

Instituto Inclusartiz apresenta:

DA AVENIDA À HARMONIA:

Mais de um século de carnaval
no Centro do Rio de Janeiro

Curadoria Victor Gorgulho

IMPACTO

BUT

DA AVENIDA À HARMONIA:

Mais de um século de carnaval no Centro do Rio de Janeiro

O carnaval, sabidamente, não é uma festa exclusivamente brasileira e, tampouco, está restrita a terras cariocas. Ainda que existam divergências acerca da precisão histórico-temporal que determinem uma data de início (de invenção!) dessa tradição festiva milenar, é um consenso teórico o fato de que ela remonta à Antiguidade e perpetua-se até os dias atuais, da Grécia Antiga ao Rio de Janeiro contemporâneo, eleito na presente exposição como objeto de estudo e investigação de como o Brasil (se pensarmos de maneira mais ampla) acabou por conceber ao longo do último século uma das versões mais expressivas e notórias de tal manifestação cultural. Se não – modéstia à parte, combinemos – a mais importante de todo o mundo nos dias de hoje.

Na cidade do Rio de Janeiro, especificamente, datam ainda do

Carnival, as it is widely known, is not an exclusively Brazilian festival, nor is it restricted to Rio de Janeiro. Although there are disagreements about the historical-temporal precision to define a starting date (of invention!) of this millennial festive tradition, there is a theoretical consensus about the fact that it dates back to Antiquity and is perpetuated until the present day, from Ancient Greece to contemporary Rio de Janeiro. Carnival was chosen for this exhibition as an object of study and investigation of how Brazil (if we think more broadly) ended up conceiving over the last century one of the most expressive and notorious versions of this cultural manifestation, if not – modesty aside – the most important in the world today.

DA AVENIDA À HARMONIA:

Mais de um século de carnaval no Centro do Rio de Janeiro

século XIX (e até mesmo de antes) alguns dos primeiros registros do que seria uma espécie de "esboço" do carnaval, na forma de bailes inspirados na extravagância e boemia da elite europeia de então. Entre historiadores e pensadores de campos teóricos familiares, teria sido ao redor de 1840, aproximadamente, que os primeiros bailes carnavalescos da cidade teriam se iniciado, organizados pelas aristocracia política e financeira da então capital do país – um Brasil ainda profundamente marcado por sua extremamente jovem independência do regime colonial e ainda prenhe da instauração do republicanismo, que viria a instaurar-se por aqui apenas décadas mais tarde, no mesmo século.

No entanto, tudo indica que não foi preciso tanto tempo para que as festas carnavalescas ganhassem sua verdadeira e mais

---

In the city of Rio de Janeiro, specifically, some of the first records of what would be an "essay" of carnival date back to the 19th century (and even earlier), in the shape of balls inspired by the extravagance and bohemianism of the European elite of the day. Among historians and thinkers of familiar theoretical fields, it would have been around 1840 that the first carnival balls in Rio would have started, organized by the political and financial aristocracy of the nation's capital at the time – a Brazil still deeply marked by its very recent independence from the Portuguese colonial regime and still pregnant with the establishment of republicanism, which would be instituted here only decades later, in the end of the century.

DA AVENIDA À HARMONIA:

Mais de um século de carnaval no Centro do Rio de Janeiro

espontânea feição: para além dos domínios burgueses, o carnaval tomaria logo logo a forma de uma complexa teia de festividades não apenas das ditas elites, mas, sobretudo, também de uma crescente população de estratos socioeconômicos mais baixos, dentro da paradoxal sociedade brasileira da época. Em outras palavras, o carnaval, pouco a pouco, passa a ser uma festa de vocação majoritariamente popular. Subversiva, contestadora e, incontornavelmente política, diga-se de passagem.

Contar a história de uma das maiores expressões culturais do planeta é, portanto, tarefa hercúlea e deveras longa, reservada para empreitadas de fôlego que se lancem a esta intrincada (ainda que deliciosa) missão. Nossa presente exposição, *Da Avenida à Harmonia: mais de um século de carnaval no Centro do*

However, everything indicates that it did not take too long for the carnival celebrations to gain their true and most spontaneous aspect: beyond the bourgeois domains, it would soon take the form of a complex mesh of festivities, not only for the so-called elites, but, above all, also for a growing population of lower socioeconomic strata, within the paradoxical Brazilian society of the time. In other words, carnival, little by little, became a festival with a mostly popular vocation. Subversive, challenging and unavoidably political, by the way.

