

Jaime

**“vi uma cadela
minha com lobos”**

**curadoria
Andreia Magalhães**

**09.10.2021
a 20.03.2022**

**Centro
de Arte
Oliva**

Jaime: “vi uma cadela minha com lobos” é uma exposição dedicada à obra de Jaime Fernandes (1899–1969) que reúne desenhos provenientes de diversas coleções particulares de Portugal, França, Suíça e Áustria e de instituições nacionais e internacionais, como a Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa) e a Collection de l’Art Brut (Lausanne). A exposição resulta de um trabalho de investigação iniciado em 2019 pelo Centro de Arte Oliva, que teve como objetivo a localização dos desenhos que Jaime realizou nos últimos anos da sua vida e que o tornaram inequivocamente um dos mais reconhecidos artistas da arte bruta europeia.

Nasceu na aldeia de Barco (Covilhã) onde viveu até aos 38 anos, idade em que foi internado no Hospital Miguel Bombarda (Lisboa) onde viria a morrer em 1969. O artista começou inesperadamente a desenhar quando tinha mais de sessenta anos e estava internado há mais de trinta. Os seus desenhos constituem-se a partir de uma densa trama de linhas e neles o autor cria um mundo de figuras ancestrais povoado por animais imaginários, figuras humanas e antropomórficas. O mundo interior de Jaime expressou-se também através de textos, alguns escritos nos versos dos desenhos, outros em cartas endereçadas à mulher. Das várias frases soltas que escreveu, que relatavam as suas visões ou sonhos e pensamentos insondáveis, retira esta exposição o seu título.

O reconhecimento do valor artístico da obra de Jaime aconteceu anos depois da sua morte, mas surpreendentemente ultrapassou as fronteiras do país. Em 1980, setenta e quatro desenhos de Jaime puderam ser vistos numa exposição realizada na Fundação Calouste Gulbenkian, a maior dedicada ao autor; um ano depois, cerca de cinquenta desenhos figuraram na Bienal de São Paulo, na exposição *Arte incomum*. A partir de então, os desenhos surgem dispersos por Portugal, Estados Unidos e Europa e foram integrados em diversas publicações e exposições, nas quais a sua obra tem sido valorizada como uma das significativas da história da arte bruta europeia. Em Portugal, a sua obra alcançou estima de culto, mas continua a ser sobretudo conhecida através do filme *Jaime* (1974) de António Reis (1931–1991) e Margarida Cordeiro (1938), e não tanto pelo contacto direto com os desenhos, que poucos terão visto. A presente exposição reúne mais de quarenta desenhos de Jaime Fernandes pertencentes a coleções particulares e públicas, nacionais e internacionais. Deste conjunto alguns são composições inéditas, nunca apresentadas em instituições artísticas. A investigação desenvolvida no âmbito da exposição traz-nos novas informações e conhecimento sobre a sua obra: no curso dos trabalhos de preservação e restauro foram descobertos escritos do autor no verso de alguns desenhos a par de anotações descritivas realizadas por membros do hospital; foram preservados negativos fotográficos de sessenta e oito obras, entre os quais registos de desenhos eventualmente perdidos. E para além dos desenhos a exposição convoca o cinema de António Reis e Margarida Cordeiro e do seu primeiro filme que deu a obra de Jaime ao mundo.

Jaime: “I saw one of my female dogs with wolves” is an exhibition dedicated to the oeuvre of Jaime Fernandes (1899–1969). It combines drawings held in various private collections in Portugal, France, Switzerland and Austria and from national and international institutions, such as the Calouste Gulbenkian Foundation (Lisbon) and the Collection de l’Art Brut (Lausanne). The exhibition is the result of an ambitious research project that was launched in 2019 by the Centro de Arte Oliva, aiming to locate Jaime’s drawings from the final years of his life, which unequivocally established him as one of the most leading artists of European outsider art.

He was born in the village of Barco (Covilhã) where he lived until he was 38 years old and then he was institutionalized in the mental Hospital of Miguel Bombarda (Lisbon) for more than three decades, until his death in 1969. He unexpectedly began drawing when he was over sixty years old, and had been hospitalised for over thirty years. His drawings are based on a dense web of lines. He creates a world of ancestral figures, populated by imaginary animals, and human and anthropomorphic figures. Jaime’s inner world was also expressed through texts, including verses added to his drawings and letters to his wife. This exhibition takes its title from one of the several loose sentences that he wrote, about his visions, dreams and unfathomable thoughts.

