

- 1
00:01:17,940 --> 00:01:19,100
<i>Desenhar com a tesoura,</i>
- 2
00:01:19,920 --> 00:01:20,980
<i>recortar as cores vivas</i>
- 3
00:01:20,980 --> 00:01:22,920
<i>lembra-me a talha direta do escultor.</i>
- 4
00:01:33,250 --> 00:01:35,200
Museu Nacional de Arte Moderna
- 5
00:01:35,542 --> 00:01:37,828
Centro Georges Pompidou, Paris
- 6
00:01:39,820 --> 00:01:43,942
Realização Alain JAUBERT
- 7
00:01:49,428 --> 00:01:51,428
Sentado, inclinado para trás,
- 8
00:01:51,420 --> 00:01:53,371
um personagem verde toca
- 9
00:01:53,370 --> 00:01:54,742
um tamboril amarelo.
- 10
00:01:57,314 --> 00:01:58,457
Vestindo um casaco preto
- 11
00:01:58,450 --> 00:01:59,485
com flores amarelas,
- 12
00:01:59,480 --> 00:02:00,800
face verde, mãos brancas,
- 13
00:02:00,800 --> 00:02:02,571

um personagem sentado toca um outro

14

00:02:02,571 --> 00:02:04,570

instrumento amarelo, viola ou alaúde.

15

00:02:07,657 --> 00:02:09,714

Dois pés, dois seios, uma face negra.

16

00:02:10,171 --> 00:02:11,542

Os braços elevados desaparecem

17

00:02:11,540 --> 00:02:12,685

sob o azul pálido das velas.

18

00:02:12,680 --> 00:02:13,714

Uma túnica branca

19

00:02:13,828 --> 00:02:15,028

bordada de preto e branco.

20

00:02:15,600 --> 00:02:16,628

A silhueta evoca

21

00:02:16,620 --> 00:02:17,771

uma dançarina oriental.

22

00:02:21,885 --> 00:02:23,714

No fundo dividido por listras roxas,

23

00:02:23,710 --> 00:02:25,657

azul ultramarino, verde esmeralda,

24

00:02:25,771 --> 00:02:26,971

verde claro ou escuro,

25

00:02:27,371 --> 00:02:28,970

uns trinta motivos laranja ou amarelo

26

00:02:28,970 --> 00:02:30,628
na forma de pétalas ou folhas.

27
00:02:32,620 --> 00:02:35,200
O quadro, grande, 2,92 metros de altura

28
00:02:35,200 --> 00:02:36,800
por 3,86 metros de largura,

29
00:02:36,800 --> 00:02:38,171
tem a assinatura de Henri Matisse

30
00:02:38,342 --> 00:02:39,885
e data de 1952.

31
00:02:51,085 --> 00:02:52,400
De 1930 a 1933,

32
00:02:52,400 --> 00:02:54,228
Matisse pinta os 3 painéis gigantes

33
00:02:54,457 --> 00:02:55,540
de <u>La Danse</u>

34
00:02:55,942 --> 00:02:57,085
destinados para decorar o salão

35
00:02:57,080 --> 00:02:58,114
da Fundação criada

36
00:02:58,110 --> 00:02:59,371
pelo Doutor Albert Barnes

37
00:02:59,371 --> 00:03:01,370
em Merion, próximo a Filadéfia.

38
00:03:04,000 --> 00:03:05,428
Em um estúdio alugado em Nice,

39

00:03:05,420 --> 00:03:06,742

o pintor recorta as formas

40

00:03:06,740 --> 00:03:09,771

no papel vegetal ou colorido,

41

00:03:10,571 --> 00:03:11,770

estuda diversas combinações,

42

00:03:11,770 --> 00:03:13,371

e escolhe uma.

43

00:03:14,171 --> 00:03:15,370

Os papéis são então retirados

44

00:03:15,370 --> 00:03:16,857

e as superfícies pintadas.

45

00:03:20,914 --> 00:03:22,457

Uma versão abandonada.

46

00:03:27,828 --> 00:03:29,485

Uma segunda, aquela de Paris.

47

00:03:33,942 --> 00:03:35,657

Uma terceira, aquela de Barnes.

48

00:03:41,657 --> 00:03:42,971

1936.

49

00:03:43,485 --> 00:03:45,542

Capa para uma coleção de seus desenhos,

50

00:03:45,540 --> 00:03:46,685

uma maquete feita de tiras

51

00:03:46,680 --> 00:03:47,885

de papéis coloridos.

52

00:03:51,371 --> 00:03:52,400

Para o editor Tériade

53

00:03:52,400 --> 00:03:53,885

que lança a revista <u>Verve</u> ,

54

00:03:53,885 --> 00:03:55,880

Matisse compõe uma outra capa.

55

00:03:58,057 --> 00:03:59,542

1937. Uma cortina cênica para o balé

56

00:03:59,542 --> 00:04:01,540

Léonide Massine, <u>Vermelha e preta</u> ,

57

00:04:04,000 --> 00:04:05,542

Matisse fabrica as maquetes

58

00:04:05,540 --> 00:04:06,571

com papel guache

59

00:04:06,685 --> 00:04:07,771

anexado com o auxílio de tachinhas.

60

00:04:09,770 --> 00:04:11,657

Os dançarinos de silhueta recortada

61

00:04:11,650 --> 00:04:13,085

que anunciam a dança

62

00:04:13,080 --> 00:04:14,342

de <u>La Tristesse du roi</u> .

63

00:04:25,142 --> 00:04:26,971

Em 1938, Matisse

64

00:04:26,970 --> 00:04:28,171

que muitas vezes tinha vivido

65

00:04:28,170 --> 00:04:29,257
em Nice após 1916,

66

00:04:29,250 --> 00:04:30,914
instalou-se em Régina,

67

00:04:30,910 --> 00:04:32,342
um antigo palácio Belle Epoque

68

00:04:32,340 --> 00:04:34,114
situado nos arredores de Cimiez,

69

00:04:34,110 --> 00:04:35,657
e desmenbrado em apartamentos.

70

00:04:36,457 --> 00:04:37,650
Matisse lá dispõe

71

00:04:37,650 --> 00:04:38,800
de vários grandes cômodos

72

00:04:38,800 --> 00:04:40,057
que serão outros tantos ateliês

73

00:04:40,050 --> 00:04:41,085
de muros acolhedores.