Telling the story of one of the greatest cultural expressions on the planet is, therefore, a herculean and very long task, reserved for deep undertakings that

DA AVENIDA À HARMONIA:

Mais de um século de carnaval no Centro do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, propõe-se, como seu título nos deixa explicitamente convidativo, a afetivamente traçarmos um emaranhado de lembranças históricas e de registros modernos e contemporâneos em torno de diferentes narrativas históricas do carnaval carioca, especialmente em seu acontecimento e realização pelas ruas, avenidas e encruzilhadas da cidade do Rio, do carnaval das escolas de samba da avenida aos cortejos e blocos diversos da região central da cidade, buscando ir ainda além e ampliar suas lentes geográficas para outros bairros e arredores da cidade; da Zona Sul à Zona Norte, do Centro em direção a periferia.

A mostra divide-se em três eixos temporais. O primeiro, responsável por reunir registros históricos dos ditos "anos loucos" da Belle Époque tropical, nos conduzindo até vestígios dos festejos

---

embark on this intricate (albeit delightful) mission. Our present exhibition, *From Avenue to Harmony: More than a Century of Carnival in Downtown Rio de Janeiro*, proposes, with its explicitly inviting title, to affectively trace a web of historical memories and modern and contemporary records. It shows different historical narratives of the Carioca carnival, especially in its performance through the streets, avenues and crossroads of the city, from the "samba schools" on the main avenue to the parades and "blocks" (or bands) of the central urban area. It also seeks to go further and expand its geographic lenses to other neighborhoods and outskirts of the city; from the South Zone to the North Zone,

DA AVENIDA À HARMONIA:

Mais de um século de carnaval no Centro do Rio de Janeiro

das décadas de 1940 e 1950, quando o carnaval brasileiro é internacionalizado na figura emblemática de Carmen Miranda, por exemplo. O segundo eixo, por sua vez, busca exaltar e celebrar as duas décadas seguintes, ao exibir um olhar renovado sobre a série fotográfica *Carnaval* (1972–1976), do artista Carlos Vergara, figura seminal da arte brasileira contemporânea e que gentilmente nos cedeu, aqui, a oportunidade de mergulharmos nas fotos que documentam sua profunda conexão com o bloco *Cacique de Ramos*, surgido nos anos 1960 e até hoje presença incontestável como um dos tentáculos principais do carnaval da cidade.

Por fim, adentramos as décadas subsequentes, chegando ao nosso "intenso agora", por meio de uma miríade de trabalhos artísticos que nos guiam por entre múltiplas e sobrepostas

---

from the Center towards the periphery.

The show is divided into three chronological axes. The first, responsible for gathering historical records of the so-called "crazy years" of the tropical Belle Époque, leading us to traces of the festivities in the 1940s and 1950s, when Brazilian carnival was internationalized in the emblematic figure of Carmen Miranda, for example. The second axis, in turn, seeks to exalt and celebrate the following two decades, by showing a renewed look at the photographic series *Carnaval* (1972–1976), by artist Carlos Vergara, a seminal figure in contemporary Brazilian art. He kindly gives us here the opportunity to delve into the photos that

DA AVENIDA À HARMONIA:

Mais de um século de carnaval no Centro do Rio de Janeiro

camadas do carnaval de hoje – o mesmo que, ali fora e por quase todos os arredores da cidade, já ressoa seus tamborins e cuícas, batendo seus tambores e convocando todo os axés, reunindo seres humanos e entes de outras camadas cósmicas, religiosas, místicas e afins.

O próprio, é claro: o carnaval, sempre e eternamente ele, em sua complexidade e exuberância incomparáveis, a anunciar-se em gritos de esperança, felicidade e – oxalá! – de harmonia. Festejemos, enfim!

document his deep connection with the *Cacique de Ramos* block, which emerged in the 1960s and remains undisputed to this day as one of the main tentacles of the city's carnival.

