

CONOCE MÁS

Sala de los Carnavalescos

Conoce más Sala de los **Carnavalescos**

Los desfiles de las escuelas de samba vivieron grandes transformaciones a lo largo del siglo XX. Desde las primeras décadas, su fuerza estaba en la samba, el baile, la participación de las comunidades y la ocupación de las calles. Al mismo tiempo, artistas vinculados a las propias agrupaciones ya investigaban formas de expresar historias, territorios y experiencias populares por medio de disfraces, esculturas, paneles y carros alegóricos.

Uno de los pioneros de esta creación visual fue Miguel Moura, pintor, escultor y escenógrafo negro formado en la Escola de Arte Bernardelli. Vinculado a la samba y al Carnaval desde la década de 1930, fue uno de los fundadores de Depois Eu Digo (Después lo Voy a Decir”), escuela del Morro do Salgueiro que participó en la formación de la actual Acadêmicos do Salgueiro. También trabajó con agrupaciones como Vila Isabel, Unidos da Tijuca y Salgueiro, además de ranchos y grandes sociedades carnavalescas.

En 1935, Miguel Moura fue responsable de la creación visual del desfile Uma manhã no Salgueiro, no berço do samba (“Una mañana en Salgueiro, en la cuna de la samba”), de Depois Eu Digo. Un panel iluminado mostraba el Morro do Salgueiro y sus casas. Las secciones representaban a mujeres cargando agua, ropa y leña, mientras los sambistas tocaban sus instrumentos. Una gran cuna simbolizaba el nacimiento de la samba. Disfraces, alegorías, personajes y paisajes ya participaban en la construcción de una historia sobre la vida de la comunidad.

Miguel llamaba a su arte “verdad sencilla”. Sus pinturas y creaciones carnavalescas retrataban la vida cotidiana de la población negra de las favelas, los suburbios, los salones de baile, los terreiros y las rodas de samba. Su trayectoria muestra que el lenguaje visual de las escuelas también nació dentro de las comunidades, a partir del trabajo de artistas negros que conocían de cerca los territorios y las experiencias representadas en la avenida.

Esta transformación adquirió una nueva dimensión en Salgueiro en 1959, con Dirceu Nery y Marie Louise Nery. La pareja de artistas plásticos creó el desfile “Viagem Pintoresca e Histórica ao Brasil (“Viaje pintoresco e histórico al Brasil”), inspirado en la obra de Jean-Baptiste Debret. La presentación marcó la historia de la escuela por la elaboración de los disfraces, las alegorías y las imágenes que guiaban al público a través del tema.

A principios de la década de 1960, Fernando Pamplona y Arlindo Rodrigues profundizaron este proceso en Salgueiro. Pamplona, profesor de la Escola Nacional de Belas Artes, dio valor a temas vinculados con la cultura popular brasileña, la historia negra y los personajes que permanecían alejados de las narrativas oficiales. Arlindo aportó su experiencia en escenografía y vestuario teatral, ayudando a organizar la narrativa visual del desfile.

Con el crecimiento de los concursos y de la competencia entre las agrupaciones, el tema empezó a orientar cada vez más la presentación de la escuela. Los disfraces, las alegorías, la samba-enredo, las coreografías y los sectores comenzaron a planearse en conjunto. En este proceso se consolidó la figura del carnavalesco responsable de investigar el tema, organizar la narrativa, orientar la creación visual y cuidar la unidad artística del desfile.