74

00:04:43,257 --> 00:04:44,628
Em 1941,

75

00:04:44,628 --> 00:04:46,620
vítima do câncer de intestino,

76

00:04:46,620 --> 00:04:48,620
ele sofre 2 intervenções cirúrgicas.

77

00:04:49,142 --> 00:04:50,620

A situação diante dele

78

00:04:50,620 --> 00:04:51,657

é doravante dolorosa.

79

00:04:51,650 --> 00:04:53,200

Ele tem de trabalhar sentado

80

00:04:53,200 --> 00:04:54,800

e muito frequentemente deitado.

81

00:04:56,114 --> 00:04:58,114

Como resultado de um ataque aéreo

82

00:04:58,110 --> 00:05:00,457

em Nice, ele se refugia em 1943 em Vence,

83

00:05:00,457 --> 00:05:02,450

na Villa Le Rêve.

84

00:05:03,657 --> 00:05:05,371

Outra capa para <u>Verve</u>.

85

00:05:06,514 --> 00:05:07,771

Em seguida, Tériade lhe pede

86

00:05:07,771 --> 00:05:09,770

um álbum de ilustrações. Este será <u>Jazz</u>.

87

00:05:10,285 --> 00:05:11,770

As maquetes, preparadas

88

00:05:11,770 --> 00:05:13,028

em papel guache e recortadas,

89

00:05:13,028 --> 00:05:15,020

são impressas em serigrafia.

90

00:05:15,485 --> 00:05:16,685

Matisse equilibra suas imagens

91

00:05:16,685 --> 00:05:18,680

com os textos de sua mão.

92

00:05:42,400 --> 00:05:43,542

Em Vence, ele inventa muitos outros

93

00:05:43,540 --> 00:05:45,028

pequenos papéis recortados.

94

00:05:49,028 --> 00:05:51,085

Em Paris, em seu apartamento,

95

00:05:51,080 --> 00:05:52,228

ele compõe em 1946,

96

00:05:52,514 --> 00:05:54,220

a partir de papéis brancos

97

00:05:54,220 --> 00:05:55,657

pregados na parede de lona bege,

98

00:05:55,650 --> 00:05:58,914

<u>Océanie le ciel</u> e <u>Océanie la mer</u>,

99

00:05:59,542 --> 00:06:01,085

impressos em telas serigrafadas.

100

00:06:04,057 --> 00:06:06,400

<u>Polynésie le ciel, Polynésie la mer,</u>

101

00:06:06,400 --> 00:06:07,714

papéis recortados,

102

00:06:08,114 --> 00:06:09,142

são transformados em tapeçaria

103
00:06:09,140 --> 00:06:10,685
pela manufatura de Beauvais.

104
00:06:11,200 --> 00:06:12,680
Os motivos tecidos imitam

105
00:06:12,680 --> 00:06:14,057
a sobreposição dos papéis recortados.

106
00:06:18,800 --> 00:06:20,342
A partir de 1947,

107
00:06:20,340 --> 00:06:21,657
e durante quatro anos,

108
00:06:21,657 --> 00:06:23,650
primeiro em Venus, depois em Régina,

109
00:06:24,457 --> 00:06:26,514
Matisse trabalha em seu maior projeto,

110
00:06:26,514 --> 00:06:28,510
a chapelle des dominicaines de Vence.

111
00:07:18,400 --> 00:07:20,171
A técnica do papel recortado

112
00:07:20,170 --> 00:07:21,600
lhe permite compor vitrais,

113
00:07:21,600 --> 00:07:23,200
casulos e ornamentos.

114
00:07:25,485 --> 00:07:27,314
Até sua morte em 1954,

115
00:07:27,714 --> 00:07:29,600

o papel guache será, para o pintor,

116

00:07:29,885 --> 00:07:32,400

a base de um ofício proliferativo:

117

00:07:32,400 --> 00:07:35,771

estênis, vitrais, tapetes, tapeçarias,

118

00:07:35,771 --> 00:07:37,770

cartazes, livros, cerâmicas.

119

00:07:41,771 --> 00:07:43,828

Soma-se à composição pura:

120

00:07:43,828 --> 00:07:45,820

pinturas de cavalete,

121

00:07:45,820 --> 00:07:47,820

<u>Nu Bleu IV</u>,

122

00:07:49,485 --> 00:07:50,914

grandes afrescos,

123

00:07:51,314 --> 00:07:53,257

<u>Décoration fleurs et fruits</u>,

124

00:07:53,942 --> 00:07:55,250

quadros monumentais,

125

00:07:55,942 --> 00:07:57,600

<u>La Tristesse du roi</u>.

126

00:08:06,685 --> 00:08:08,514

Apresentado no Salão de Maio de 1952,

127

00:08:08,514 --> 00:08:10,510

o quadro é ali muito admirado.

128

00:08:11,885 --> 00:08:13,200

Jean Cassou, diretor

129

00:08:13,200 --> 00:08:14,628

do Museu Nacional de Arte Moderna,

130

00:08:14,620 --> 00:08:16,000

faz com que o Estado o compre.

131

00:08:16,742 --> 00:08:18,571

Remontado e colado sobre tela,

132

00:08:18,570 --> 00:08:20,228

garantindo uma estrutura sólida,

133

00:08:20,228 --> 00:08:22,220

ele é, no final de 1953, colocado

134

00:08:22,220 --> 00:08:24,571

no salão do Palais de Tokyo em Paris.

135

00:08:26,857 --> 00:08:28,514

A partir de 1975,

136

00:08:28,510 --> 00:08:30,285

as obras do museu são transferidas

137

00:08:30,280 --> 00:08:31,942

para o novo Centro Georges Pompidou.

138

00:08:33,085 --> 00:08:35,542

<u>La Tristesse du roi</u> figura doravante

139

00:08:35,542 --> 00:08:37,540

em uma moldura de madeira e de acrílico

140

00:08:37,657 --> 00:08:38,800

na entrada

141
00:08:39,142 --> 00:08:40,285
do Museu Nacional de Arte Moderna.

142
00:08:40,280 --> 00:08:41,371
É o primeiro quadro

143
00:08:41,370 --> 00:08:42,742
que descobrem os visitantes.

