

Catlin Pintando o Retrato de Mah-to-toh-pa — Mandan, 1861/1869

“Ocasionalmente, existe um cacique da tribo ou um guerreiro de tal renome extraordinário, que lhe é permitido usar chifres em seu cocar... O leitor verá este costume exemplificado no retrato de Mah-to-toh-pa... [Ele é] o único homem na nação a quem foi permitido usar os chifres.”

Assim escreveu George Catlin em *Cartas e Notas sobre as Maneiras, os Costumes e as Condições dos Índios Norte-Americanos*, obra iniciada durante a jornada de aproximadamente 3.200 quilômetros do artista, ao longo da parte superior do Rio Missouri, até o que hoje é o estado de Dakota do Norte. Esta foi a primeira das três viagens autofinanciadas que Catlin empreendeu, entre 1832 e 1836, com o objetivo de captar o que ele corretamente acreditava ser o último e mais completo registro visual das culturas indígenas da fronteira. Apenas dois anos antes, havia sido aprovada pelo Congresso a Lei de Reassentamento de Tribos Indígenas, projetada para mandar as tribos das florestas do leste para o interior, com o objetivo de “salvá-las” da constante invasão por parte da civilização branca.

George Catlin concordava com a política de reassentamento. Em seus valores práticos (embora sentimentais), ele era representante da era Jacksoniana, na qual os Estados Unidos, finalmente no controle das florestas nativas, sentia uma onda de nostalgia pelo que estava para perder. Nascido em Wilkes-Barre, Pensilvânia, Catlin era um pintor de retratos, praticamente autodidata, porém bem-sucedido, com um negócio na Filadélfia. Em 1828, de acordo com o artista, um encontro com uma delegação de Winnebago, que estava a caminho de Washington, mudou o rumo de sua carreira.

Catlin pintou um retrato de corpo inteiro de Mah-to-toh-pa, segundo cacique do povo Mandan, no final do verão de 1832.

6-B George Catlin (1796 – 1872), *Catlin Pintando o Retrato de Mah-to-toh-pa — Mandan, 1861/1869*. Óleo em cartão montado em papelão, 47 x 62,3 cm (18½ x 24 pol.). Coleção de Paul Mellon. Imagem © 2006 Conselho dos Curadores, Galeria Nacional de Arte, Washington, D.C.

Os Mandan, uma tribo sedentária, que vivia da caça e da agricultura, morando em cabanas em formato de cúpulas e feitas de madeira e terra, ocupavam duas vilas acima do Rio Missouri, perto da atual cidade de Bismarck. Catlin e Mah-to-toh-pa desenvolveram um bom relacionamento: o pintor foi um dos dois únicos homens brancos a observar o rito sagrado Mandan, o O-kee-pa, antes da extinção da tribo, em 1837, causada por um surto de catapora.

Em *suas Notas*, o artista escreve que Mah-to-toh-pa passou a manhã inteira se preparando. Quando chegou à moradia de Catlin, cercado de mulheres e crianças que o admiravam, trouxe um robe de pele de bisão, que havia pintado, com a história de suas batalhas. E estava usando o cocar mencionado acima. Além da clava de guerra vista aqui, Mah-to-toh-pa carregava arco e flechas, uma lança, um escudo, um *tomahawk* e uma faca de escalpelar, e usava um magnífico colar de garras de urso. O método de Catlin era trabalhar rapidamente, “rabiscando” os contornos da figura na tela, fazendo a cabeça e o busto em tons quentes e, então, frequentemente esquematizando o resto do trabalho, inclusive o corpo e os detalhes das roupas, para serem acabados posteriormente. Olhando mais atentamente, podemos ver que o artista não representa a roupa do cacique como ele a descreveu. Estão faltando o robe, o colar e todos os instrumentos de guerra. Catlin admite em *Notas* que ele alterou a roupa do cacique para reforçar a “graça e a simplicidade da figura”, embora alguns historiadores acreditem que o artista tenha retirado as armas porque não queria que Mah-to-toh-pa parecesse demasiadamente ameaçador para um público de homens brancos.

Em 1838, Catlin organizou suas quinhentas ou mais pinturas e artefatos em uma exposição itinerante, a qual ele chamou de sua Galeria Indígena. Como o governo não demonstrou interesse em comprá-la, ele mudou a galeria para Londres. Infelizmente, Catlin perdeu o trabalho de sua vida e muitos outros artefatos de valor inestimável para credores; seus trabalhos foram adquiridos, como doação, pelo Smithsonian e pela Galeria Nacional de Arte apenas após sua morte. Esta imagem de Catlin pintando o cacique foi reproduzida de memória pelo artista anos mais tarde; ela veio de uma impressão que serviu como frontispício para seu livro *Notes* (“Notas”), publicado em 1841, quando ele estava morando na Inglaterra. *Notes* de Catlin nos revela que a pintura é incorreta em muitos detalhes: o local não é um ambiente fechado e, entre as pessoas que cercavam o cacique, estão guerreiros. Mesmo a roupa de Catlin é um pouco arrumada demais para a floresta. Cercado por observadores, ele parece estar se mostrando um pouco e, de fato, quando olhamos cuidadosamente, torna-se aparente que o papel de Catlin como artista é realmente o motivo desta obra. A tela brilhante em seu cavalete improvisado ocupa o centro da pintura, e nossos olhos se alternam entre Mah-to-toh-pa e sua imagem. O público boquiaberto que, de acordo com Catlin, estava pasmado com sua habilidade de captar o que muitos índios acreditavam ser o espírito do modelo, é uma prova eloquente da ambição e da maravilhosa realização do artista.

