

1
00:00:19,142 --> 00:00:25,028
FIGURAS DO INVISÍVEL

2
00:00:26,685 --> 00:00:28,457
<i>A arte moderna só pode nascer onde</i>

3
00:00:28,457 --> 00:00:30,450
<i>os sinais se tornam símbolos.</i>

4
00:00:46,000 --> 00:00:48,571
MUSEU NACIONAL DE ARTE MODERNA

5
00:00:48,628 --> 00:00:49,942
CENTRO GEORGES POMPIDOU

6
00:00:49,942 --> 00:00:51,940
realização ALAIN JAUBERT

7
00:00:54,742 --> 00:00:56,171
Um fundo bastante claro é composto

8
00:00:56,171 --> 00:00:58,170
por formas de colorido nublado

9
00:00:58,170 --> 00:01:00,170
dispostas em orlas sucessivas

10
00:01:00,170 --> 00:01:01,314
cujas cores se transformam

11
00:01:01,314 --> 00:01:03,310
umas nas outras: violeta,

12
00:01:03,310 --> 00:01:05,310
verde-amarelo, azul celeste.

13
00:01:06,457 --> 00:01:08,000

À esquerda, uma área clara

14

00:01:08,000 --> 00:01:09,485
predominantemente amarela:

15

00:01:09,885 --> 00:01:11,714
estriada por inúmeras linhas finas,

16

00:01:11,714 --> 00:01:13,710
paralelas ou radiantes,

17

00:01:13,710 --> 00:01:15,142
por figuras geométricas,

18

00:01:15,142 --> 00:01:17,140
círculos, semicírculos,

19

00:01:17,140 --> 00:01:19,140
quadrados, retângulos,

20

00:01:19,140 --> 00:01:20,228
trapézios...

21

00:01:22,220 --> 00:01:23,942
À direita, uma área escura e densa

22

00:01:23,942 --> 00:01:25,940
predominantemente vermelha e azul,

23

00:01:26,514 --> 00:01:27,940
onde se sobrepõem de modo

24

00:01:27,940 --> 00:01:29,940
mais compacto quadrados, círculos,

25

00:01:29,940 --> 00:01:31,940
losangos, tabuleiros,

26

00:01:31,940 --> 00:01:33,200
figuras contornadas.

27
00:01:33,657 --> 00:01:35,200
Ela é atravessada na diagonal

28
00:01:35,200 --> 00:01:37,200
por uma espessa linha sinuosa preta

29
00:01:37,542 --> 00:01:40,000
e por um traço, também preto,

30
00:01:40,000 --> 00:01:42,000
sobrepujado por triângulos escuros.

31
00:01:50,971 --> 00:01:52,114
As formas, equilibradas,

32
00:01:52,110 --> 00:01:53,200
estão situadas por inteiro

33
00:01:53,420 --> 00:01:54,514
no interior do retângulo da tela:

34
00:01:54,571 --> 00:01:56,628
o enquadre não corta nenhuma figura.

35
00:02:03,485 --> 00:02:05,714
Pintado dentre março e maio de 1925,

36
00:02:05,710 --> 00:02:07,314
<u>Jaune-rouge-bleu</u> foi exposto

37
00:02:07,310 --> 00:02:08,914
desde o verão em Zurique,

38
00:02:08,914 --> 00:02:10,910
e nos anos seguintes em diversas galerias:

39
00:02:11,257 --> 00:02:13,485
Vassily Kandinsky tinha sessenta anos.

40
00:02:13,485 --> 00:02:15,480
A tela nunca foi vendida.

41
00:02:17,480 --> 00:02:19,028
Armazenado por Nina Kandinsky,

42
00:02:19,020 --> 00:02:20,171
a viúva do pintor,

43
00:02:20,170 --> 00:02:21,428
no Museu Nacional de Arte Moderna

44
00:02:21,420 --> 00:02:22,514
de Paris,

45
00:02:22,857 --> 00:02:24,510
o quadro fez parte de uma doação

46
00:02:24,510 --> 00:02:26,510
na transferência das doações do Museu

47
00:02:26,510 --> 00:02:28,510
para o Centro Georges Pompidou,

48
00:02:28,510 --> 00:02:30,510
aberto em 1977.

49
00:02:32,800 --> 00:02:35,542
Essa doação foi completada em 1981

50
00:02:35,540 --> 00:02:37,142
pelo legado de todos os fundos

51
00:02:37,140 --> 00:02:38,571
do atelier do pintor.

52

00:03:20,400 --> 00:03:21,885

O quadro é composto de

53

00:03:21,885 --> 00:03:23,880

um caixilho comum do comércio

54

00:03:23,880 --> 00:03:26,114

em que é pregada uma lona revestida de

55

00:03:26,110 --> 00:03:27,657

uma preparação de um branco

56

00:03:27,650 --> 00:03:28,971

levemente rachado.

57

00:03:31,314 --> 00:03:33,714

Inúmeros pigmentos foram utilizados.

58

00:03:34,400 --> 00:03:36,628

Um as superfícies são plenas e unidas.

59

00:03:37,085 --> 00:03:38,620

Outras demonstram os efeitos

60

00:03:38,620 --> 00:03:40,620

de <i>dégradé</i> e de diluição

61

00:03:40,620 --> 00:03:42,620

semelhantes ao obtido com a aquarela.

62

00:03:44,620 --> 00:03:46,285

As linhas retas foram sem dúvida

63

00:03:46,280 --> 00:03:47,828

inicialmente traçadas com a régua

64

00:03:47,828 --> 00:03:49,820

e os círculos com o compasso.

65

00:03:49,820 --> 00:03:52,114

De longe, as figuras parecem regulares.

66

00:03:52,914 --> 00:03:54,685

De perto, observa-se que o tratamento

67

00:03:54,680 --> 00:03:55,885

é um pouco mais livre,

68

00:03:55,880 --> 00:03:57,200

que as formas não são

69

00:03:57,200 --> 00:03:58,571

tão estritamente delimitadas.

70

00:04:00,457 --> 00:04:01,485

As cores são mate

71

00:04:01,480 --> 00:04:02,971

e estão dispostas em áreas planas.

72

00:04:03,657 --> 00:04:05,371

Algumas superfícies foram todavia

73

00:04:05,371 --> 00:04:07,370

executadas com o auxílio de

74

00:04:07,370 --> 00:04:09,370

uma tinta esmalte que reflete a luz.

75

00:04:10,285 --> 00:04:12,000

Há poucos impastos.

76

00:04:12,000 --> 00:04:13,314

As pinceladas não são visíveis

77

00:04:13,310 --> 00:04:14,685
a não ser nos impastos.

78
00:04:15,028 --> 00:04:16,171
Em outras áreas,

79
00:04:16,170 --> 00:04:17,485
as camadas de pintura são leves,

80
00:04:17,480 --> 00:04:19,085
a tela muito pouco carregada.

81
00:04:20,000 --> 00:04:21,657
Na parte de trás, estão inscritas

82
00:04:21,650 --> 00:04:23,942
com tinta preta o monograma do pintor,

83
00:04:24,342 --> 00:04:26,857
o número do inventário, 314,

84
00:04:26,850 --> 00:04:29,200
a data, 1925,

85
00:04:29,200 --> 00:04:32,285
e o título em alemão “Gelb-Rot-Blau”,

86
00:04:32,285 --> 00:04:34,280
ou seja “Jaune-rouge-bleu”.

87
00:04:34,685 --> 00:04:36,000
Essas indicações estão mencionadas

88
00:04:36,000 --> 00:04:37,600
no “catalogue domestique”,

89
00:04:37,600 --> 00:04:39,600
uma série de cadernos onde Kandinsky

90

00:04:39,600 --> 00:04:41,028

registrava suas obras,

91

00:04:41,028 --> 00:04:43,020

com a ajuda de um esboço sumário.