The artistic value of Jaime’s oeuvre was only recognised several years after his death. Surprisingly his fame extended abroad. In 1980, 74 of his drawings were shown in an exhibition in the Calouste Gulbenkian Foundation, the largest ever dedicated to his work. A year later, around 50 of his drawings were shown in the Bienal de São Paulo, in the exhibition *Arte Incomum* [Uncommon Art]. Since then, his drawings have been shown across Portugal, the United States and Europe, and included in several publications and exhibitions, in which his work has been valued as one of the most significant in the history of European outsider art. In Portugal, his work has achieved cult status. But it continues to be primarily known through the film *Jaime* (1974) by António Reis (1931–1991) and Margarida Cordeiro (b. 1938), rather than through direct contact with drawings, which few people have actually seen.

This exhibition includes over 40 drawings by Jaime Fernandes that belong to private and public, national and international collections. Some are unpublished drawings that have never previously been presented in artistic institutions. The research conducted within the framework of this exhibition has unearthed new information and knowledge about Jaime’s oeuvre. In the course of the preservation and restoration work, the author’s writings were discovered on the back of several drawings, together with descriptive notes that were added by the hospital staff. Photographic negatives of 68 works have been preserved, including records of drawings that may have been lost in the meantime. In addition to the drawings, the exhibition will screen films by António Reis and Margarida Cordeiro, including their first film, which introduced the world to Jaime’s work.

Visita áudio A visita à exposição pode ser complementada através de ficheiros sonoros disponíveis pela leitura de QR codes presentes no espaço expositivo.

Audio visit *The visit to the exhibition can be complemented by sound files, that are available by reading QR codes present in the exhibition space. [only available in Portuguese]*

Apresentação

Outros motivos

Animais e criaturas

Tramas e traços

Figura humana

Molduras e outros esquemas

A António Reis, “Jaime” Portugal, 1974. Cor/Colour 35 min.

Cópia digital restaurada a partir de 35 mm. Cedida pela Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema. / *Digital copy restored from 35 mm. On loan from the Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema.*

Realização/Director:

António Reis

Imagem/Photography:

Acácio de Almeida

Montagem e som /
Editing and sound:

António Reis

Assistente de Montagem e de Som /
Editing and Sound Assistant:

Margarida Cordeiro

Diretor de Produção / Production:

Henrique Espírito Santo

Produção/Production:

Centro Português de Cinema

Apoio / With the support:

Fundação Calouste Gulbenkian

Laboratório de Imagem /

Image Lab:

Tóbis Portuguesa

Estreia/Release: 1974

Colaboração/Collaboration:

Maria Etelvina de Brito

Maria Eugénia Cunhal Medina

Maria de Lourdes Franco

José Manuel Fortes

Jorge Melo Cardoso

Evangelina Gil Delgado

[viúva de Jaime Fernandes]

B Mário Oliveira, “Desenhos de / Drawings by Jaime Fernandes, [1960-1969]”

Negativos fotográficos / Photographic negatives, c. 1980

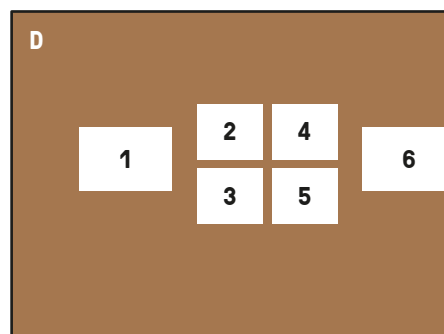
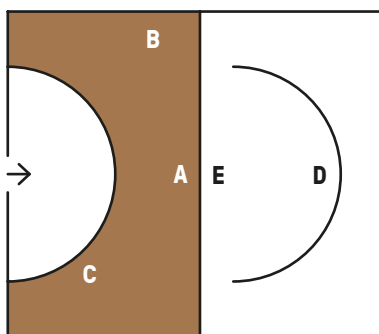
Cópias digitais a partir de originais por / *Digital copies from originals by LUPA – Luís Pavão, 2020. Cortesia/Courtesy: Herdeiros de / Heirs of Mário Oliveira*

Seleção a partir dos negativos fotográficos dos desenhos de Jaime Fernandes que integraram a exposição de 1980 na Fundação Calouste Gulbenkian / *Selection from the photographic negatives of Jaime Fernandes' drawings that were part of the 1980 exhibition at the Calouste Gulbenkian Foundation*

C Maria Filomena Molder, “Causas que seguem os efeitos ou ameixas doiradas com orvalho” / “Causes that follow effects or dew-laden golden plums”