144
00:08:53,371 --> 00:08:54,628
<i>Você viu em minha casa</i>

145
00:08:54,620 --> 00:08:56,057
<i>um grande painel de guache com a imagem:</i>

146
00:08:56,050 --> 00:08:57,257
<i>o rei triste,</i>

147
00:08:57,657 --> 00:08:58,971
<i>uma dançarina charmosa</i>

148
00:08:58,971 --> 00:09:00,970
<i>e um personagem arranhando uma espécie</i>

149
00:09:00,970 --> 00:09:02,514
<i>de viola da qual escapava</i>

150
00:09:02,510 --> 00:09:04,000
<i>um voo de um disco voador dourado,</i>

151
00:09:04,000 --> 00:09:06,342
<i>dando a volta superior na composição</i>

152
00:09:06,340 --> 00:09:07,828
<i>para atingir em massa</i>

153
00:09:07,820 --> 00:09:09,428
<i>o entorno da dançarina em ação.</i>

154
00:09:10,628 --> 00:09:12,742
<u>La Tristesse du roi</u> refere-se, portanto

155
00:09:12,740 --> 00:09:13,600
a uma história.

156
00:09:13,771 --> 00:09:15,371
Existe um personagem real.

157
00:09:15,370 --> 00:09:17,028
Mas por que ele está triste?

158
00:09:19,028 --> 00:09:20,457
Um ser melancólico

159
00:09:20,450 --> 00:09:22,171
e imerso em um cenário voluptuoso,

160
00:09:22,170 --> 00:09:24,685
musical, um pouco oriental...

161
00:09:25,485 --> 00:09:27,942
O quadro lembra <u>Le Bain turc</u> de Ingres.

162
00:09:28,400 --> 00:09:30,228
Uma dançarina move-se sob as notas

163
00:09:30,220 --> 00:09:31,600
de uma musicista sentada

164
00:09:31,600 --> 00:09:33,257
e de um tocador de tamboril.

165
00:09:35,250 --> 00:09:37,200
Ou até <u>Les Femmes d'Alger</u> de Delacroix:

166
00:09:37,200 --> 00:09:39,485

3 personagens sentadas, as odaliscas,

167

00:09:39,485 --> 00:09:41,480

e, preso num movimento vivo,

168

00:09:41,480 --> 00:09:43,480

um escravo negro com o pé arqueado.

169

00:09:47,371 --> 00:09:49,314

Na época, Matisse pensava em ilustrar

170

00:09:49,314 --> 00:09:51,310

o <u>Cântico dos Cânticos</u>, livro bíblico

171

00:09:51,310 --> 00:09:52,800

há muito atribuído a Salomão.

172

00:09:53,085 --> 00:09:54,285

O texto, muito imagético,

173

00:09:54,280 --> 00:09:55,714

evoca a espera erótica,

174

00:09:56,571 --> 00:09:58,457

o desejo do amante como o da amante.

175

00:09:59,142 --> 00:10:00,685

Diversas imagens do poema parecem

176

00:10:00,685 --> 00:10:02,680

ter sido transpostas pelo pintor.

177

00:10:04,342 --> 00:10:06,057

<i>Mulheres de Salomão,</i>

178

00:10:06,514 --> 00:10:08,050

<i>eu sou negra e bela.</i>

179

00:10:08,050 --> 00:10:10,050
<i>Sou negra como as tendas de Quedar,</i>

180
00:10:10,050 --> 00:10:12,050
<i>como as cortinas do palácio de Salomão.</i>

181
00:10:12,971 --> 00:10:14,628
<i>Os teus seios são como dois filhos</i>

182
00:10:14,971 --> 00:10:16,285
<i>gêmeos da gazela,</i>

183
00:10:16,280 --> 00:10:17,828
<i>que se apascentam entre os lírios</i>

184
00:10:18,628 --> 00:10:20,685
São evocados também a túnica branca,

185
00:10:20,685 --> 00:10:22,680
as flores sobre a relva

186
00:10:22,680 --> 00:10:24,680
e até o dossel roxo do rei Salomão.

187
00:10:25,600 --> 00:10:28,000
Mas há de fato um rei triste na Bíblia,

188
00:10:28,000 --> 00:10:30,000
Saul, o malvado rei tomado pelo remorso

189
00:10:30,000 --> 00:10:32,000
e pela neurastenia na noite de sua vida.

190
00:10:34,971 --> 00:10:36,514
O jovem Davi vem consolá-lo

191
00:10:36,510 --> 00:10:37,771
tocando uma lira.

192
00:10:38,400 --> 00:10:39,770
Rembrandt se inspirou no episódio

193
00:10:39,770 --> 00:10:41,770
e Matisse lembra-se desse quadro.

194
00:10:42,857 --> 00:10:44,742
Saul, Davi, Salomão: podem ser

195
00:10:44,742 --> 00:10:46,740
três personagens em um só,

196
00:10:46,740 --> 00:10:48,228
jovens e velhos ao mesmo tempo.

197
00:10:49,542 --> 00:10:50,628
O rei triste evoca

198
00:10:50,620 --> 00:10:52,000
uma outra imagem ainda,

199
00:10:52,000 --> 00:10:54,000
a de um personagem de <u>As Flores do Mal</u>.

200
00:10:54,457 --> 00:10:56,285
Após seu quadro de 1904,

201
00:10:56,280 --> 00:10:58,114
<u>Luxe, calme et volupté</u> ,

202
00:10:58,110 --> 00:10:59,428
Matisse se sente mais próximo

203
00:10:59,420 --> 00:11:00,685
de Baudelaire.

204
00:11:01,142 --> 00:11:03,771
Em 1947, o pintor ilustra o poeta.

205

00:11:04,228 --> 00:11:06,800

Em <u>A vida anterior</u>, há um rei

206

00:11:06,800 --> 00:11:08,742

ou um príncipe melancólico

207

00:11:08,742 --> 00:11:10,740

a quem Matisse doa seu próprio rosto.