92

00:04:43,485 --> 00:04:45,714

Estão lá também as dimensões do quadro,

93

00:04:45,710 --> 00:04:47,371

1,27 metros por 2 metros.

94

00:04:51,200 --> 00:04:52,971

Jaune-rouge-bleu é muito citado

95

00:04:52,970 --> 00:04:55,028

como quadro exemplar da arte abstrata.

96

00:04:56,057 --> 00:04:58,457

Kandinsky é de fato um dos primeiros

97

00:04:58,457 --> 00:05:00,450

a produzir de modo contínuo

98

00:05:00,450 --> 00:05:02,171

as obras não-figurativas.

99

00:05:02,800 --> 00:05:04,857

Ele é também um dos primeiros pintores

100

00:05:04,850 --> 00:05:06,114

a criar uma teoria

101

00:05:06,110 --> 00:05:07,428

dessa nova forma de arte.

102

00:05:11,257 --> 00:05:13,371

Ainda um estudante em Moscou,

103
00:05:13,370 --> 00:05:15,714
hesitando dentre muitas orientações,

104
00:05:15,710 --> 00:05:17,142
Kandinsky ficou marcado

105
00:05:17,142 --> 00:05:19,140
durante uma visita a uma exposição

106
00:05:19,140 --> 00:05:20,857
por uma meda de Monet.

107
00:05:24,000 --> 00:05:25,942
<i>Eu era incapaz de reconhecê-la. </i>

108
00:05:27,028 --> 00:05:29,142
<i>E foi penoso não reconhecê-la. </i>

109
00:05:30,342 --> 00:05:32,057
<i>Achava também que o pintor</i>

110
00:05:32,050 --> 00:05:33,428
<i>não tinha o direito de pintar </i>

111
00:05:33,428 --> 00:05:35,420
<i>de maneira tão imprecisa. </i>

112
00:05:36,000 --> 00:05:37,420
<i>E notava com espanto e perturbação </i>

113
00:05:37,420 --> 00:05:39,420
<i>que o quadro não somente nos pungia </i>

114
00:05:40,000 --> 00:05:42,228
<i>como também imprimia na consciência </i>

115
00:05:42,742 --> 00:05:44,800

<i>uma marca indelével </i>

116

00:05:45,200 --> 00:05:48,514

<i>e que nos momentos mais inesperados</i>

117

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

<i>a gente o via, </i>

118

00:05:51,028 --> 00:05:53,020

<i>com seus mínimos detalhes, </i>

119

00:05:53,428 --> 00:05:54,800

<i>flutuar diante dos olhos.</i>

120

00:06:02,514 --> 00:06:03,485

Nascido em Moscou,

121

00:06:03,480 --> 00:06:05,200

e de orientação de direita,

122

00:06:05,200 --> 00:06:07,200

Kandinsky decidiu se dedicar

123

00:06:07,200 --> 00:06:09,200

à pintura somente com trinta anos,

124

00:06:09,200 --> 00:06:11,200

em 1896.

125

00:06:11,942 --> 00:06:13,600

Ele se estabelece em Munique.

126

00:06:15,428 --> 00:06:17,028

Suas primeiras obras testemunham

127

00:06:17,020 --> 00:06:18,400

as pesquisas ecléticas:

128

00:06:18,857 --> 00:06:20,400
paisagens neoimpressionistas

129
00:06:20,400 --> 00:06:22,000
com grandes pinceladas.

130
00:06:22,000 --> 00:06:24,285
Ou ainda cenas medievais russas

131
00:06:24,280 --> 00:06:25,828
no estilo *fin de siècle*

132
00:06:25,828 --> 00:06:27,820
as ilustrações para contos de fada:

133
00:06:27,820 --> 00:06:30,285
princesas e cavaleiros em abundância.

134
00:06:31,257 --> 00:06:32,971
O tema do cavalo é constante.

135
00:06:35,314 --> 00:06:37,485
Kandinsky funda a associação Phalanx,

136
00:06:37,485 --> 00:06:39,480
muito semelhante ao Jugendstil.

137
00:06:40,057 --> 00:06:41,885
Ele organiza as exposições.

138
00:06:41,885 --> 00:06:43,880
Em 1909 ele cria a Nova Associação

139
00:06:43,880 --> 00:06:45,880
dos Artistas de Munique

140
00:06:46,342 --> 00:06:48,571
e conclui um primeiro livro teórico

141
00:06:49,085 --> 00:06:50,685
<u>Sobre o espiritual na arte</u>,&br/>

142
00:06:51,200 --> 00:06:52,680
que ele publica dois anos mais tarde.

143
00:06:57,085 --> 00:06:58,971
Em <u>Improvisation III</u>,&br/>

144
00:06:59,371 --> 00:07:00,970
as formas são simplificadas

145
00:07:00,970 --> 00:07:02,970
mas ainda reconhecíveis.

146
00:07:04,171 --> 00:07:05,600
A pincelada varre a superfície

147
00:07:05,600 --> 00:07:06,742
na diagonal,

148
00:07:06,740 --> 00:07:08,400
o colorido é muito vivo,

149
00:07:08,400 --> 00:07:09,942
nada naturalista.

150
00:07:14,514 --> 00:07:15,885
Com Franz Marc,

151
00:07:16,342 --> 00:07:18,571
Kandinsky cria em 1911

152
00:07:18,570 --> 00:07:20,114
<i>Der Blaue Reiter</i>,&br/>

153
00:07:20,110 --> 00:07:21,714
Le cavalier bleu,

154
00:07:21,714 --> 00:07:23,710
que será uma das correntes mais vivas,

155
00:07:23,710 --> 00:07:24,857
embora muito breve,

156
00:07:24,857 --> 00:07:26,850
do expressionismo alemão

157
00:07:26,850 --> 00:07:28,171
e que se resumirá

158
00:07:28,170 --> 00:07:29,542
em um único número de um almanaque

159
00:07:29,540 --> 00:07:30,800
e duas exposições.

160
00:07:33,085 --> 00:07:34,857
Kandinsky nessa época classifica

161
00:07:34,850 --> 00:07:36,285
seus quadros concluídos

162
00:07:36,280 --> 00:07:37,542
em três categorias.

163
00:07:38,228 --> 00:07:39,540
As Impressões ainda fazem alusão

164
00:07:39,540 --> 00:07:41,540
aos personagens e objetos.

165
00:07:43,371 --> 00:07:46,000
Impressão 5 Parque

166
00:07:49,314 --> 00:07:52,000

Impressão 3 Concerto

167

00:07:53,771 --> 00:07:55,314

As Improvisações traduzem

168

00:07:55,310 --> 00:07:56,971

os ímpetos subjetivos do pintor.

169

00:08:00,000 --> 00:08:01,771

Improvisação 19

170

00:08:04,285 --> 00:08:07,428

Improvisação 34 Oriente

171

00:08:09,420 --> 00:08:10,914

Por fim, as Composições correspondem

172

00:08:10,914 --> 00:08:12,910

a uma pesquisa pura da abstração.

173

00:08:13,371 --> 00:08:14,910

Composição 6

174

00:08:16,910 --> 00:08:18,571

Composição 7

175

00:08:20,800 --> 00:08:22,285

Pouco a pouco, nasce

176

00:08:22,280 --> 00:08:23,428

um novo espaço pitoresco:

177

00:08:23,420 --> 00:08:24,971

as identificações desaparecem,

178

00:08:24,970 --> 00:08:28,228

não há mais sol nem céu, nem horizonte

179

00:08:28,570 --> 00:08:30,457
e, na janela da tela, flutuam

180
00:08:30,571 --> 00:08:32,110
as formas que não são atribuíveis

181
00:08:32,110 --> 00:08:33,142
a objetos precisos.

