

1
00:01:33,158 --> 00:01:36,491
AS CORES DA PAIXÃO

2
00:01:44,908 --> 00:01:48,470
"CRUCIFICAÇÃO"
(7 DE FEVEREIRO DE 1930)

3
00:01:50,685 --> 00:01:53,454
MUSEU PICASSO
PARIS

4
00:01:56,330 --> 00:01:59,828
DIREÇÃO
ALAIN JAUBERT

5
00:02:04,028 --> 00:02:05,403
<i>"Crucificação",

6
00:02:05,404 --> 00:02:09,174
<i>pintado em Paris e datado
de 7 de fevereiro de 1930,

7
00:02:09,199 --> 00:02:12,736
<i>foi exposto duas vezes
quando Picasso era vivo.

8
00:02:12,994 --> 00:02:16,945
<i>Os herdeiros do pintor doaram
a obra ao Estado francês

9
00:02:17,010 --> 00:02:20,923
<i>como pagamento de impostos
sobre a herança.

10
00:02:22,568 --> 00:02:25,543
<i>Os objetos deixados
pelo pintor

11
00:02:25,608 --> 00:02:28,746
<i>jogaram nova luz
sobre sua história.

12

00:02:29,203 --> 00:02:33,125

<i>Como Goya, Picasso montou
uma coleção pessoal

13

00:02:33,150 --> 00:02:36,990

<i>que não refletia
o que ele expunha ou vendia.

14

00:02:37,916 --> 00:02:43,019

<i>Nela havia esculturas,
cerâmicas, cadernos de desenho

15

00:02:43,364 --> 00:02:48,086

<i>e quadros difíceis de catalogar,
como "Crucificação".

16

00:02:50,291 --> 00:02:53,932

<i>Em fevereiro de 1930,
Picasso tinha 48 anos.

17

00:02:54,106 --> 00:02:58,440

<i>Rico e famoso, ele era casado
com Olga Khokhlova.

18

00:03:03,459 --> 00:03:05,773

<i>Ele a conheceu em Roma,

19

00:03:05,798 --> 00:03:09,558

<i>onde ela dançava no Balé Russo
de Serge Diaguilev.

20

00:03:09,749 --> 00:03:13,352

<i>Para ele, Picasso criou
a cortina de palco,

21

00:03:13,353 --> 00:03:16,490

<i>as fantasias e os cenários
de "Parade".

22

00:03:19,605 --> 00:03:23,465

<i>Em 1921,
Picasso e Olga tiveram Paolo.

23

00:03:24,715 --> 00:03:29,437

<i>Eles moravam em um apartamento
perto do Champs-Élysées.

24

00:03:29,720 --> 00:03:32,655

<i>No andar abaixo,
um apartamento igual

25

00:03:32,680 --> 00:03:36,713

<i>servia de depósito
e de ateliê para o pintor.

26

00:03:38,186 --> 00:03:42,234

<i>Em 1925, a relação do casal
se deteriorou.

27

00:03:42,645 --> 00:03:46,764

<i>Os amigos artistas e a boemia
atraíram Picasso.

28

00:03:47,007 --> 00:03:49,088

<i>Olga ficou entediada.

29

00:03:49,273 --> 00:03:53,576

<i>Ciumenta, ela espionava
e brigava com o pintor.

30

00:03:53,846 --> 00:03:56,881

<i>As crises se tornaram
cada vez mais fortes.

31

00:04:00,467 --> 00:04:05,485

<i>Neste contexto, em 1930,
Picasso pinta "Crucificação".

32

00:04:06,118 --> 00:04:10,256

<i>Pode-se reconhecer o Calvário
e os personagens:

33

00:04:10,809 --> 00:04:12,628

<i>o Cristo na cruz,

34

00:04:13,267 --> 00:04:15,283
<i>os soldados jogando,

35
00:04:15,508 --> 00:04:19,739
<i>o centurião que perfura
Jesus com a lança,

36
00:04:21,838 --> 00:04:26,107
<i>os dois ladrões fora da cruz,
esquartejados.

37
00:04:26,721 --> 00:04:29,656
<i>Não é fácil identificar
outros personagens.

38
00:04:31,914 --> 00:04:35,186
<i>É um tema surpreendente
para um pintor ateu

39
00:04:35,251 --> 00:04:37,597
<i>e indiferente à religião.

40
00:04:37,853 --> 00:04:41,723
<i>Mas os arquivos
e os croquis de Picasso

41
00:04:41,748 --> 00:04:45,795
<i>mostraram que a Paixão de Cristo
era um tema recorrente.

42
00:04:46,115 --> 00:04:47,496
<i>E que, talvez,

43
00:04:47,697 --> 00:04:52,437
<i>"Crucificação" tivesse
outras inferências escondidas.

44
00:04:55,398 --> 00:04:59,231
<i>"Cabeça de Cão
e Cristo Crucificado", de 1892.

45
00:04:59,296 --> 00:05:01,180
<i>Picasso tinha 11 anos.