208

00:11:12,000 --> 00:11:13,200

<i>Muito tempo habitei</i>

209

00:11:13,200 --> 00:11:14,228

<i>sob átrios colossais</i>

210

00:11:14,220 --> 00:11:15,257

<i>Que o sol marinho</i>

211

00:11:15,250 --> 00:11:16,400

<i>em labaredas envolvia,</i>

212

00:11:16,971 --> 00:11:18,685

<i>E cuja colunata majestosa e esguia</i>

213

00:11:18,680 --> 00:11:20,914

<i>À noite semelhava grutas abissais.</i>

214

00:11:21,714 --> 00:11:23,942

<i>O mar, que do alto céu a imagem devolvia,</i>

215

00:11:23,940 --> 00:11:25,314

<i>Fundia em míticos</i>

216

00:11:25,310 --> 00:11:26,342

<i>e hieráticos rituais</i>

217

00:11:26,340 --> 00:11:27,600

<i>As vibrações</i>

218

00:11:27,600 --> 00:11:28,685

<i>de seus acordes orquestrais</i>

219

00:11:28,914 --> 00:11:30,857

<i>À cor do poente que nos olhos meus ardia.</i>

220

00:11:31,142 --> 00:11:33,714

<i>Ali foi que vivi entre volúpias calmas,</i>

221

00:11:34,057 --> 00:11:35,710

<i>Em pleno azul, ao pé das vagas,</i>

222

00:11:35,710 --> 00:11:37,142

<i>dos fulgores</i>

223

00:11:37,140 --> 00:11:38,514

<i>E dos escravos nus,</i>

224

00:11:38,510 --> 00:11:40,057

<i>impregnados de odores,</i>

225

00:11:40,050 --> 00:11:41,200

<i>Que a fronte me abanavam</i>

226

00:11:41,200 --> 00:11:42,285

<i>com as suas palmas</i>

227

00:11:42,342 --> 00:11:43,428

<i>E cujo único intento</i>

228

00:11:43,480 --> 00:11:44,571

<i>era o de aprofundar</i>

229

00:11:44,740 --> 00:11:46,342

<i>O oculto mal que me fazia definhar</i>

230

00:11:50,057 --> 00:11:51,600
No seu retrato do velho rei, Matisse

231
00:11:51,600 --> 00:11:54,114
reuniu os principais temas de sua vida.

232
00:11:54,914 --> 00:11:57,028
Após, <u>Le Violiniste</u>, a música

233
00:11:57,020 --> 00:11:58,571
é um dos componentes essenciais

234
00:11:58,570 --> 00:11:59,885
da arte de viver do pintor.

235
00:12:00,685 --> 00:12:01,880
Aqui, ela se torna

236
00:12:01,880 --> 00:12:02,914
um elemento decorativo,

237
00:12:03,257 --> 00:12:04,628
com suas notas musicais

238
00:12:04,628 --> 00:12:06,620
materializadas em pétalas de flores.

239
00:12:08,620 --> 00:12:10,857
Outra grande paixão de Matisse, a dança.

240
00:12:11,714 --> 00:12:13,028
Novamente, o pintor recorda

241
00:12:13,020 --> 00:12:14,342
de seus quadros,

242
00:12:17,200 --> 00:12:18,571
seus desenhos,

243
00:12:18,570 --> 00:12:19,600
todos movidos por

244
00:12:19,600 --> 00:12:20,914
um irreprimível movimento,

245
00:12:24,742 --> 00:12:26,571
e também de suas esculturas.

246
00:12:29,142 --> 00:12:30,971
Terceiro tema evocado pelo quadro,

247
00:12:30,970 --> 00:12:32,000
o Oriente.

248
00:12:33,028 --> 00:12:34,914
Matisse reúne ainda os gestos,

249
00:12:34,914 --> 00:12:36,910
as linhas e as cores

250
00:12:36,910 --> 00:12:38,228
sempre presentes em sua memória.

251
00:12:38,571 --> 00:12:40,220
Imagens de odaliscas,

252
00:12:41,428 --> 00:12:43,314
interiores decorados,

253
00:12:47,142 --> 00:12:49,257
paisagens divididas pela cor pura.

254
00:12:51,942 --> 00:12:54,000
Mas o Matisse abundante do final

255
00:12:54,000 --> 00:12:55,600
dificilmente se permite confinar

256
00:12:55,600 --> 00:12:57,600
em uma categoria um tanto fora de moda

257
00:12:57,600 --> 00:12:58,971
como o orientalismo.

258
00:12:59,942 --> 00:13:02,000
Ele pesquisa com os papéis recortados

259
00:13:02,000 --> 00:13:04,000
uma solução plástica para

260
00:13:04,000 --> 00:13:05,714
o conflito tenaz entre a linha e cor.

261
00:13:06,342 --> 00:13:08,000
Acossado pelo tempo,

262
00:13:08,000 --> 00:13:09,142
ele joga com a velocidade

263
00:13:09,140 --> 00:13:11,314
e brinca com os limites e os gêneros.

264
00:13:11,885 --> 00:13:13,314
Ele é clássico,

265
00:13:13,310 --> 00:13:14,514
<u>Nu Bleu IV</u> ,

266
00:13:14,510 --> 00:13:16,000
figurativo,

267
00:13:16,000 --> 00:13:17,371
<u>Nu aux oranges</u> ,

268
00:13:17,771 --> 00:13:18,971

abstrato,

269

00:13:18,970 --> 00:13:20,171

<u>Les abeilles</u> ,

270

00:13:20,971 --> 00:13:22,170

minimalista,

271

00:13:22,170 --> 00:13:23,485

<u>Femme à l'amphore</u> ,

272

00:13:24,171 --> 00:13:25,480

decorativo,

273

00:13:26,000 --> 00:13:27,142

<u>La gerbe</u> ,

274

00:13:27,942 --> 00:13:29,140

pintor de histórias,

275

00:13:29,485 --> 00:13:31,140

<u>La Tristesse du roi</u> .