182
00:08:38,514 --> 00:08:41,600
Em <u>Tableau à la tache rouge</u>, de 1914,

183
00:08:41,600 --> 00:08:43,600
a pincelada era ainda vibrante,

184
00:08:43,600 --> 00:08:44,800
multiplicada,

185
00:08:44,800 --> 00:08:47,257
dividida como os pós-impressionistas

186
00:08:47,714 --> 00:08:50,800
e a composição saturada, explosiva.

187
00:08:52,571 --> 00:08:54,742
Com <u>Dans le gris</u> de 1919,

188
00:08:54,740 --> 00:08:56,114
o mesmo turbilhão

189
00:08:56,110 --> 00:08:57,771
mas em valores atenuados

190
00:08:57,770 --> 00:08:59,200
e sobre um fundo cinza.

191
00:08:59,885 --> 00:09:01,200
As superfícies de cores são

192
00:09:01,200 --> 00:09:02,742
mais compactas, mais unidas.

193
00:09:05,257 --> 00:09:07,542
Doravante as obras ditas “abstratas”

194
00:09:07,540 --> 00:09:08,971
entrarão em concorrência

195
00:09:08,970 --> 00:09:10,285
com as figurativas

196
00:09:10,280 --> 00:09:11,542
e, em poucos anos,

197
00:09:11,540 --> 00:09:12,685
estas acabarão por desaparecer

198
00:09:12,680 --> 00:09:13,657
completamente.

199
00:09:20,285 --> 00:09:21,314
De volta à Rússia

200
00:09:21,310 --> 00:09:22,857
com a declaração da guerra,

201
00:09:22,857 --> 00:09:24,850
Kandinsky participa das reformas

202
00:09:24,850 --> 00:09:26,342
no ensino artístico

203
00:09:26,342 --> 00:09:28,340
após a revolução bolchevique.

204
00:09:29,942 --> 00:09:32,057
Por um tempo, ele tem muitas atividades

205
00:09:32,057 --> 00:09:34,050
mas se vê marginalizado

206
00:09:34,050 --> 00:09:35,314
pelo construtivistas,

207
00:09:35,310 --> 00:09:36,857
partidários de uma abstração

208
00:09:36,850 --> 00:09:37,885
estritamente geométrica

209
00:09:37,880 --> 00:09:39,142
e arquitetural.

210
00:09:39,828 --> 00:09:41,828
Ele deixa a Rússia em 1921

211
00:09:42,228 --> 00:09:44,171
e aceita um cargo em Bauhaus.

212
00:09:51,885 --> 00:09:53,600
Fundada em Weimar em 1919

213
00:09:53,600 --> 00:09:55,600
pelo arquiteto Walter Gropius,

214
00:09:55,600 --> 00:09:57,600
e transferida para Dessau

215
00:09:57,600 --> 00:09:59,600
seis anos depois, Bauhaus,

216
00:09:59,600 --> 00:10:01,600
ou "casa da construção",

217
00:10:01,600 --> 00:10:03,257

é uma escola de belas artes

218

00:10:03,257 --> 00:10:05,250
oriunda de um projeto ambicioso:

219

00:10:05,771 --> 00:10:07,250
a arquitetura é a síntese

220

00:10:07,250 --> 00:10:08,457
das artes plásticas;

221

00:10:08,457 --> 00:10:10,450
artistas e artesãos,

222

00:10:10,450 --> 00:10:11,542
mestres e estudantes

223

00:10:11,540 --> 00:10:12,914
não devem mais ser separados;

224

00:10:13,542 --> 00:10:14,910
a estética industrial

225

00:10:14,910 --> 00:10:16,514
deve unir o belo ao útil.

226

00:10:20,971 --> 00:10:23,085
O estilo funcional de Bauhaus

227

00:10:23,085 --> 00:10:25,080
marcará todo o século XX.

228

00:10:26,914 --> 00:10:28,342
Kandinsky ocupa o cargo de

229

00:10:28,340 --> 00:10:30,000
“mestre de formas” no atelier

230

00:10:30,000 --> 00:10:31,085
do muralismo.

231
00:10:31,885 --> 00:10:33,080
Ele também se encarrega,

232
00:10:33,080 --> 00:10:34,228
junto a Paul Klee,

233
00:10:34,628 --> 00:10:36,571
de um curso sobre a teoria da forma

234
00:10:36,570 --> 00:10:37,885
para os estudantes iniciantes.

235
00:10:38,457 --> 00:10:39,880
Esses cursos lhe permitem

236
00:10:39,880 --> 00:10:41,142
precisar seus princípios

237
00:10:41,142 --> 00:10:43,140
e lhe dão o prazer pela pintura.

238
00:10:48,914 --> 00:10:51,314
No quadro intitulado Sur blan II,

239
00:10:51,310 --> 00:10:52,800
de 1923,

240
00:10:52,800 --> 00:10:54,800
estão presentes todos os elementos

241
00:10:54,800 --> 00:10:56,285
que encontramos em Jaune-rouge-bleu.

242
00:11:08,114 --> 00:11:09,828
Uma tribo de figuras personalizadas

243
00:11:09,828 --> 00:11:11,820
se impõe sob o olhar do espectador

244
00:11:11,820 --> 00:11:13,820
e se encontram de um quadro a outro

245
00:11:13,820 --> 00:11:15,142
como as demarcações de um universo

246
00:11:15,140 --> 00:11:16,571
que se tornou de repente familiar.

247
00:11:19,714 --> 00:11:21,942
Os quadros, durante os anos de ensino,

248
00:11:21,940 --> 00:11:23,771
apontam as formas sobretudo geométricas:

249
00:11:25,770 --> 00:11:28,400
<u>Quelques cercles</u>, 1926

250
00:11:30,057 --> 00:11:33,257
<u>Sur les pointes</u>, 1928

251
00:11:34,514 --> 00:11:37,028
<u>Treize rectangles</u>, 1930

252
00:11:38,342 --> 00:11:41,314
<u>Léger</u>, 1930

253
00:11:45,371 --> 00:11:47,085
Durante os cursos que dava Kandinsky,

254
00:11:47,085 --> 00:11:49,080
figurava o desenho analítico.

255
00:11:49,257 --> 00:11:51,080
Era uma espécie de interpretação

256
00:11:51,080 --> 00:11:52,171
pelo desenho

257
00:11:52,457 --> 00:11:54,228
das relações entre os objetos

258
00:11:54,220 --> 00:11:55,885
e das estruturas próprias desses objetos.

259
00:11:58,342 --> 00:11:59,885
Assim, a partir de

260
00:11:59,880 --> 00:12:01,085
uma série de fotografias da dançarina

261
00:12:01,080 --> 00:12:02,571
Gret Palucca,

262
00:12:02,571 --> 00:12:04,570
ele traduz os eixos do corpo

263
00:12:04,570 --> 00:12:06,570
em grupos de linhas que sugerem

264
00:12:06,570 --> 00:12:08,000
os movimentos e as tensões de energia.

265
00:12:11,771 --> 00:12:13,257
Kandinsky queria criar

266
00:12:13,250 --> 00:12:14,685
uma educação da vista,

267
00:12:14,685 --> 00:12:16,680
um modo de agarrar os elementos

268
00:12:16,680 --> 00:12:18,057

elementos constitutivos dos objetos,

269

00:12:18,050 --> 00:12:19,257

suas linhas de força,

270

00:12:19,250 --> 00:12:20,742

as tensões que eles exprimem.

