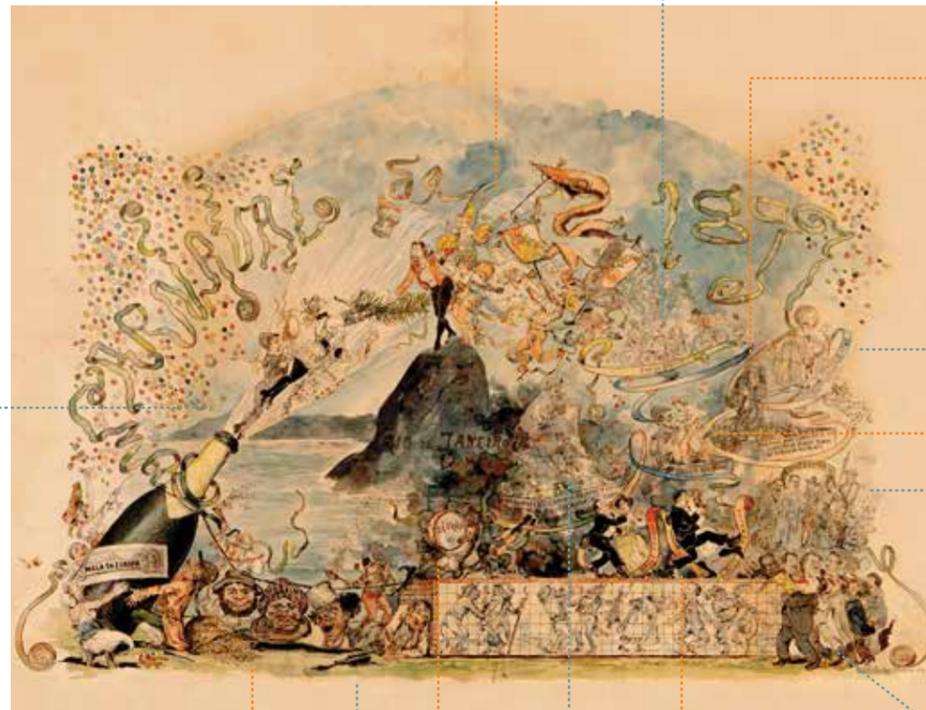
Carro alegórico sobre "**saneamento da cidade do Rio**", que critica a situação e a falta de medidas.

A política externa também tem lugar com um carro intitulado "o seu a seu dono", dedicado à recuperação da Ilha da Trindade pelo Brasil, aqui representado pela figura da República que, sentada sobre John Bull, recebe de volta, pelas mãos do diplomata português Marquês de Soveral, a ilha que tinha estado ocupada pela Grã-Bretanha.

A cultura e a imprensa parodiadas através dos mascarados "Nephlibatas" e do carro alegórico "A Imprensa", no qual se destacam a "Gazeta", "A Bruxa" e "D. Quixote", este último do caricaturista Angelo Agostini.

Referências ao **Carnaval popular**, de Portugal e do Brasil. "**Cabeçudos**" com as caricaturas da baiana e do carioca remetem para **outras expressões festivas ligadas a práticas africanas**.

A "cabeça" do Zé Povinho alude aos jogos e personagens, que ainda se mantinham, da folia então considerada bárbara: o "Chéché" com o seu facalhão, o lançamento de ovos podres, as saraivadas de

tremoços e os líquidos suspeitos lançados com bisnagas por mulheres (ou serão homens travestidos?) em roupa interior e com máscaras de nariz vermelho.

Um indivíduo embriagado, que não se consegue levantar do chão, contrasta com um mascarado que lança *confetti*.

Gato que veste a pele do "**Zé Pereira**", personagem típica do Entrudo em Portugal, que tocava bombo enquanto desfilava em parada, e que foi assimilado no Rio, fazendo-se acompanhar pelo refrão: "E viva o Zé Pereira / Que a ninguém faz mal / E viva a bebedeira / Nos dias de Carnaval: / Viva o Zé Pereira / Viva, viva, viva!".

Sobre **a economia e as finanças**, este "**carro da ideia**" ilustra "o cambio sempre a descer e o boi sempre a subir", através de uma figura masculina que desce de bicicleta, descontroladamente, uma montanha, cujo cume é alcançado por um boi (símbolo do investidor otimista).

Olhar humorístico sobre os comportamentos nos bailes de Carnaval organizados pela burguesia, em casa, clubes ou teatros, animados pelas **danças europeias** como a polca, o *schottisch*, a varsoviana, entre outras.

Um muro com um painel de azulejos separa "**os de cá**" (Portugal), onde Bordalo se autocaricatura junto de colegas de profissão, e "**os de lá**" (Brasil).