276

00:13:32,000 --> 00:13:33,085

<i>Não há ruptura entre</i>

277

00:13:33,080 --> 00:13:34,800

<i>meus quadros antigos e meus recortes;</i>

278

00:13:35,940 --> 00:13:36,850

<i>simplesmente atingi,</i>

279

00:13:36,850 --> 00:13:38,114

<i>com mais absoluto e mais abstração,</i>

280

00:13:38,114 --> 00:13:40,110

<i>uma forma decantada até ao essencial.</i>

281

00:13:52,742 --> 00:13:54,914
<i>Você não pode imaginar a que ponto,</i>

282
00:13:54,910 --> 00:13:56,400
<i>nesse período de papéis cortados,</i>

283
00:13:56,400 --> 00:13:58,971
<i>a sensação de voo que se desenvolve</i>

284
00:13:58,970 --> 00:14:00,628
<i>em mim me ajuda a melhor ajustar</i>

285
00:14:00,620 --> 00:14:01,657
<i>minha mão quando ela conduz o trajeto</i>

286
00:14:01,710 --> 00:14:02,800
<i>de minhas tesouras.</i>

287
00:14:08,800 --> 00:14:10,457
<u>Les bêtes de la mer</u>

288
00:14:12,800 --> 00:14:14,228
<u>Les mille et unes nuits</u>

289
00:14:33,885 --> 00:14:35,140
<u>Nuit de Noël</u>

290
00:14:40,628 --> 00:14:42,457
<u>La Tristesse du roi</u>

291
00:15:00,685 --> 00:15:02,685
<u>Nu Bleu IV</u>

292
00:15:10,342 --> 00:15:11,885
<u>La Grenouille</u>

293
00:15:12,971 --> 00:15:14,171
<u>Vénus</u>

294

00:15:30,057 --> 00:15:31,885

<u>L'Escargot</u>

295

00:15:38,570 --> 00:15:40,000

<u>Femmes et singes</u>

296

00:15:40,171 --> 00:15:41,314

<u>La Piscine</u>

297

00:15:55,657 --> 00:15:57,657

<u>La Perruche et la Sirène</u>

298

00:16:04,742 --> 00:16:06,685

<u>Nu bleu</u>, "Suteuse à la corde"

299

00:16:06,685 --> 00:16:08,680

<u>Nu bleu aux bas verts</u>

300

00:16:13,657 --> 00:16:15,200

<u>Nu aux oranges</u>

301

00:16:22,457 --> 00:16:24,057

<u>Grande Décoration aux masques</u>

302

00:16:28,800 --> 00:16:30,400

<u>L'Escargot</u>

303

00:16:32,000 --> 00:16:33,771

<u>Souvenirs de Polynésie</u>

304

00:16:39,142 --> 00:16:40,000

<u>La Nègresse</u>

305

00:17:20,114 --> 00:17:21,142

Com Matisse, a colagem em si

306

00:17:21,140 --> 00:17:22,285

passa para o segundo plano:

307
00:17:23,714 --> 00:17:25,314
é o guache que doa sua unidade plástica

308
00:17:25,310 --> 00:17:26,685
e cromática ao quadro.

309
00:17:27,657 --> 00:17:29,028
No guache, os pigmentos

310
00:17:29,020 --> 00:17:30,628
triturados finamente são misturados

311
00:17:30,620 --> 00:17:33,428
ao branco da cal que os torna opacos,

312
00:17:33,828 --> 00:17:36,000
e diluídos na água com a goma arábica

313
00:17:36,000 --> 00:17:38,000
que assegura aderência ao suporte.

314
00:17:38,000 --> 00:17:40,971
Muito opaca e mate, a guache é também

315
00:17:40,970 --> 00:17:42,571
de grande luminosidade.

316
00:17:43,428 --> 00:17:45,200
Matisse emprega menos de uma dezena

317
00:17:45,200 --> 00:17:47,200
de pigmentos puros da marca Linel.

318
00:17:47,885 --> 00:17:49,600
Ele prepara diversas diluições

319
00:17:49,600 --> 00:17:51,600

e pré-reveste grandes folhas

320

00:17:51,600 --> 00:17:53,428
de papel Canson branco marfim.

321

00:18:25,542 --> 00:18:27,028
Matisse recorta o papel

322

00:18:27,020 --> 00:18:28,342
com o auxílio de grandes tesouras.

323

00:18:28,742 --> 00:18:30,340
Uma assistente prega em seguida

324

00:18:30,340 --> 00:18:31,714
as formas na parede forrada

325

00:18:31,710 --> 00:18:33,200
de papel kraft branco.

326

00:18:35,771 --> 00:18:37,600
Para suas pequenas maquetes de balé,

327

00:18:37,600 --> 00:18:39,600
o pintor havia utilizado as tachinhas,

328

00:18:40,057 --> 00:18:41,885
mas os pontos coloridos ou brilhantes

329

00:18:41,885 --> 00:18:43,880
interrompiam a leitura da imagem.

330

00:18:44,342 --> 00:18:46,000
Doravanete ele utiliza as tachinhas

331

00:18:46,000 --> 00:18:48,000
que, de longe, são invisíveis.

332

00:18:51,371 --> 00:18:53,142
Tachinhas pregadas na parede,

333
00:18:53,140 --> 00:18:54,514
ou bem colocadas de modo

334
00:18:54,514 --> 00:18:56,510
mais definitivo como as costureiras.

335
00:18:57,542 --> 00:18:58,914
As sobras são bastante reutilizadas.

336
00:19:00,057 --> 00:19:01,428
Matisse recupera as contra-formas

337
00:19:01,428 --> 00:19:03,420
que se tornam modelos complementares.

338
00:19:05,257 --> 00:19:06,857
Todo esse trabalho é muito espontâneo.

339
00:19:06,857 --> 00:19:08,850
Matisse recorta rápido.

340
00:19:08,850 --> 00:19:10,850
As composições são concluídas

341
00:19:10,850 --> 00:19:12,850
em poucos dias, ou semanas.

342
00:19:15,085 --> 00:19:16,400
<i>Desenhar com a tesoura,</i>

343
00:19:17,142 --> 00:19:18,400
<i>recortar as cores vivas,</i>

344
00:19:18,400 --> 00:19:20,114
<i>lembra-me a talha direta do escultor.</i>

345
00:19:23,600 --> 00:19:25,371
<i>Minhas curvas não são loucas.</i>

346
00:19:32,914 --> 00:19:34,000
Uma fotografia de 1952 mostra

347
00:19:34,000 --> 00:19:36,342
como o quadro foi construído.

348
00:19:38,114 --> 00:19:39,257
Primeiro, os grandes retângulos

349
00:19:39,257 --> 00:19:41,250
de papel guache foram posicionados

350
00:19:41,250 --> 00:19:42,457
sobre o fundo branco.

351
00:19:43,542 --> 00:19:45,028
O tamborileiro, vindo mais tarde,

352
00:19:45,020 --> 00:19:46,742
forçará o quadro a se expandir.

353
00:19:48,514 --> 00:19:49,885
Matisse sugere primeiro

354
00:19:49,885 --> 00:19:51,880
o contorno do rei pelas séries

355
00:19:51,880 --> 00:19:53,880
de pequenas tiras de papel,

356
00:19:53,880 --> 00:19:55,142
talvez as sobras dos festões pretos

357
00:19:55,140 --> 00:19:56,628
da dançarina.