271

00:12:22,740 --> 00:12:23,942

Essas reflexões,

272

00:12:23,940 --> 00:12:26,742

ele as concretiza em <i>Ponto, Linha, Plano</i> ,

273

00:12:26,742 --> 00:12:28,740

ensaio teórico sobre a arte.

274

00:12:32,628 --> 00:12:35,542

Para o pintor, o <u>ponto</u> é o ser elementar.

275

00:12:39,657 --> 00:12:41,942

<i>Hoje, um ponto em um quadro</i>

276

00:12:42,285 --> 00:12:44,742

<i>diz muito mais que um rosto humano.</i>

277

00:12:48,628 --> 00:12:51,085

A <u>linha</u>, o ponto que perdeu o repouso:

278

00:12:51,600 --> 00:12:53,828

ela é direção, ela é tensão.

279

00:12:54,285 --> 00:12:56,457

À forma gráfica da linha corresponde

280

00:12:56,450 --> 00:12:58,057

a forma pitoresca da cor.

281

00:12:58,514 --> 00:13:01,028

À vertical, à horizontal,

282

00:13:01,020 --> 00:13:03,142

aos diversos componentes do plano,

283

00:13:03,140 --> 00:13:05,428

correspondem as cores ou sonoridades.

284

00:13:12,628 --> 00:13:14,400

Jaune-Rouge-Bleu reúne

285

00:13:14,400 --> 00:13:15,428

as inúmeras figuras desenhadas

286

00:13:15,885 --> 00:13:17,428

que lembram os exemplos dados

287

00:13:17,428 --> 00:13:19,420

por Kandinsky em seu livro.

288

00:13:21,657 --> 00:13:23,200

Linhas finas ou espessas,

289

00:13:23,200 --> 00:13:25,542

isoladas ou reunidas em grupos,

290

00:13:25,542 --> 00:13:27,540

arcos de círculos, círculos,

291

00:13:27,540 --> 00:13:30,571

pontos, linha sinuosa maciça,

292

00:13:31,085 --> 00:13:32,971

redes, grades,

293

00:13:32,971 --> 00:13:34,970

espécies de interpostos musicais.

294
00:13:34,970 --> 00:13:36,457
Todas essas figuras definem

295
00:13:36,450 --> 00:13:37,714
os espaços coloridos,

296
00:13:37,710 --> 00:13:40,228
ou criam as tensões contraditórias,

297
00:13:40,220 --> 00:13:41,428
ou ainda introduzem

298
00:13:41,420 --> 00:13:42,800
ritmos e ressonâncias.

299
00:13:44,228 --> 00:13:45,885
Elas são como os desenhos refinados

300
00:13:45,880 --> 00:13:47,200
de fenômenos mais vastos,

301
00:13:47,200 --> 00:13:49,200
como as alusões lineares,

302
00:13:49,200 --> 00:13:50,742
abstratas a um mundo

303
00:13:50,740 --> 00:13:52,000
mais complexo ainda.

304
00:13:54,800 --> 00:13:56,400
Lembram as formas atormentadas das

305
00:13:56,400 --> 00:13:59,085
telas anteriores, compostas após 1910.

306
00:13:59,485 --> 00:14:01,080
Mas as formas lobulares à direita

307
00:14:01,714 --> 00:14:03,314
anunciam também o futuro:

308
00:14:03,771 --> 00:14:05,771
antes do fechamento de Bauhaus

309
00:14:05,770 --> 00:14:06,971
pelos nazistas,

310
00:14:06,971 --> 00:14:08,970
Kandinsky busca exílio em Paris

311
00:14:08,970 --> 00:14:11,085
e lá desenvolve, com humor e leveza,

312
00:14:11,085 --> 00:14:13,080
todo um mundo colorido

313
00:14:13,080 --> 00:14:14,171
marcado pela efervescência

314
00:14:14,171 --> 00:14:16,170
microscópica e exuberante da vida.

315
00:14:31,200 --> 00:14:33,371
À primeira vista, Jaune-Rouge-Bleu

316
00:14:33,370 --> 00:14:34,457
parece também uma aplicação

317
00:14:34,457 --> 00:14:36,450
das teorias sobre a cor

318
00:14:36,450 --> 00:14:38,450
ensinadas na época por Kandinsky.

319
00:14:39,200 --> 00:14:40,685

Mas, apoiando-se inteiramente

320

00:14:40,680 --> 00:14:42,057
nas teorias científicas modernas

321

00:14:42,050 --> 00:14:43,657
e integrando-as com seus cursos,

322

00:14:43,657 --> 00:14:45,650
, o pintor privilegia a oposição

323

00:14:45,650 --> 00:14:47,650
entre o azul e o amarelo formulada

324

00:14:47,650 --> 00:14:49,650
por Goethe em *A Teoria das cores*.

325

00:14:52,628 --> 00:14:54,628
Assim, em Jaune-Rouge-Bleu,

326

00:14:54,620 --> 00:14:55,771
para lembrar as qualidades

327

00:14:55,770 --> 00:14:57,085
próprias dessas duas cores,

328

00:14:57,080 --> 00:14:58,342
o pintor concentrou

329

00:14:58,340 --> 00:14:59,428
as figuras escuras à direita,

330

00:14:59,420 --> 00:15:00,514
ao redor do azul,

331

00:15:00,514 --> 00:15:02,510
e as figuras claras ou brancas,

332

00:15:02,510 --> 00:15:04,510
à esquerda, ao redor do amarelo.

333
00:15:05,371 --> 00:15:06,914
Os cinzas coloridos são

334
00:15:06,910 --> 00:15:08,514
então reunidos no centro,

335
00:15:08,510 --> 00:15:10,114
ao redor do vermelho.

336
00:15:12,110 --> 00:15:13,885
O amarelo encerra o interior

337
00:15:13,885 --> 00:15:15,880
da superfície retangular, à esquerda,

338
00:15:15,880 --> 00:15:17,200
se opondo portanto

339
00:15:17,200 --> 00:15:18,342
ao círculo azul à esquerda.

340
00:15:18,800 --> 00:15:20,571
O vermelho está situado entre eles.

341
00:15:21,142 --> 00:15:23,200
Assim, as três cores primárias

342
00:15:23,200 --> 00:15:24,971
que compõem o título do quadro

343
00:15:24,971 --> 00:15:26,970
são colocadas em uma ordem de leitura,

344
00:15:26,970 --> 00:15:28,228
da esquerda para a direita,

345
00:15:28,220 --> 00:15:31,085
e sobrepõem até suas próprias margens

346
00:15:31,085 --> 00:15:33,080
dando à luz as cores secundárias.

347
00:15:33,542 --> 00:15:35,428
Surgem então as transições roxas

348
00:15:35,428 --> 00:15:37,420
e violetas entre o vermelho e o azul,

349
00:15:37,657 --> 00:15:39,771
e laranjas entre o amarelo e o vermelho,

350
00:15:40,057 --> 00:15:41,770
e em particular esse pequeno retângulo

351
00:15:41,770 --> 00:15:44,571
laranja que resume em si essa passagem.

352
00:15:50,514 --> 00:15:52,285
Dentre os trabalhos que dá Kandinsky

353
00:15:52,280 --> 00:15:53,542
a seus estudantes

354
00:15:53,540 --> 00:15:55,085
figuram os exercícios

355
00:15:55,085 --> 00:15:57,080
sobre o contraste simultâneo.

356
00:15:58,114 --> 00:16:00,571
Se duas cores diferem pela claridade,

357
00:16:01,257 --> 00:16:03,085
a mais clara parece ainda mais clara,

358
00:16:03,085 --> 00:16:05,080
a mais escura ainda mais escura.