Registo áudio gravado e editado pelo Departamento de Cinema da ESTC. Duração/Duration 1h05m06s. Cortesia: Escola Superior de Teatro e Cinema e Maria Filomena Molder. / *Audio recording released by ESTC's Film Department. Courtesy: Escola Superior de Teatro e Cinema and Maria Filomena Molder*

Comunicação apresentada na Escola Superior de Teatro e Cinema (Lisboa), em Outubro de 2018, no âmbito do programa “Lições António Reis” de homenagem ao cineasta e professor António Reis. / *Speech presented at the Escola Superior de Teatro e Cinema (Lisbon), in October 2018, within the framework of the “António Reis Lessons” programme, in tribute to the filmmaker and professor, António Reis.*

Obras/Works Jaime Fernandes

1 Sem título / *Untitled*, n.d. [1965-1969]

Esferográfica verde, preta, vermelha e azul sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian

2 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. Frédéric Ledure

3 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col. particular / *Private coll.*, Portugal

4 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col. particular / *Private coll.*, Portugal

5 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. de l'Art Brut, Lausanne

6 Sem título / *Untitled*, n.d. [1965-1969]

Esferográfica vermelha, verde, rosa e preta sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian

7 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Grafite sobre papel / *Graphite on paper*
Col./Coll. de l'Art Brut, Lausanne

8 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Grafite sobre papel / *Graphite on paper*
Col./Coll. de l'Art Brut, Lausanne

9 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. Hannah Rieger

10 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. de l'Art Brut, Lausanne

11 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col. particular / *Private coll.*, Portugal

12 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. Frédéric Ledure

13 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Esferográfica e pastel sobre papel / *Ballpoint pen and pastel on paper*
Col. particular / *Private coll.*, Portugal

Inscrição/Inscription:

“[?] não são cães – um exemplo que aconteceu numa brincadeira [?] – ficámos assim 15 anos” – “minha Amélia”; “meus filhos nasceram assim”; “meu cesar”; “uma mulher Carolina”; “sou eu”. / “[?] they're not dogs – an example that took place in a game [?] – we remained like that for 15 years” – “my Amélia”; “my children were born that way”; “my Cesar”; “a woman, Carolina”; “it's me”.

14 Sem título / *Untitled*, n.d. [1965-1969]

Esferográfica verde e azul sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian

15 Sem título / *Untitled*, n.d. [1965-1969]

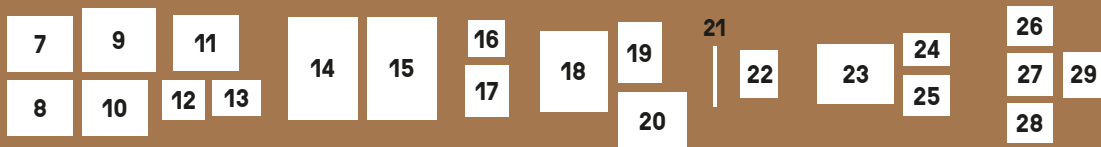
Esferográfica azul sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian

16 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col. particular / *Private coll.*, Portugal

17 Sem título / *Untitled*, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. Treger/Saint Silvestre em depósito no / *on a long term deposit at* Centro de Arte Oliva

18 Sem título / Untitled, n.d. [1960-1969]

Grafite, esferográfica e pastel sobre papel / *Graphite ballpoint pen and pastel on paper*
Col. particular / *Private coll.*, Portugal

19 Sem título / Untitled, n.d. [1960-1969]

Grafite sobre papel / *Graphite on paper*
Col./Coll. Frédéric Ledure

20 Sem título / Untitled, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. Treger/Saint Silvestre em depósito no / *on a long term deposit at* Centro de Arte Oliva

21 Sem título / Untitled, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col. particular / *Private coll.*, Portugal

Inscrições/*Inscriptions*:
Um texto de Jaime Fernandes ocupa todo o verso. / A text by Jaime Fernandes occupies the entire back of the drawing.