358
00:19:57,200 --> 00:19:58,620
A curva será em seguida preenchida

359
00:19:58,620 --> 00:20:00,620
pelo papel preto.

360
00:20:02,400 --> 00:20:03,942
A escala das cores é simples.

361
00:20:04,800 --> 00:20:06,685
O pintor utiliza sete pigmentos,

362
00:20:06,685 --> 00:20:08,680
número frequente para ele e que ele

363
00:20:08,680 --> 00:20:10,680
compara às notas de uma escala musical.

364
00:20:20,514 --> 00:20:22,857
Para ele, o preto e o branco são as cores.

365
00:20:23,028 --> 00:20:24,400
Elas formam aqui

366
00:20:24,400 --> 00:20:25,771
as duas extremidades de um espectro.

367
00:20:26,971 --> 00:20:29,314
Verde: ele aparece sob várias nuances

368
00:20:30,228 --> 00:20:31,310
verde-amarelo

369
00:20:31,542 --> 00:20:32,857
verde claro

370
00:20:33,428 --> 00:20:34,850

verde esmeralda

371

00:20:34,971 --> 00:20:36,285

verde azulado

372

00:20:36,971 --> 00:20:38,280

Esses mesmos verdes estão presentes

373

00:20:38,280 --> 00:20:39,771

em diversas obras dessa época;

374

00:20:40,342 --> 00:20:41,770

<u>La Danseus créole</u>

375

00:20:42,742 --> 00:20:43,770

Vermelho:

376

00:20:43,770 --> 00:20:45,770

a nuance principal é próxima do roxo,

377

00:20:46,057 --> 00:20:48,400

e se encontra em vários outros papéis;

378

00:20:48,742 --> 00:20:50,285

<u>Zulma</u>

379

00:20:51,371 --> 00:20:53,257

Laranja: ele só aparece sob a forma

380

00:20:53,250 --> 00:20:54,685

de um pequeno triângulo,

381

00:20:54,680 --> 00:20:56,171

mas ele entra em ressonância

382

00:20:56,170 --> 00:20:57,371

com todas as outras cores;

383

00:20:57,370 --> 00:20:58,685
<u>Mimosa</u>

384
00:21:00,400 --> 00:21:01,542
Azul:

385
00:21:01,542 --> 00:21:03,540
é o azul ultramarino de <u>Nus Bleus</u> ,

386
00:21:03,540 --> 00:21:05,540
de <u>La Vague</u> e de <u>Les Voiles</u> ;

387
00:21:05,540 --> 00:21:07,028
<u>Les Voiles</u>

388
00:21:08,228 --> 00:21:09,542
O azul também aparece em uma nuance

389
00:21:09,542 --> 00:21:11,540
muito desbotada em torno

390
00:21:11,540 --> 00:21:12,800
dos braços da dançarina.

391
00:21:14,171 --> 00:21:15,428
Amarelo: ele está presente

392
00:21:15,420 --> 00:21:16,742
sob duas formas muito próximas

393
00:21:17,714 --> 00:21:18,857
amarelo limão vivo;

394
00:21:19,200 --> 00:21:20,850
<u>La Grenouille</u>

395
00:21:22,850 --> 00:21:24,000
amarelo-ocre.

396
00:21:26,000 --> 00:21:27,771
Essas cores puras são utilizadas

397
00:21:27,771 --> 00:21:29,770
para obter os contrastes mais vivos.

398
00:21:30,000 --> 00:21:31,770
Contrastes de cores opostas:

399
00:21:33,770 --> 00:21:35,485
verde/roxo

400
00:21:37,142 --> 00:21:38,400
azul/amarelo

401
00:21:38,971 --> 00:21:40,400
Contrastes de claridade:

402
00:21:41,142 --> 00:21:42,400
preto/branco

403
00:21:44,685 --> 00:21:46,057
amarelo/preto

404
00:21:47,657 --> 00:21:49,142
verde claro/azul escuro

405
00:21:50,742 --> 00:21:52,000
branco/azul escuro

406
00:21:54,000 --> 00:21:56,000
O contraste mais forte, preto e branco,

407
00:21:56,000 --> 00:21:58,000
desempenha um papel pitoresco.

408
00:21:58,742 --> 00:22:00,000
Mas as duas cores são também

409
00:22:00,000 --> 00:22:01,314
dois elementos de uma narrativa:

410
00:22:01,314 --> 00:22:03,310
o rei é preto e branco,

411
00:22:03,310 --> 00:22:05,310
a dançarina é branca e preta.

412
00:22:06,628 --> 00:22:08,971
<i>Os quadros que são refinamentos,</i>

413
00:22:08,970 --> 00:22:11,314
<i>gradações sutis, fusões sem energia,</i>

414
00:22:11,314 --> 00:22:13,310
<i>pedem azuis fortes, vermelhos fortes,</i>

415
00:22:13,310 --> 00:22:14,800
<i>amarelos fortes, matérias que mexem</i>

416
00:22:14,800 --> 00:22:16,800
<i>com o fundo sensual dos homens...</i>

417
00:22:25,200 --> 00:22:26,742
Como várias outras obras de Matisse

418
00:22:26,740 --> 00:22:28,000
que se tornaram populares,

419
00:22:28,000 --> 00:22:29,085
<u>La Tristesse du roi</u>

420
00:22:29,080 --> 00:22:30,228
foi frequentemente reproduzida.

421
00:22:30,800 --> 00:22:32,220

Desde 1953,

422

00:22:32,220 --> 00:22:34,220
em um número especial de <u>Verve</u>.

423

00:22:38,285 --> 00:22:39,657
E em seguida sob a forma de

424

00:22:39,657 --> 00:22:41,650
cartazes, cartões postais,

425

00:22:41,650 --> 00:22:43,650
calendários, livros...

426

00:22:45,650 --> 00:22:47,142
A imagem impressa reduz o quadro a

427

00:22:47,142 --> 00:22:49,140
algumas grandes superfícies de cores.

428

00:22:50,400 --> 00:22:52,114
Ou a composição original,

429

00:22:52,110 --> 00:22:53,314
muito mais complexa,

430

00:22:53,314 --> 00:22:55,310
implica na participação ativa

431

00:22:55,310 --> 00:22:56,457
do espectador.

432

00:22:56,685 --> 00:22:58,450
Ela ocupa todo o campo de visão.