359
00:16:05,080 --> 00:16:07,080
Outros exercícios praticados

360
00:16:07,080 --> 00:16:08,685
sobre as escalas de tons...

361
00:16:09,314 --> 00:16:11,085
sobre as misturas das cores...

362
00:16:13,485 --> 00:16:15,142
sobre as complementares...

363
00:16:16,514 --> 00:16:18,514
sobre os contrastes de claridade...

364
00:16:19,028 --> 00:16:20,510
Em Jaune-Rouge-Bleu,

365
00:16:20,510 --> 00:16:22,510
encontram-se muitos desses sistemas.

366
00:16:22,971 --> 00:16:24,510
O amarelo torna-se mais verde

367
00:16:24,510 --> 00:16:27,200
e portanto mais frio na área nebulosa,

368
00:16:27,200 --> 00:16:28,857
no canto superior à esquerda.

369
00:16:30,685 --> 00:16:32,628
O círculo azul, na abertura,

370
00:16:32,620 --> 00:16:34,285

parece deixar escapar para a esquerda

371

00:16:34,280 --> 00:16:35,428

todos os tipos de figuras

372

00:16:35,420 --> 00:16:38,342

- amarelas, vermelhas, roxas, violetas -

373

00:16:38,342 --> 00:16:40,340

que esquentam o centro da tela.

374

00:16:44,400 --> 00:16:45,485

A oposição de base se repercute

375

00:16:45,480 --> 00:16:46,800

para todos os lados:

376

00:16:46,800 --> 00:16:48,800

novos amarelos ao redor do azul,

377

00:16:48,800 --> 00:16:50,800

novos azuis ao redor do amarelo.

378

00:16:51,600 --> 00:16:52,800

E a parte esquerda do quadro

379

00:16:52,800 --> 00:16:54,800

é limitada pelo violeta,

380

00:16:54,800 --> 00:16:56,285

cor complementar do amarelo.

381

00:16:57,771 --> 00:16:59,542

Outras oposições:

382

00:16:59,542 --> 00:17:01,540

círculo branco-círculo preto,

383

00:17:01,771 --> 00:17:04,171
quadrados preto e branco do tabuleiro.

384
00:17:07,200 --> 00:17:08,685
Mas o que monopolizavam sobretudo

385
00:17:08,680 --> 00:17:10,000
a atenção de Kandinsky,

386
00:17:10,000 --> 00:17:12,000
eram as relações entre cores e formas.

387
00:17:12,685 --> 00:17:14,000
Seu desejo profundo de uma síntese

388
00:17:14,000 --> 00:17:16,342
das artes tinha-lhe feito atribuir

389
00:17:16,342 --> 00:17:18,340
às tintas as formas elementares.

390
00:17:18,800 --> 00:17:20,340
Resultando em pirâmides,

391
00:17:20,340 --> 00:17:22,340
cubos e esferas.

392
00:17:23,714 --> 00:17:25,371
O pintor não aplica seus princípios

393
00:17:25,370 --> 00:17:26,685
de modo tão estrito

394
00:17:26,680 --> 00:17:28,000
em suas próprias pinturas.

395
00:17:28,571 --> 00:17:31,885
Em Jaune-Rouge-Bleu, o azul é um círculo.

396
00:17:32,514 --> 00:17:34,514
E há muitos quadrados ou losangos

397
00:17:34,514 --> 00:17:36,510
no vermelho formando uma grande cruz.

398
00:17:37,142 --> 00:17:38,510
Mas o amarelo não corresponde

399
00:17:38,510 --> 00:17:40,510
à figura de base, o triângulo,

400
00:17:40,910 --> 00:17:42,114
que aparece sob a forma

401
00:17:42,510 --> 00:17:43,714
de um retângulo aberto.

402
00:17:50,971 --> 00:17:52,628
Kandinsky se interessava também

403
00:17:52,620 --> 00:17:54,285
pelas conexões entre as cores e sons,

404
00:17:54,280 --> 00:17:55,428
tema que na época era a paixão

405
00:17:55,420 --> 00:17:57,028
de muitos compositores.

406
00:17:57,485 --> 00:17:59,942
Alexandre Scriabine, em 1908,

407
00:17:59,940 --> 00:18:02,685
tentara criar um teclado luminoso

408
00:18:02,685 --> 00:18:04,680
onde as tintas precisas correspondiam

409

00:18:04,680 --> 00:18:06,114

a tonalidades definidas.

410

00:18:07,942 --> 00:18:10,000

A ideia de uma correspondência cor-som

411

00:18:10,000 --> 00:18:12,000

atrai também Arnold Schoenberg,

412

00:18:12,000 --> 00:18:14,000

muito ligado à Kandinsky por um tempo.

413

00:18:20,171 --> 00:18:21,600

O pintor tinha, ele mesmo,

414

00:18:21,600 --> 00:18:22,971

antes da Primeira Guerra Mundial

415

00:18:22,971 --> 00:18:24,970

escrito muitas composições cênicas

416

00:18:24,970 --> 00:18:26,970

combinando pintura, música,

417

00:18:26,970 --> 00:18:28,970

coreografia e iluminação.

418

00:18:28,970 --> 00:18:30,514

As cores ali eram às vezes

419

00:18:30,510 --> 00:18:31,885

como os verdadeiros atores.

420

00:18:31,885 --> 00:18:33,880

Planos e maquetes foram preparados

421

00:18:33,880 --> 00:18:35,880

pelo pintor mas esses ensaios

422

00:18:35,880 --> 00:18:37,085
não tiveram continuidade.

423

00:18:40,114 --> 00:18:41,942
Esse sonho de uma síntese das artes

424

00:18:41,940 --> 00:18:43,371
Kandinsky arrasta muitas vezes

425

00:18:43,370 --> 00:18:44,571
para outros projetos.

426

00:18:45,200 --> 00:18:46,570
Assim, em 1922,

427

00:18:46,570 --> 00:18:48,570
ele compõe uma sequência de muralismo

428

00:18:48,570 --> 00:18:51,428
para a exposição da Jury Frei em Berlim:

429

00:18:52,228 --> 00:18:54,400
as paredes de grande cômodo octogonal

430

00:18:54,400 --> 00:18:56,400
tinham sido cobertas por telas pretas

431

00:18:56,400 --> 00:18:57,828
onde se destacavam os motivos

432

00:18:57,820 --> 00:18:59,485
claros e contrastantes.

433

00:18:59,480 --> 00:19:01,771
O visitante foi imerso

434

00:19:01,770 --> 00:19:03,485
em um espaço puramente pitoresco,

435
00:19:03,480 --> 00:19:04,914
ilusório.

436
00:19:18,228 --> 00:19:19,485
Em abril de 1928,

437
00:19:19,485 --> 00:19:21,480
o pintor cria as decorações e os trajes

438
00:19:21,480 --> 00:19:22,800
para uma representação de

439
00:19:22,800 --> 00:19:24,000
<i>Quadros de uma exposição</i>

440
00:19:24,000 --> 00:19:25,714
de Moussorgsky.

441
00:19:31,428 --> 00:19:32,800
É para ele tanto um olhar nostálgico

442
00:19:32,800 --> 00:19:34,400
sobre o passado russo

443
00:19:34,400 --> 00:19:36,400
quanto uma transposição teatral

444
00:19:36,400 --> 00:19:38,000
das formas e das cores de sua pintura.

445
00:19:54,057 --> 00:19:55,771
No momento em que a abstração se impõe

446
00:19:55,771 --> 00:19:57,770
com tanta evidência em Kandinsky,

447
00:19:57,770 --> 00:19:59,770
outros pintores na Europa descobriam

448
00:19:59,770 --> 00:20:01,770
revelações semelhantes.