22 Sem título / Untitled, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col. particular / *Private coll.*, Portugal

23 “Cobrões, cobrôas, serpentes, serpentões e serpentoas”, 1963

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col. particular / *Private coll.*, Portugal

Existe um documento do Hospital Miguel Bombarda que contém um desenvolvido relato descritivo de Jaime Fernandes sobre este desenho / *A document from the Hospital Miguel Bombarda contains a long interpretation of this drawing made by Jaime Fernandes: “Lisboa, H.M.B., 7/XI/63 – Jaime – descrição do próprio colhida pelo Enfº [...] – Interpretação do quadro intitulado: “Cobrões, Cobrôas, Serpentes, Serpentões e Serpentoas” – O animal da direita é uma serapioa (serpente), o da esquerda é outra serpente; as do meio têm o feitio de cobrôas (cobras); agora falta-me fazer mais seis destas, mas de outra maneira “cadelas, sardões e sardôas, cobrões e cobrôas porque são melhores.” / “Lisbon, H.M.B., 7/XI/63 – Jaime – description of Jaime, collected by the Nurse – Interpretation of the painting entitled: “Male and female snakes, Serpents, Male and female serpents” – The animal on the right is a serapioa (serpent), the animal on the left is another serpent; the ones in the middle have the shape of a cobrôa (snake); I have to draw six more, but in a different form – “female dogs, male and female ocellated lizards, male and female snakes, because they are better.”*

24 Sem título / Untitled, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. Ulrich e Olga Schubart, Portugal

Inscrição/*Inscription*:
“Peixe – pai dos outros peixes” / “Fish – father of the other fish”

25 Sem título / Untitled (baleines), n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. Eternod-Mermod, Lausanne

26 Sem título / Untitled, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col./Coll. de l’Art Brut, Lausanne

27 Sem título / Untitled, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col. particular / *Private coll.*, Portugal

28 Sem título / Untitled, n.d. [1960-1969]

Esferográfica sobre papel / *Ballpoint pen on paper*
Col. particular / *Private coll.*, Portugal

Inscrição/*Inscription*:
“este é o cabrito ficou assim por me ter zangado com ele?” / “this is the young goat, who got that way because I was angry with him?”

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

**29 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Esferográfica sobre papel /
Ballpoint pen on paper
Col. particular / *Private coll.*,
Portugal

**30 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Grafite, esferográfica e aguarela
sobre papel / *Graphite, ballpoint
pen and watercolor on paper*
Col. particular / *Private coll.*,
Portugal

**31 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Aguarela, grafite e papel cosido
sobre papel / *Watercolor, graphite
and stitched paper on paper*
Col. particular / *Private coll.*,
Portugal

Inscrição/*Inscription*:
“**Cônceição Paternaz. Mêm.
Mulheres Jaimez**”

**32 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Aguarela e grafite sobre papel /
Watercolor and graphite on paper
Col. particular / *Private coll.*,
Portugal

**33 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Aguarela e grafite sobre papel /
Watercolor and graphite on paper
Col. particular / *Private coll.*,
Portugal

**34 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Grafite e pastel sobre papel /
Graphite and pastel on paper
Col. particular / *Private coll.*,
Portugal

**35 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Esferográfica sobre papel /
Ballpoint pen on paper
Col. particular / *Private coll.*,
Portugal

**36 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Esferográfica sobre papel /
Ballpoint pen on paper
Col./*Coll. collecting madness,*
collection Karin und Gerhard
Dammann, Swiss

**37 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Esferográfica sobre papel /
Ballpoint pen on paper
Col./*Coll. de l'Art Brut, Lausanne*

**38 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Esferográfica sobre cartão colado
em papel / *Ballpoint pen on
cardboard mounted on paper*
Col./*Coll. CHPL – Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa*

**39 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Grafite sobre papel /
Graphite on paper
Col./*Coll. de l'Art Brut, Lausanne*

**40 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Esferográfica sobre papel /
Ballpoint pen on paper
Col./*Coll. de l'Art Brut, Lausanne*

**41 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Esferográfica sobre papel /
Ballpoint pen on paper
Col./*Coll. Nicole Leray*

**42 Sem título / *Untitled*,
n.d. [1960-1969]**

Esferográfica sobre papel /
Ballpoint pen on paper
Col./*Coll. Frédéric Ledure*

Nota No verso os desenhos têm várias marcas, números e inscrições. Aqui identificamos e transcrevemos apenas as que dizem respeito à interpretação ou identificação de elementos presentes nos desenhos. As inscrições da autoria de Jaime Fernandes distinguem-se pela caligrafia; para as restantes inscrições não temos dados suficientes de confirmação dos seus autores.