Finally, we enter the subsequent decades, arriving at our "intense now," through a myriad of artistic works that guide us through the multiple and overlapping layers of today's celebration – the same one that already resounds in almost all of the city's surroundings with tambourines and cuícas, beating their drums and summoning all the good vibes, bringing together human beings and beings from cosmic, religious, mystical layers.

Victor Gorgulho

Curador (curator)

DA AVENIDA À HARMONIA:

Mais de um século de carnaval no Centro do Rio de Janeiro

Buscando sempre trazer ao público temas relevantes e que estejam em sintonia com a região onde estamos inseridos, é com imenso prazer que o Centro Cultural Inclusartiz anuncia a abertura da nossa nova exposição coletiva: Da Avenida à Harmonia: mais de um século de carnaval no Centro do Rio de Janeiro.

Estamos localizados na Zona Portuária, região que atualmente recebe uma grande concentração de blocos carnavalescos e palco histórico dos festejos de rua. Aqui, é possível sentir a pulsação e a energia da cidade durante os dias de folia e vivenciar de perto

---

Always aiming to bring to the public relevant topics that are in tune with the area where we are located, it is with great pleasure that Inclusartiz Cultural Center announces the opening of our new group exhibition: *From Avenue to Harmony: More Than a Century of Carnival in Downtown of Rio de Janeiro.*

We are located in the Port Area, a region that currently receives a large concentration of carnival blocks and is the historic stage of street festivities. Here, one can feel the pulse and energy of the city during the days of revelry and to

DA AVENIDA À HARMONIA:

Mais de um século de carnaval no Centro do Rio de Janeiro

a essência do carnaval carioca. Por meio de registros históricos e de trabalhos contemporâneos, este projeto se dedica especialmente a investigar as raízes deste evento tão emblemático e também a apresentar a sua evolução ao longo do tempo, mostrando sua importância como um fenômeno social e cultural.

Agradecemos aos artistas participantes, aos acervos que contribuíram com suas obras para compor a exposição, e a todos os apoiadores e parceiros. Que a alegria do carnaval os acompanhe!

---

experience the essence of Rio's carnival up close. Through historical records and contemporary works, this project is especially dedicated to investigating the roots of this emblematic event and also presenting its evolution over time, showing its importance as a social and cultural phenomenon.

We thank the participating artists, the collections that contributed with their works to compose the exhibition, and all supporters and partners. May the joy of carnival be with you!

Frances Reynolds

*Presidente e fundadora do Instituto Inclusartiz
(President and founder, Instituto Inclusartiz)*

DA AVENIDA À HARMONIA:

Mais de um século de carnaval no Centro do Rio de Janeiro

INSTITUTO INCLUSARTIZ

Presidente

Frances Reynolds

Diretor Executivo

Cristiano Vasconcelos

Curadoria, Pesquisa e Residência

Victor Gorgulho – *Curador-chefe*

Lucas Albuquerque – *Coordenador do Programa de Residências Artísticas*

Aldones Nino – *Assessor de Projetos de Pesquisa e Curadoria*

Comunicação

Roberta Campos – *Coordenadora de Comunicação Institucional e Imprensa*

Thiago Mattos – *Coordenador de Comunicação Digital*

Dapenha dos Santos – *Designer*

Financeiro e Administrativo

Henrique Tolomeli – *Gerente Financeiro*

e Administrativo

Guilherme Nascimento – *Assistente Financeiro*

e Administrativo

Produção, Parcerias e Projetos

Sheyla Maia – *Assessora de Parcerias e Projetos*

Claudio Seichi Kawakami Savaget – *Assistente de Relações Institucionais*

Karla Gama – *Produtora*

Museologia e Montagem

Guilherme Siqueira – *Museólogo*

David Balzana – *Montador*

Centro Cultural Inclusartiz

Rubia Lopes – *Operações*

Giovana Houry – *Monitora*

Centro Cultural Inclusartiz

Rua Sacadura Cabral, 333, Gamboa – RJ