ATIVIDADES DIDÁTICAS

F = FUNDAMENTAL (1º/5º) (6º/8º) | **M** = MÉDIO

Peça aos alunos para olharem atentamente para esta pintura, observando seus diferentes elementos.

DESCREVA E ANALISE

F

Peça aos alunos para localizarem estes elementos.
Dois cachorros: *Estão localizados na frente e no centro.*
Artista e cavalete: *Encontram-se no centro.*
Aljava: *Está na frente, à esquerda.*
Cinco cavalos: *Encontram-se no fundo.*

F(1º/5º)

Peça aos alunos para descreverem o cenário desta pintura.
Passa-se em uma área plana relvada, ao lado de um rio. Existem árvores no fundo.

F | M

Peça aos alunos para descreverem a roupa do cacique da tribo.
Ele está usando um longo cocar cheio de penas, ornamentos no cabelo, uma saia ou túnica decorada, perneiras e mocassins.
Peça aos alunos para descreverem o cavalete de Catlin.
Ele é feito de três galhos de árvore amarrados juntos, semelhante a uma tenda indígena.
Pergunte aos alunos como Catlin dá destaque a Mah-to-toh-pa nesta pintura.
Ele é uma figura clara em frente a uma multidão de observadores muito mais escuros, é maior que as outras figuras e está perto do centro da pintura. Ele e Catlin são os únicos em pé.
Ao que mais Catlin dá destaque?
O retrato no cavalete quase brilha.

F | M

Peça aos alunos para explicarem o ponto central desta cena. É Catlin pintando ou o cacique da tribo Mandan?
Ela retrata Catlin criando uma obra de arte; não é apenas um retrato do cacique da tribo Mandan.

INTERPRETE

F | M

Por que você acha que todas estas pessoas estão tão interessadas em ficar olhando Catlin pintar um retrato?
Elas estavam familiarizadas com pinturas indígenas americanas e deviam estar curiosas para ver como o homem branco fazia suas imagens. Além disso, para muitos, criar imagens de pessoas de maneira realisticamente semelhante poderia captar seus espíritos no papel ou na tela.

F | M

Pergunte aos alunos por que os historiadores dão valor às pinturas de Catlin.
Catlin mostra detalhes das roupas e da vida dos índios norte-americanos antes de adotarem as roupas e os costumes europeus.

F(6º/8º) | M

Conte aos alunos que quando Catlin pintou o primeiro retrato de Mah-to-toh-pa, eles estavam em um ambiente fechado, mas Catlin mudou o cenário quando pintou esta versão. Pergunte aos alunos por que eles acham que Catlin pode ter feito isto.
Uma resposta é que, talvez, ele tenha pensado que um cenário ao ar livre seria mais grandioso, refletiria melhor a morada dos Mandans nas planícies e permitiria que ele incluísse mais pessoas na cena.

F(6º/8º) | M

Explique aos alunos que Catlin não incluiu, nesta pintura, todas as armas que o cacique da tribo estava carregando quando posou para a pintura. Ele disse que as deixou de fora porque queria dar destaque à graça e à simplicidade desta figura. Pergunte aos alunos se eles acham que é certo ou não um artista mudar detalhes em uma pintura como esta. Como a nossa impressão sobre Ma-to-toh-pa mudaria se ele estivesse carregando todas as suas armas?

RELAÇÕES

Relações históricas: expedição de Lewis e Clark; A Compra da Luisiana; Manifest Destiny; expansão para o oeste; Era Jacksoniana; tribos e histórias indígenas americanas; Trilha de Lágrimas; Ato de Remoção Indígena

Figuras históricas: Thomas Jefferson; Andrew Jackson; Meriwether Lewis; William Clark; Sacajawea

Geografia: terras das tribos indígenas americanas; Rio Missouri

Relações literárias e documentos importantes: *The Story of Sacajawea*; *Guide to Lewis and Clark*, Della Rowland (fundamental 1º/5º); *I Will Fight No More Forever*, Chief Joseph (fundamental 1º/5º); *Cartas e Notas sobre as Maneiras, os Costumes e as Condições dos Índios Norte-Americanos*, George Catlin (fundamental 6º/8º, médio)