433

00:23:01,200 --> 00:23:02,571
Aproximando-se do quadro,

434

00:23:02,571 --> 00:23:04,570
sua estrutura fragmentada,

435
00:23:04,570 --> 00:23:06,570
aparece descontínua.

436
00:23:07,371 --> 00:23:08,914
As fronteiras dos papéis recortados

437
00:23:08,914 --> 00:23:10,910
tornam-se visíveis e criam uma rede

438
00:23:10,910 --> 00:23:12,910
de linhas finas que se somam

439
00:23:12,910 --> 00:23:14,910
às da própria composição.

440
00:23:16,910 --> 00:23:18,742
Certas superfícies estão saturadas.

441
00:23:19,085 --> 00:23:21,085
Outras, ao contrário,

442
00:23:21,080 --> 00:23:22,571
demonstram os traços dos pincéis.

443
00:23:22,570 --> 00:23:24,171
E essas estrias criam

444
00:23:24,170 --> 00:23:26,057
os ritmos secundários que se opõem

445
00:23:26,057 --> 00:23:28,050
talvez até ao interior de uma forma.

446
00:23:31,085 --> 00:23:32,800
Outros elementos são perceptíveis:

447

00:23:34,057 --> 00:23:35,600

<u>Ajustes</u>:

448

00:23:36,057 --> 00:23:38,228

o tamboril é composto de muitas peças.

449

00:23:40,220 --> 00:23:41,314

<u>Arrependimentos</u>:

450

00:23:41,310 --> 00:23:43,085

a boca do tamboril parece primeiro

451

00:23:43,085 --> 00:23:45,080

aberta. Ela foi fechada.

452

00:23:47,200 --> 00:23:48,742

<u>Tesouradas</u>.

453

00:23:50,740 --> 00:23:52,057

<u>Retoques de guache</u>.

454

00:23:54,285 --> 00:23:55,942

<u>Vestígios de crayon e carvão vegetal</u>:

455

00:23:55,940 --> 00:23:57,371

sinais de <i>mise en place</i>

456

00:23:57,370 --> 00:23:58,914

diante da <i>marouflage</i>.

457

00:24:04,685 --> 00:24:06,114

<u>Relevos diversos</u> devido a

458

00:24:06,114 --> 00:24:08,110

sobreposições de várias camadas

459

00:24:08,110 --> 00:24:09,657

ou à incrustação do papel

460
00:24:09,828 --> 00:24:11,650
após o guache ou após a colagem.

461
00:24:14,628 --> 00:24:15,942
<u>Furos de tachinhas</u>.

462
00:24:21,085 --> 00:24:22,800
<u>La Tristesse du roi</u> demonstra assim

463
00:24:22,800 --> 00:24:24,800
todas as fases de sua gênese.

464
00:24:25,257 --> 00:24:26,800
Os traços da obra em seu processo

465
00:24:26,800 --> 00:24:29,200
fazem parte da própria obra.

466
00:25:05,314 --> 00:25:07,085
<i>Quando se possui um autêntico</i>

467
00:25:07,085 --> 00:25:09,080
<i>sentimento da natureza, pode se criar</i>

468
00:25:09,080 --> 00:25:11,080
<i>signos que sejam equivalentes</i>

469
00:25:11,080 --> 00:25:13,080
<i>entre o artista e o espectador.</i>

470
00:25:15,600 --> 00:25:16,857
Sempre muito atencioso

471
00:25:16,857 --> 00:25:18,850
às formas naturais

472
00:25:18,850 --> 00:25:20,850

- minerais, vegetais, animais -

473

00:25:20,850 --> 00:25:22,285

Matisse desenha-as,

474

00:25:22,280 --> 00:25:23,314

retoma-as sem cessar,

475

00:25:23,314 --> 00:25:25,310

impele-as para o traçado,

476

00:25:25,310 --> 00:25:26,800

transforma-as em "signos",

477

00:25:26,800 --> 00:25:28,171

conforme suas próprias palavras.

478

00:25:29,771 --> 00:25:31,600

Inspirado na folha de filodendro

479

00:25:31,600 --> 00:25:33,600

ou em certas algas muito chanfradas

480

00:25:33,600 --> 00:25:35,600

- Focus, laminares -

481

00:25:35,600 --> 00:25:37,600

os recortes estilizados são como

482

00:25:37,600 --> 00:25:38,800

as formas essenciais do pintor,

483

00:25:38,800 --> 00:25:40,800

uma espécie de assinatura.

484

00:25:44,685 --> 00:25:46,628

Esculpindo no papel guache

485

00:25:46,628 --> 00:25:48,620
e desejando ali desenhar as figuras

486
00:25:48,620 --> 00:25:49,771
de um só gesto flexível

487
00:25:49,771 --> 00:25:51,770
e como que musical,

488
00:25:51,770 --> 00:25:53,770
o pintor deve inflectir

489
00:25:53,770 --> 00:25:54,971
a corrida da tesoura,

490
00:25:54,971 --> 00:25:56,970
acelerá-la, desacelerá-la,

491
00:25:56,970 --> 00:25:58,970
voltar atrás,

492
00:25:58,970 --> 00:26:00,970
evitar paralelismo ou simetria.

493
00:26:02,970 --> 00:26:04,057
Os entalhes sucessivos

494
00:26:04,057 --> 00:26:06,050
traduzem essa navegação na cor.

495
00:26:08,050 --> 00:26:10,171
O pintor contrnrou dos modelos picados

496
00:26:10,170 --> 00:26:13,257
as molduras de <u>Océanie</u> ou de <u>Polynésie</u>.

497
00:26:15,250 --> 00:26:16,571
Ele retoma esse tema em

498
00:26:16,571 --> 00:26:18,570
<u>La Tristesse du roi</u> com os festões

499
00:26:18,570 --> 00:26:20,057
e as velas das dançarinas.

500
00:26:21,314 --> 00:26:22,628
Os festões foram obtidos

501
00:26:22,620 --> 00:26:24,057
pelos cortes sinuosos

502
00:26:24,057 --> 00:26:26,050
nas tiras de papel preto,

503
00:26:26,050 --> 00:26:27,485
seguido da separação

504
00:26:27,480 --> 00:26:28,857
e deslocamento das partes.

505
00:26:35,885 --> 00:26:37,600
Matisse utiliza esse processo

506
00:26:37,600 --> 00:26:39,600
nesse ano de 1952 para <u>La Vague</u> ,

507
00:26:39,600 --> 00:26:41,600
seu mais simples papel recortado.