449
00:20:02,114 --> 00:20:03,428
Piet Mondrian,

450
00:20:03,420 --> 00:20:04,857
seu contemporâneo holandês,

451
00:20:04,850 --> 00:20:06,342
ficou marcado durante sua estada

452
00:20:06,340 --> 00:20:07,600
em Paris pelo cubismo.

453
00:20:09,542 --> 00:20:11,885
Assim, ele privilegia o grafismo,

454
00:20:11,880 --> 00:20:13,371
eliminando a cor.

455
00:20:14,000 --> 00:20:15,370
Por fim, ele suprime toda referência

456
00:20:15,370 --> 00:20:18,171
aos objetos e à tridimensionalidade

457
00:20:18,342 --> 00:20:19,942
em direção aos sistemas gráficos

458
00:20:20,171 --> 00:20:21,314
cada vez mais despojados

459
00:20:21,485 --> 00:20:23,142
mas obediente a regras complexas:

460
00:20:23,714 --> 00:20:26,171
as linhas horizontais ou verticais

461
00:20:26,171 --> 00:20:28,170
delimitam os planos coloridos

462
00:20:28,170 --> 00:20:29,828
e participam de um ritmo.

463
00:20:30,514 --> 00:20:32,742
Como Kandinsky, Mondrian é

464
00:20:32,740 --> 00:20:34,171
um teórico que defende suas posições

465
00:20:34,170 --> 00:20:35,485
em seus escritos.

466
00:20:42,628 --> 00:20:44,114
Kasimir Malevitch,

467
00:20:44,110 --> 00:20:45,314
que iniciou suas pinturas com

468
00:20:45,310 --> 00:20:47,600
inspiração impressionista e feroz,

469
00:20:47,600 --> 00:20:49,428
participa das manifestações

470
00:20:49,420 --> 00:20:51,200
de vanguarda russa em Moscou

471
00:20:51,200 --> 00:20:52,228
e em São Petersburgo.

472
00:20:52,800 --> 00:20:55,142

Em 1915, ele apresenta

473

00:20:55,140 --> 00:20:56,628
suas primeiras telas abstratas

474

00:20:56,620 --> 00:20:59,028
e publica o Manifesto do Suprematismo.

475

00:21:00,342 --> 00:21:01,542
Ligado à forma

476

00:21:01,540 --> 00:21:03,028
a sua relação com o espaço,

477

00:21:03,542 --> 00:21:05,020
ele pretende alcançar

478

00:21:05,020 --> 00:21:06,342
a própria essência da forma

479

00:21:06,340 --> 00:21:08,114
e elevar a pintura à perfeição,

480

00:21:08,110 --> 00:21:09,371
ao "supremo".

481

00:21:11,828 --> 00:21:13,314
A partir da década de 20,

482

00:21:13,310 --> 00:21:14,800
a abstração se torna

483

00:21:14,800 --> 00:21:16,285
uma das correntes dominantes no mundo,

484

00:21:16,685 --> 00:21:18,057
com seus manifestos,

485

00:21:18,057 --> 00:21:20,050
suas escolas, suas tendências.

486
00:21:20,050 --> 00:21:22,050
Os partidários da arte abstrata

487
00:21:22,050 --> 00:21:23,257
abstrata pensam que ela é a etapa

488
00:21:23,250 --> 00:21:24,571
mais concluída de uma evolução

489
00:21:24,570 --> 00:21:25,600
calcada sobre o modelo

490
00:21:25,820 --> 00:21:26,914
do desenvolvimento técnico.

491
00:21:29,028 --> 00:21:33,028
Mas os pintores mais importantes

492
00:21:33,028 --> 00:21:35,020
permanecem ligados à figuração.

493
00:22:00,400 --> 00:22:02,342
Apesar de seu sucesso

494
00:22:02,340 --> 00:22:04,914
e de sua expansão mundial no século XX,

495
00:22:05,257 --> 00:22:07,257
a arte abstrata suscitou reticências.

496
00:22:08,571 --> 00:22:10,400
O princípio da composição adotado

497
00:22:10,400 --> 00:22:12,400
em uma tela como <u>Jaune-rouge-bleu</u>

498

00:22:12,400 --> 00:22:14,400

cria uma certa arbitrariedade:

499

00:22:15,085 --> 00:22:16,400

com o código sendo inventado

500

00:22:16,400 --> 00:22:17,714

pelo próprio pintor,

501

00:22:17,710 --> 00:22:19,028

o quadro não se oferece à leitura

502

00:22:19,020 --> 00:22:20,400

imediatamente.

503

00:22:32,914 --> 00:22:35,142

Mas todo visitante de museu se faz

504

00:22:35,140 --> 00:22:36,457

ou faz a outrem

505

00:22:36,450 --> 00:22:38,114

as inevitáveis perguntas:

506

00:22:38,114 --> 00:22:40,110

o que isso representa?

507

00:22:40,110 --> 00:22:41,542

ou ainda: o que isso significa?

508

00:22:44,571 --> 00:22:46,114

Alguns propõem de ver apenas

509

00:22:46,110 --> 00:22:47,371

a aplicação estrita dos

510

00:22:47,370 --> 00:22:49,142

dos cursos teóricos de Bauhaus:

511
00:22:49,140 --> 00:22:51,657
sucessão de cores primárias,

512
00:22:51,657 --> 00:22:53,650
oposições das complementares,

513
00:22:53,650 --> 00:22:55,650
contrastes de claridade,

514
00:22:55,650 --> 00:22:57,650
polaridade amarelo-azul,

515
00:22:57,650 --> 00:22:59,650
associação formas-cores.

516
00:23:00,342 --> 00:23:02,114
A tela será assim lida como

517
00:23:02,114 --> 00:23:04,110
uma espécie de equação aplicada,

518
00:23:04,110 --> 00:23:06,110
entre a pedagogia

519
00:23:06,110 --> 00:23:07,542
e a demonstração erudita.

520
00:23:10,457 --> 00:23:12,000
Outros preferem inserir o quadro

521
00:23:12,000 --> 00:23:13,371
na história das formas:

522
00:23:13,370 --> 00:23:15,028
Kandinsky,

523
00:23:15,028 --> 00:23:17,020

por seus planos transparentes,

524

00:23:17,020 --> 00:23:19,020

seus tabuleiros em recessão

525

00:23:19,020 --> 00:23:21,020

e o equilíbrio de sua composição

526

00:23:21,020 --> 00:23:23,020

busca criar uma espécie de

527

00:23:23,020 --> 00:23:24,114

sinfonia construtivista.

528

00:23:25,142 --> 00:23:26,800

O grande retângulo amarelo ou a cruz

529

00:23:26,800 --> 00:23:28,800

vermelha evocam também Malevitch.

530

00:23:29,885 --> 00:23:32,057

Para outros autores, ao contrário,

531

00:23:32,057 --> 00:23:34,050

formas e cores serão o oposto

532

00:23:34,050 --> 00:23:35,542

dos pares preto/branco

533

00:23:35,542 --> 00:23:37,540

advogados por Malevitch ou Mondrian.

534

00:23:38,057 --> 00:23:39,540

E pode-se mesmo ler o quadro como

535

00:23:39,540 --> 00:23:41,540

uma reação paródica

536

00:23:41,540 --> 00:23:43,540
ao universo asceta de Bauhaus

537
00:23:44,400 --> 00:23:45,540
com o qual o pintor

538
00:23:45,542 --> 00:23:46,857
estava longe de concordar.