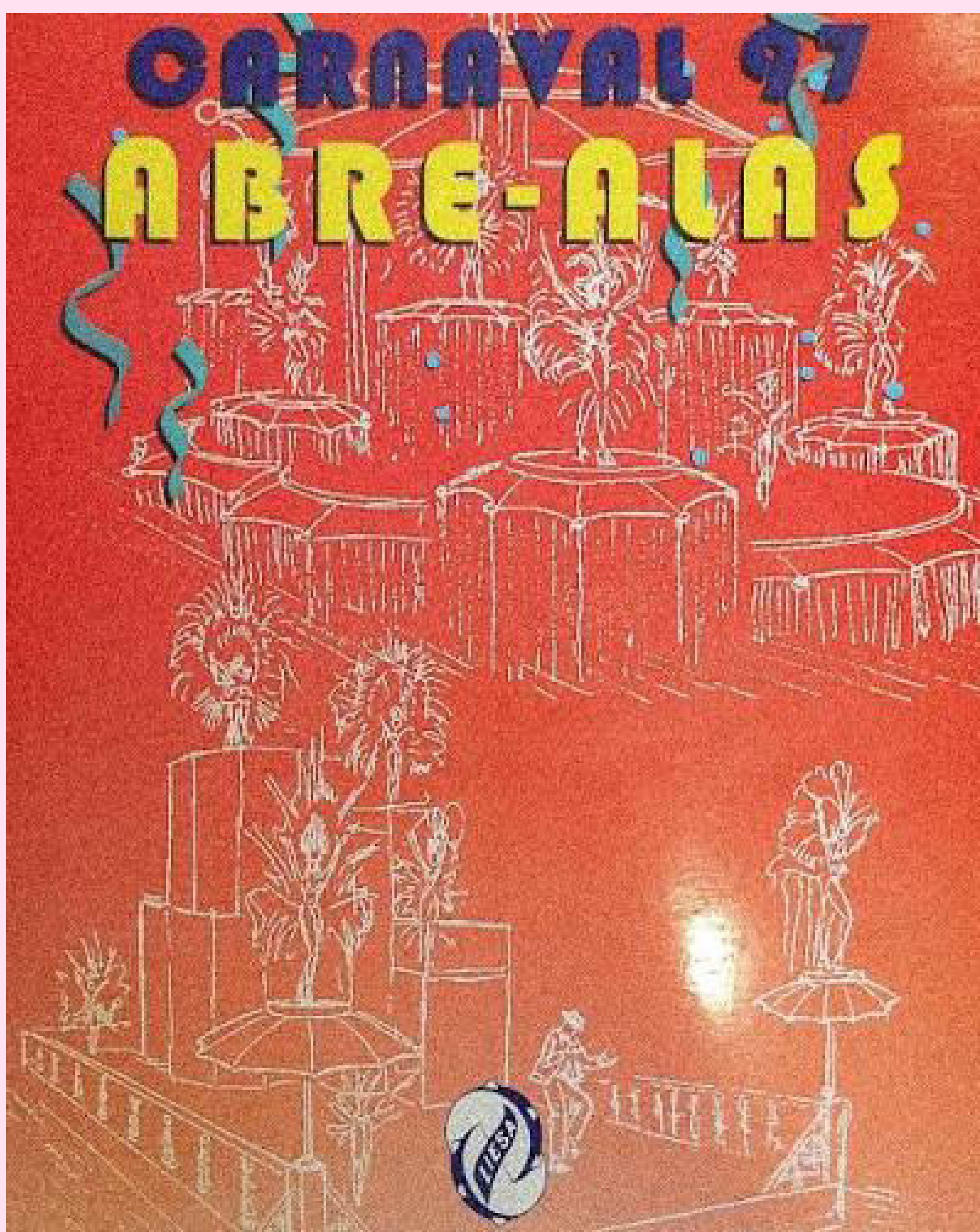
Otros creadores ampliaron este lenguaje a lo largo de las décadas siguientes. Maria Augusta Rodrigues ayudó a formar una generación de artistas vinculada al diálogo entre investigación, artes plásticas y Carnaval. Rosa Magalhães se hizo conocida por su rigor histórico, su acabado visual y la creación de temas detallados. Lícia Lacerda formó parte de esta línea, contribuyendo a desfiles marcados por el cuidado narrativo y el ingenio escénico.

Joãosinho Trinta llevó la monumentalidad y el impacto visual de los desfiles a otra escala, especialmente durante su paso por Beija-Flor. En 1989, con Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia (“Ratas y zopilotes, suelten mi disfraz”), creó una de las imágenes más recordadas del Carnaval: el Cristo Mendigo. Cubierta por orden judicial y acompañada de la frase “¡ Incluso prohibido, vela por nosotros!”, la escultura se convirtió en símbolo de crítica social, resistencia cultural y libertad artística.

Los bocetos, las sinopsis, los prototipos y los

libros Abre-Alas permiten seguir parte de este proceso de creación. La sinopsis organiza la narrativa del tema. Los bocetos presentan el diseño de los disfraces y las alegorías. Los prototipos ponen a prueba formas, volúmenes, materiales y acabados. El libro Abre-Alas reúne información técnica, histórica y artística que orienta la presentación y ayuda a los jueces a comprender el desfile.

Al observar estos materiales, percibimos que una escuela de samba nace de la combinación de memoria, imaginación, investigación, planeación, trabajo artesanal y decisiones colectivas. Cada dibujo guarda una etapa del camino recorrido hasta que la historia adquiere cuerpo, movimiento y voz en la avenida.

MINISTÉRIO DA CULTURA E PETROBRAS APRESENTAM

PETROBRAS
cultural

HORARIOS DE VISITA

29 OCT – 26 ENE

De martes a jueves y domingos

De 10:00 a 18:00

Viernes y sábados

De 10:00 a 20:00

Cidade do Samba – Gamboa

Nave 14

Lei Rouanet

PATROCINADOR OFICIAL

PRODUÇÃO

APOIO DE MÍDIA

APOIO DE CONTEÚDO

INGRESSOS

REALIZAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

MINISTÉRIO DA
CULTURA