46
00:05:04,643 --> 00:05:07,613
<i>"Cristo Crucificado",
de 1896.

47
00:05:09,486 --> 00:05:12,908
<i>"Cristo à frente de Pilatos",
de 1896.

48
00:05:14,786 --> 00:05:18,470
<i>"Mulher rezando
ao lado da cama", de 1899.

49
00:05:20,237 --> 00:05:22,863
<i>"Rosto de Cristo", de 1901.

50
00:05:32,959 --> 00:05:36,289
<i>"Crucificação em meio
a abraços", de 1903.

51
00:05:43,466 --> 00:05:47,255
<i>Picasso volta à crucificação
entre 1915 e 1918

52
00:05:47,360 --> 00:05:49,636
<i>com um desenho em grafite.

53
00:05:50,120 --> 00:05:53,874
<i>Ele também fez desenhos
de inspiração cubista

54
00:05:53,939 --> 00:05:56,618
<i>em que aparecem
as três cruzes,

55
00:05:57,127 --> 00:05:59,803
<i>assim como
o cavaleiro com a lança.

56
00:06:04,778 --> 00:06:09,036
<i>Ele volta à crucificação em 1926
com um desenho à pluma:

57

00:06:09,141 --> 00:06:11,760

<i>Cristo com os braços
bem abertos,

58

00:06:12,265 --> 00:06:15,328

<i>o centurião com a lança,
pessoas chorando

59

00:06:15,353 --> 00:06:17,723

<i>e um corpo deitado.

60

00:06:24,860 --> 00:06:28,870

<i>Em maio e junho de 1929,
nova série de desenhos.

61

00:06:29,585 --> 00:06:32,791

<i>Em maio:
uma mulher nua, de joelhos,

62

00:06:32,961 --> 00:06:36,829

<i>com os braços esticados,
a cabeça para trás

63

00:06:36,894 --> 00:06:41,796

<i>e o nariz, um órgão fálico,
em direção ao ânus e a vagina.

64

00:06:43,876 --> 00:06:48,225

<i>É Maria Madalena, que aparece
em um desenho de 10 de junho.

65

00:06:48,285 --> 00:06:51,734

<i>Ela está embaixo da cruz.
Vemos os pés de Cristo,

66

00:06:51,759 --> 00:06:54,856

<i>uma parte da escada,
jogadores de dados,

67

00:06:54,881 --> 00:06:58,272

<i>o centurião
e as faces da multidão.

68

00:06:59,718 --> 00:07:02,831

<i>Dia 17 de junho:
o desenho simplificado.

69

00:07:04,013 --> 00:07:06,983

<i>Dia 18 de junho:
ele refaz o desenho

70

00:07:07,048 --> 00:07:08,950

<i>com um jogo de sombras.

71

00:07:17,402 --> 00:07:22,191

<i>Em 1930, ele desenha de novo
várias figuras do sacrifício.

72

00:07:22,456 --> 00:07:25,944

<i>A lua está à esquerda,
e o sol, à direita.

73

00:07:27,542 --> 00:07:31,255

<i>No mesmo ano, dias antes
de pintar "Crucificação",

74

00:07:31,280 --> 00:07:34,658

<i>Picasso desenha
o rosto assustador

75

00:07:34,683 --> 00:07:36,652

<i>que aparece à esquerda,

76

00:07:39,765 --> 00:07:42,056

<i>e o louva-deus à direita.

77

00:07:45,743 --> 00:07:48,056

<i>Ele sinaliza as cores.

78

00:07:59,759 --> 00:08:04,763

<i>Picasso pintou "Crucificação"
em óleo sobre madeira,

79

00:08:04,788 --> 00:08:06,851

<i>sem nenhuma preparação.

80

00:08:10,972 --> 00:08:14,683

<i>A técnica é simples:
os traços limitam as formas,

81

00:08:14,708 --> 00:08:20,039

<i>dadas por manchas de cores
feitas por pincel e espátula.

82

00:08:27,401 --> 00:08:30,760

<i>A nuance dos traços varia
segundo as cores.

83

00:08:34,938 --> 00:08:39,685

<i>Cristo e o personagem dentado
estão em um fundo escuro.

84

00:08:40,910 --> 00:08:44,746

<i>As pinceladas brancas realçam
os traços negros.

85

00:08:49,211 --> 00:08:54,800

<i>Há um objeto em relevo:
a grande forma verde à esquerda.

86

00:08:55,572 --> 00:08:59,191

<i>Pinceladas vermelhas e azuis
definem o volume.

87

00:09:06,570 --> 00:09:11,489

<i>A forma triangular amarela foi
pintada sobre um fundo verde,

88

00:09:11,514 --> 00:09:14,125

<i>o que é visível de perto.

89

00:09:24,182 --> 00:09:28,545

<i>A superfície azul foi pintada
sobre um fundo esmeralda,

90

00:09:28,610 --> 00:09:32,319

<i>do qual sobrou apenas
um elemento.