539
00:23:48,571 --> 00:23:49,600
No entanto,

540
00:23:49,600 --> 00:23:52,000
insistir em seus antagonismos

541
00:23:52,000 --> 00:23:54,000
é esquecer que Kandinsky,

542
00:23:54,000 --> 00:23:55,314
em seu quadro,

543
00:23:55,310 --> 00:23:57,885
reconcilia-os em espírito de síntese.

544
00:23:58,800 --> 00:23:59,880
De todo modo, esses antagonismos

545
00:23:59,880 --> 00:24:01,371
não são nunca estritos,

546
00:24:01,942 --> 00:24:03,370
os mesmos motivos se repetem

547
00:24:03,370 --> 00:24:04,800
com as variantes,

548
00:24:05,142 --> 00:24:07,428
as oposições não são sistemáticas.

549
00:24:13,885 --> 00:24:16,228
O espectador que escruta tal quadro

550
00:24:16,228 --> 00:24:18,220
pode dificilmente se prevenir de

551
00:24:18,220 --> 00:24:20,220
ordenar as linhas e as cores,

552
00:24:20,220 --> 00:24:21,428
de fazê-las coincidir com

553
00:24:21,420 --> 00:24:22,857
os elementos figurativos.

554
00:24:23,885 --> 00:24:26,171
Assim, na superfície clara de guache,

555
00:24:26,685 --> 00:24:28,170
é difícil não perceber

556
00:24:28,170 --> 00:24:29,657
as formas familiares:

557
00:24:30,114 --> 00:24:31,650
um perfil humano de olho vermelho

558
00:24:31,650 --> 00:24:34,228
e preto que lembra cabeças compostas;

559
00:24:34,628 --> 00:24:36,742
ou ainda as figurações do sol:

560
00:24:37,542 --> 00:24:39,657
sol em eclipse ou mesmo

561
00:24:39,650 --> 00:24:41,257
sol simbolizado pelos raios

562
00:24:41,250 --> 00:24:42,685
e que talvez visto também como

563
00:24:42,685 --> 00:24:44,680
um olho estilizado.

564
00:24:45,428 --> 00:24:47,371
Na parte direita, distinguem-se

565
00:24:47,371 --> 00:24:49,370
as formas orgânicas contornadas.

566
00:24:49,828 --> 00:24:50,971
Um autor concluiu que

567
00:24:50,970 --> 00:24:52,457
temos de ver nesse quadro

568
00:24:52,457 --> 00:24:54,450
uma alegoria de significados

569
00:24:54,450 --> 00:24:56,000
e da oposição cores-músicas.

570
00:24:56,740 --> 00:24:59,542
Às imagens estilizadas do olho e da luz,

571
00:24:59,657 --> 00:25:01,028
à esquerda,

572
00:25:01,020 --> 00:25:02,742
corresponde a alegoria da orelha

573
00:25:02,740 --> 00:25:03,771
representada à direita

574
00:25:03,770 --> 00:25:04,971

pelas formas lobulares.

575

00:25:07,828 --> 00:25:09,828

A linha preta e sinuosa à direita

576

00:25:09,820 --> 00:25:12,457

evoca a cauda de um monstro ou serpente.

577

00:25:13,657 --> 00:25:15,142

As massas azuis, vermelhas,

578

00:25:15,140 --> 00:25:18,228

violetas ao redor, evocam o peso animal.

579

00:25:19,314 --> 00:25:22,057

O traço retilíneo preto, como uma lança,

580

00:25:22,400 --> 00:25:24,285

mantém essa linha na parte direita.

581

00:25:24,685 --> 00:25:26,280

Um autor evoca

582

00:25:26,280 --> 00:25:28,280

o combate de São Jorge com o dragão.

583

00:25:30,280 --> 00:25:32,057

Kandinsky possuía um ícone do

584

00:25:32,057 --> 00:25:34,050

século XX que representava São Jorge.

585

00:25:34,628 --> 00:25:37,485

Muitas vezes, o pintor tratou do tema

586

00:25:37,480 --> 00:25:38,914

que concentra de todo modo

587

00:25:38,910 --> 00:25:40,342
dois dos motivos mais correntes

588
00:25:40,340 --> 00:25:42,628
de usa obra, o cavalo e o combate.

589
00:25:45,885 --> 00:25:47,428
O confronto que se desenvolve em

590
00:25:47,420 --> 00:25:48,742
Jaune-rouge-bleu

591
00:25:48,740 --> 00:25:50,057
tem lugar em um fundo

592
00:25:50,050 --> 00:25:51,542
carregado de nuvens coloridas,

593
00:25:51,542 --> 00:25:53,540
em movimento e evanescentes.

594
00:25:54,285 --> 00:25:55,540
Encontramo-nos portanto em um espaço

595
00:25:55,540 --> 00:25:57,942
que evoca uma cena celeste, infinita.

596
00:25:58,571 --> 00:26:00,171
Um espaço que a pintura classifica

597
00:26:00,170 --> 00:26:01,771
de recursos ilimitados.

598
00:26:03,257 --> 00:26:04,742
O pintor transforma as cores

599
00:26:04,740 --> 00:26:06,457
nos personagens mitológicos que

600
00:26:06,457 --> 00:26:08,450
fogem uns dos outros, se combatem,

601
00:26:08,450 --> 00:26:10,450
se reencontram e se copulam

602
00:26:10,450 --> 00:26:13,257
gerando novas cores e novas formas.

603
00:26:41,371 --> 00:26:42,857
Se replicarmos

604
00:26:42,857 --> 00:26:44,850
as pressuposições teóricas do pintor,

605
00:26:44,850 --> 00:26:46,850
o quadro é também a tradução

606
00:26:46,850 --> 00:26:48,000
de uma filosofia pessoal.

607
00:26:49,371 --> 00:26:51,657
Em seus escritos, Kandinsky insiste

608
00:26:51,650 --> 00:26:55,085
na oposição exterior-interior

609
00:26:55,485 --> 00:26:57,771
e afirma a proeminência absoluta

610
00:26:57,771 --> 00:26:59,770
de uma “necessidade interior”.

611
00:27:01,770 --> 00:27:03,885
<i>A forma é a expressão exterior</i>

612
00:27:03,885 --> 00:27:05,880
<i> do conteúdo interior.</i>

613
00:27:07,880 --> 00:27:10,742
O quadro apura o êxtase,

614
00:27:10,740 --> 00:27:13,714
a iluminação, a aparição.

615
00:27:14,571 --> 00:27:17,085
A tela é como uma superfície virgem

616
00:27:17,080 --> 00:27:18,400
onde se inscrevem

617
00:27:18,400 --> 00:27:20,400
as formas gráficas profundas,

618
00:27:20,400 --> 00:27:22,400
uma tradução do pensamento,

619
00:27:22,400 --> 00:27:23,771
do invisível.

620
00:27:25,257 --> 00:27:28,628
<i>A criação da obra é uma criação do mundo.</i>

621
00:27:32,114 --> 00:27:34,171
O pintor foi muito influenciado

622
00:27:34,170 --> 00:27:36,971
pela teosofia de Rudolf Steiner,

623
00:27:37,200 --> 00:27:39,600
o ressurgimento do espiritualismo em

624
00:27:39,600 --> 00:27:41,600
reação contrária à sociedade técnica

625
00:27:41,600 --> 00:27:43,600

do fim do século XIX.

626

00:27:44,228 --> 00:27:45,714

Em sua visão, Kandinsky acreditava

627

00:27:46,057 --> 00:27:48,285

no advento de um tempo em que

628

00:27:48,285 --> 00:27:50,280

reinará a “grande espiritualidade”.