508
00:26:43,600 --> 00:26:45,542
Todos esses elementos, esses signos,

509
00:26:45,540 --> 00:26:48,057
se condensam em três formas maiores,

510
00:26:48,057 --> 00:26:50,050
os personagens.

511
00:26:53,200 --> 00:26:55,428
A imagem é frontal, pouco profunda,

512
00:26:56,228 --> 00:26:58,171
A percepção do espaço se torna difícil

513
00:26:58,170 --> 00:27:00,685
pela densidade das formas e cores.

514
00:27:01,600 --> 00:27:03,428
Os três personagens se situam todavia

515
00:27:03,428 --> 00:27:05,420
em planos próximos, mas distintos.

516
00:27:08,171 --> 00:27:09,828
Uma grande praia de roxo retangular

517
00:27:09,828 --> 00:27:11,820
vem escorar no azul.

518
00:27:12,342 --> 00:27:14,571
Matisse contraria a força dessa linha

519
00:27:14,570 --> 00:27:16,342
fazendo transbordar o roxo

520
00:27:16,340 --> 00:27:17,714
no canto superior à direita.

521
00:27:18,571 --> 00:27:20,171
Mas é difícil resistir

522
00:27:20,171 --> 00:27:22,170
à linha do horizonte que impõe

523
00:27:22,170 --> 00:27:24,170

essa clara separação entre

524

00:27:24,170 --> 00:27:26,170
o mundo terrestre marcado

525

00:27:26,170 --> 00:27:28,170
pelos verdes e roxo,

526

00:27:28,170 --> 00:27:29,600
e o mundo aéreo marcado

527

00:27:29,600 --> 00:27:31,600
pelo azul e preto.

528

00:27:40,171 --> 00:27:41,714
Em 1980, Matisse

529

00:27:41,714 --> 00:27:43,710
então escrevente de procurador,

530

00:27:43,710 --> 00:27:45,257
teve de sofrer

531

00:27:45,371 --> 00:27:46,400
uma operação no intestino.

532

00:27:47,371 --> 00:27:48,971
No curso de sua convalescência,

533

00:27:48,970 --> 00:27:52,000
sua mãe lhe traz o guache e os pincéis.

534

00:27:52,000 --> 00:27:54,000
Ele tinha 22 anos.

535

00:27:54,914 --> 00:27:57,600
Em 1941, cinquenta anos depois,

536

00:27:58,171 --> 00:28:00,400
ele sofre duas graves operações,

537
00:28:00,400 --> 00:28:02,057
ainda no intestino.

538
00:28:02,514 --> 00:28:04,050
É pequena a chance de sobrevivência.

539
00:28:04,742 --> 00:28:06,050
No hospital é apelidado

540
00:28:06,050 --> 00:28:07,257
o "ressuscitado".

541
00:28:07,257 --> 00:28:09,250
Nos anos seguintes,

542
00:28:09,250 --> 00:28:11,250
com uma pressa febril, Matisse

543
00:28:11,250 --> 00:28:13,600
empreende uma segunda vida de pintor.

544
00:28:15,600 --> 00:28:16,914
<u>La Tristesse du roi</u>

545
00:28:16,910 --> 00:28:18,171
é um momento desse renascimento.

546
00:28:18,171 --> 00:28:20,170
Um momento de reflexão,

547
00:28:20,170 --> 00:28:22,170
uma espécie de autorretrato.

548
00:28:22,857 --> 00:28:24,914
Porque o personagem preto, sentado

549
00:28:24,910 --> 00:28:27,314
e cujas mãos desmedidas se agitam,

550
00:28:27,542 --> 00:28:29,310
evoca o próprio pintor

551
00:28:29,310 --> 00:28:31,310
como muitas fotografias demonstram.

552
00:28:31,828 --> 00:28:33,657
Na cama ou na cadeira de rodas,

553
00:28:33,650 --> 00:28:36,000
redonda, preta e maciça...

554
00:28:36,628 --> 00:28:38,571
enrolado em suas dores,

555
00:28:38,570 --> 00:28:40,285
insone...

556
00:28:40,857 --> 00:28:42,742
Privado do uso de suas pernas

557
00:28:42,740 --> 00:28:43,942
mas não do movimento,

558
00:28:43,942 --> 00:28:45,940
Matisse manuseia a tesoura.

559
00:28:46,628 --> 00:28:48,171
Quanto mais impotente ele se sente,

560
00:28:48,170 --> 00:28:48,971
mais ele se lança

561
00:28:48,970 --> 00:28:50,285
nas composições desmedidas.

562
00:28:51,942 --> 00:28:53,714
O atelier virou jardim, estufa, selva,

563
00:28:53,710 --> 00:28:56,685
praia, piscina...

564
00:28:56,680 --> 00:28:58,057
Matisse pouco a pouco

565
00:28:58,050 --> 00:28:59,428
esconde ao seu redor seu paraíso.

566
00:29:00,628 --> 00:29:01,771
<i>O espaço tem a extensão</i>

567
00:29:01,770 --> 00:29:03,142
<i>da minha imaginação.</i>

568
00:29:05,140 --> 00:29:06,628
O pintor recriou a Idade do ouro

569
00:29:06,620 --> 00:29:07,885
ao seu redor.

570
00:29:07,885 --> 00:29:09,880
E ele aboliu a gravidade.

571
00:29:10,970 --> 00:29:12,228
<i>Não pode imaginar até que ponto,</i>

572
00:29:12,514 --> 00:29:14,000
<i>nesse período de papéis recortados,</i>

573
00:29:14,342 --> 00:29:15,714
<i>a sensação do voo que se desprende em mim</i>

574
00:29:15,942 --> 00:29:17,485

<i>que ajuda a melhor ajustar a mão</i>

575

00:29:17,600 --> 00:29:18,742

<i>quando ela conduz</i>

576

00:29:18,857 --> 00:29:20,114

<i>o trajeto da minha tesoura.</i>

577

00:29:20,228 --> 00:29:21,314

<i>É bastante difícil de explicar.</i>

578

00:29:21,371 --> 00:29:22,857

<i>Direi que é uma espécie de</i>

579

00:29:22,850 --> 00:29:23,885

<i>equivalência linear, gráfica,</i>

580

00:29:24,114 --> 00:29:25,428

<i>da sensação do voo</i>