Note *On the back of the drawings we found several marks, numbers and inscriptions. Here we identify and transcribe only those that concern the interpretation of the drawings. The inscriptions written by Jaime Fernandes are recognizable by his calligraphy; for the remaining inscriptions we do not have enough data to acknowledge the authors.*

A exposição é comissariada por Andreia Magalhães e foi organizada pelo Centro de Arte Oliva em parceria com Centro de Arte de S. João da Madeira e apoio da DGARTES /República Portuguesa. Contou com a colaboração do investigador João Pedro Fróis, um contributo fundamental na localização de obras e colecionadores particulares em Portugal. / *The exhibition is curated by Andreia Magalhães and was organised by the Centro de Arte Oliva, in partnership with the Centro de Arte de S. João da Madeira and supported by DGARTES / República Portuguesa. It involves the vital collaboration of the researcher João Pedro Fróis in locating works and establishing contacts with private collectors in Portugal.*

Centro de Arte Oliva

Direção artística / *Artistic director:*

Andreia Magalhães

Serviços administrativos /

Management services:

Alzira Silva (coord.)

Exposições e coleções /

Exhibitions and collections:

Ana Guimarães (coord.)

Vera Santos

Projeto educativo / *Education:*

Burilar (Coord.)

Angelina Nogueira

Daniel Costa

Susana Rodrigues

Receção/Reception:

Alzira Silva

Regina Santos

Vera Santos

Assistente de sala / *Gallery attendant:*

Isabel Ferreira

Centro de Arte Oliva

Rua da Fundação, 240

3700-119 S. João da Madeira

+351 256 004 190

centroarteoliva@cm-sjm.pt

www.centrodearteliva.pt

Exposição/Exhibition

Organização/Organization:

Centro de Arte Oliva

Desenho de exposição /

Exhibition design:

[A] Ainda Arquitectura – Luís Tavares

Pereira com a colaboração de Hugo Cruz,

Weronica Dams e Magdalena Pawlus

Consultoria técnica e produção de

conteúdos / *Technical consultancy*

and content production:

Paulo Cunha Martins

Design gráfico / *Graphic design:*

Macedo Cannatà

Conservação e restauro / *Conservation:*

Centro de Conservação e Restauro

– Escola das Artes da Universidade

Católica Portuguesa

Equipa de montagem / *Installation team:*

Diogo Lopes

Marcelo Ribeiro

Simbiose Gestão Cultural / *Fineart works*

Ficheiros sonoros / *Audio files:*

Texto/Texts:

Daniel Costa e Sandra Barros

Voz/Voice:

Sandra Barros Estúdio Alfaiate

Tradução/Translation:

Martin Dale

Visitas orientadas à exposição/ Guided visits to the exhibition

Podem ser marcadas para grupos organizados a partir de quinze pessoas.

As visitas às exposições são orientadas

por artistas e historiadores de arte e

estimulam o conhecimento e diálogo

a partir das obras em exposição.

Têm uma duração média de 60 min.

Sujeitas a marcação prévia, com uma

antecedência mínima de 15 dias. Para

mais informações e marcações, contactar

/ *It is possible to schedule organised*

groups for 15 people or more. Visits to the

exhibitions are guided by artists and art

historians and encourage knowledge and

dialogue, based on the exhibited works.

The tours have an average duration

of 60 minutes. Subject to prior booking,

at least 15 days in advance. For further

information and bookings, contact:

+351 256 004 190

centroarteoliva@cm-sjm.pt

Agradecimentos/ Acknowledgements

O Centro de Arte Oliva agradece especialmente às instituições e coleções particulares que cederam obras, sem as quais este projeto não seria possível, nomeadamente / *The Centro de Arte Oliva is especially grateful to the institutions and private collections that donated works, without which this project would not have been possible, in particular:*

Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian; Collection de l'Art Brut, Lausanne; Centro Hospital Psiquiátrico de Lisboa; aos colecionadores / *to the collectors* Frédéric Ledure, Nicole Leray, Karim Damman, Philippe Eternod e Jean-David Mermod, Hannah Rieger e a todos os que preferiram permanecer anónimos / *and to all who prefer to remain anonymous.* Expressa ainda a sua gratidão aos colecionadores / *It also expresses its gratitude to the collectors* António Saint Silvestre e Richard Treger que apoiaram o projeto desde o primeiro momento / *who supported the project from the outset.* Agradece também aos que encetaram esforços individuais e que foram cúmplices generosos na partilha de projetos relacionados com o âmbito da exposição / *Many thanks to those who have made individual efforts and who have generously helped share projects related to the framework of the exhibition:* José Bogalheiro e André Valentim; Maria Filomena Molder; Tiago Baptista e/and Sara Moreira. Um profundo agradecimento à / *Sincere thanks to* Margarida Cordeiro.