629

00:27:51,257 --> 00:27:52,971

E o pintor liga estas reflexões

630

00:27:52,971 --> 00:27:54,970

a sua teoria da arte.

631

00:27:56,000 --> 00:27:57,542

Muitas dessas telas são sem dúvida

632

00:27:57,540 --> 00:27:59,428

tentativas de traduzir

633

00:27:59,420 --> 00:28:00,742

certos estados místicos.

634

00:28:01,257 --> 00:28:03,828

As formas redondas rodeadas de halos,

635

00:28:04,228 --> 00:28:06,285

as nuvens luminosas e coloridas

636

00:28:06,280 --> 00:28:07,657

são talvez inspiradas

637

00:28:07,650 --> 00:28:08,800

nos escritos teosóficos:

638

00:28:10,685 --> 00:28:12,685
trata-se de mostrar a suposta “aura”

639
00:28:12,680 --> 00:28:14,000
da alma humana,

640
00:28:14,000 --> 00:28:15,657
de transportar as correntes

641
00:28:15,650 --> 00:28:17,028
espirituais pelas vibrações

642
00:28:17,020 --> 00:28:18,742
das linhas, das cores e das formas.

643
00:28:20,740 --> 00:28:22,742
Mas se Jaune-rouge-bleu lembra

644
00:28:22,740 --> 00:28:24,057
discretamente os temas nebulosos

645
00:28:24,050 --> 00:28:25,200
dos anos simbolistas,

646
00:28:25,542 --> 00:28:27,200
marca também um esforço na direção do

647
00:28:27,200 --> 00:28:29,200
rigor decorativo de Bauhaus.

648
00:28:30,742 --> 00:28:32,742
O quadro será assim um vestígio

649
00:28:32,740 --> 00:28:34,285
da ambivalência dos sentimentos

650
00:28:34,285 --> 00:28:36,280
de Kandinsky nessa época.

651
00:28:39,028 --> 00:28:40,628
O pintor foi sem dúvida influenciado

652
00:28:40,628 --> 00:28:42,620
também pela religião cristã ortodoxa.

653
00:28:43,428 --> 00:28:45,028
Nos ícones russos,

654
00:28:45,142 --> 00:28:46,971
há as decorações estilizadas

655
00:28:46,970 --> 00:28:49,314
ou geométricas, os tabuleiros,

656
00:28:49,310 --> 00:28:50,628
os pontilhados,

657
00:28:50,620 --> 00:28:52,000
os pavimentos de mosaico,

658
00:28:52,000 --> 00:28:54,171
os sinais litúrgicos pretos e brancos.

659
00:28:54,342 --> 00:28:56,400
É difícil não colocar em paralelo

660
00:28:56,400 --> 00:28:58,400
essas imagens com as de Malevitch

661
00:28:58,400 --> 00:28:59,600
ou de Kandinsky.

662
00:29:00,342 --> 00:29:02,685
Mas a relação não é meramente plástica.

663
00:29:03,428 --> 00:29:04,680
Talvez devêssemos observar

664
00:29:04,680 --> 00:29:05,942
o nascimento da abstração

665
00:29:05,940 --> 00:29:07,657
no início do século XX

666
00:29:07,657 --> 00:29:09,650
o retorno de uma corrente iconoclasta.

667
00:29:10,514 --> 00:29:12,285
Em Bizâncio,

668
00:29:12,280 --> 00:29:13,600
do século VIII ao século IX,

669
00:29:13,600 --> 00:29:15,028
os iconódulos,

670
00:29:15,020 --> 00:29:16,400
partidários das imagens,

671
00:29:16,400 --> 00:29:18,114
se opuseram aos iconoclastas,

672
00:29:18,114 --> 00:29:20,110
adversários de toda representação

673
00:29:20,110 --> 00:29:21,200
das figuras divinas.

674
00:29:21,657 --> 00:29:24,285
Essa recusa da representação do corpo,

675
00:29:24,280 --> 00:29:25,771
talvez até dos objetos

676
00:29:25,770 --> 00:29:27,485

ressurge no decorrer dos séculos,

677

00:29:27,485 --> 00:29:29,480

nas correntes místicas ou proféticas.

678

00:29:30,057 --> 00:29:32,057

Se Deus fez o homem à sua imagem,

679

00:29:32,057 --> 00:29:34,050

o homem não deve se arriscar

680

00:29:34,050 --> 00:29:35,714

a representar a figura divina

681

00:29:35,714 --> 00:29:37,710

nem nenhuma dela originada.

682

00:29:45,771 --> 00:29:47,885

A “grande espiritualidade”

683

00:29:47,880 --> 00:29:49,028

não sobreveio.

684

00:29:49,020 --> 00:29:50,685

Mas os quadros de Kandinsky

685

00:29:50,680 --> 00:29:52,000

estão nos museus,

686

00:29:52,000 --> 00:29:54,000

esses novos locais de peregrinação.

687

00:29:54,342 --> 00:29:56,000

E eles oferecem sempre ao visitante

688

00:29:56,000 --> 00:29:58,000

seus combates furiosos,

689

00:29:58,000 --> 00:30:00,000
cachoeiras de formas questionadoras,

690
00:30:00,000 --> 00:30:02,000
e catástrofes enigmáticas.

691
00:30:10,171 --> 00:30:11,257
<i>Chegava a minha casa</i>

692
00:30:11,250 --> 00:30:12,285
<i>com a minha caixa de pintura</i>

693
00:30:12,285 --> 00:30:14,280
<i>após um estudo, ainda perdido</i>

694
00:30:14,280 --> 00:30:15,942
<i>no meu sonho e absorvido pelo</i>

695
00:30:15,940 --> 00:30:17,657
<i>trabalho que acabava de terminar,</i>

696
00:30:17,650 --> 00:30:20,171
<i>quando olho de subito para um quadro</i>

697
00:30:20,170 --> 00:30:22,742
<i>duma beleza indecritível, impregnado</i>

698
00:30:22,742 --> 00:30:24,740
<i>dum grande ardor interno.</i>

699
00:30:24,740 --> 00:30:26,740
<i>Fiquei de início perturbado,</i>

700
00:30:26,740 --> 00:30:28,457
<i>depois dirigi-me rapidamente para</i>

701
00:30:28,450 --> 00:30:29,771
<i>esse quadro misterioso</i>

702

00:30:29,770 --> 00:30:32,457

<i>sobre o qual via só formas e cores</i>

703

00:30:32,450 --> 00:30:34,914

<i>e cujo assunto era incompreensível.</i>

704

00:30:35,771 --> 00:30:37,657

<i>Descobri rapidamente a palavra</i>

705

00:30:37,650 --> 00:30:40,285

<i>do enigma: era um dos meus quadros</i>

706

00:30:40,285 --> 00:30:42,280

<i>que estava apoiado no muro sobre o lado.</i>

707

00:30:42,280 --> 00:30:44,280

<i>Tentei no dia seguinte reencontrar</i>

708

00:30:44,280 --> 00:30:46,742

<i>à luz do dia a impressão experimentada</i>

709

00:30:46,742 --> 00:30:48,740

<i>na véspera diante desse quadro.</i>

710

00:30:49,142 --> 00:30:50,914

<i>Mas não alcancei dela senão a metade:</i>

711

00:30:51,542 --> 00:30:53,657

<i>mesmo sobre o lado reconhecia</i>

712

00:30:53,657 --> 00:30:55,650

<i>constantemente os objetos</i>

713

00:30:55,650 --> 00:30:58,628

<i>e faltava a fina luz do crepúsculo.</i>

714

00:30:59,028 --> 00:31:00,857

<i>Agora estava fixado,</i>

715

00:31:01,314 --> 00:31:03,257

o objeto incomodava nos meus quadros.