91
00:09:37,776 --> 00:09:40,050
<i>O pintor refez a composição

92
00:09:40,091 --> 00:09:43,699
<i>até chegar
a um equilíbrio cromático.

93
00:09:53,908 --> 00:09:57,397
<i>Além de preto e branco,
a paleta é composta

94
00:09:57,422 --> 00:10:02,193
<i>de amarelo, ocre,
verde claro, verde escuro,

95
00:10:03,216 --> 00:10:06,223
<i>azul-ultramar,
claro ou puro

96
00:10:06,288 --> 00:10:09,016
<i>e mais escuro
para certo traços,

97
00:10:09,947 --> 00:10:12,599
<i>púrpura, vermelhão,

98
00:10:13,529 --> 00:10:15,094
<i>alaranjado.

99
00:10:17,108 --> 00:10:19,236
<i>As cores estão mescladas.

100
00:10:19,301 --> 00:10:22,425
<i>Cores complementares
ou quase complementares

101
00:10:22,490 --> 00:10:26,421
<i>estão justapostas
para obter um contraste forte

102
00:10:26,686 --> 00:10:29,602

<i>e efeitos óticos agressivos.

103

00:10:30,147 --> 00:10:32,795

<i>É como se a exuberância
das cores

104

00:10:32,836 --> 00:10:35,829

<i>traduzissem o auge
do sofrimento.

105

00:10:38,543 --> 00:10:42,298

<i>A oposição entre o fundo preto
e a silhueta branca

106

00:10:42,323 --> 00:10:44,364

<i>resumem os contrastes.

107

00:10:45,567 --> 00:10:48,568

<i>A cor dramatiza fragmentos
da cena.

108

00:10:49,083 --> 00:10:52,123

<i>Os ladrões amarelos
se tornam azuis,

109

00:10:52,228 --> 00:10:54,853

<i>como se tomados pela morte.

110

00:10:59,514 --> 00:11:04,009

<i>O braço de Cristo e a parte
que o homem martela

111

00:11:04,034 --> 00:11:08,305

<i>ainda estão amarelos,
não dominados pelo branco

112

00:11:08,330 --> 00:11:11,638

<i>que remete ao cadáver
e ao sudário.

113

00:11:13,236 --> 00:11:15,916

<i>A lança vermelha
do centurião

114
00:11:15,941 --> 00:11:18,685
<i>se torna ocre
ao passar pela escada

115
00:11:18,710 --> 00:11:21,538
<i>e preta na zona branca.

116
00:11:27,467 --> 00:11:30,279
<i>Picasso foi inspirado
pelas cores

117
00:11:30,304 --> 00:11:33,100
<i>de "Apocalipse",
de São Severo,

118
00:11:33,101 --> 00:11:37,660
<i>manuscrito medieval sobre o qual
George Bataille escreveu

119
00:11:37,685 --> 00:11:40,856
<i>na revista "Document",
em 1929.

120
00:11:41,784 --> 00:11:46,585
<i>A revista, que misturava
etnografia e arte surrealistas,

121
00:11:46,650 --> 00:11:49,689
<i>referenciava Picasso
com frequência.

122
00:11:50,631 --> 00:11:55,514
<i>"Apocalipse" é baseado
no contraste das cores.

123
00:11:55,855 --> 00:12:00,481
<i>Em "Satan et les Sauterelles",
opõem-se dois pares de cores:

124
00:12:00,506 --> 00:12:02,918
<i>vermelho-alaranjado e verde

125

00:12:02,943 --> 00:12:05,217

<i>e marrom-violeta e amarelo.

126

00:12:05,722 --> 00:12:09,716

<i>Não são cores complementares,
mas seu efeito é irritante,

127

00:12:09,867 --> 00:12:13,807

<i>reforçado pelo azul
dos gafanhotos e das figuras.

128

00:12:13,998 --> 00:12:17,159

<i>Satã foi pintado
em preto e branco.

129

00:12:22,130 --> 00:12:25,765

<i>As figuras de "Crucificação"
não têm sombreado,

130

00:12:25,790 --> 00:12:30,095

<i>como na arte</i> naïf
<i>e nas histórias em quadrinho.</i>

131

00:12:30,588 --> 00:12:35,468

<i>Eles estão de frente ou de lado,
como na pintura egípcia.

132

00:12:45,794 --> 00:12:48,297

<i>O Calvário é apenas
insinuado,

133

00:12:48,461 --> 00:12:52,381

<i>mas as cruzes dos ladrões
parecem distantes.

134

00:13:01,580 --> 00:13:07,320

<i>O centurião, que deveria estar
perto da cruz, é tão pequeno

135

00:13:07,356 --> 00:13:12,049

<i>que parece estar a metros atrás,
no topo de outra colina.

136

00:13:13,058 --> 00:13:16,413

<i>Outra obra que remete
a "Apocalipse",

137

00:13:16,438 --> 00:13:19,309

<i>em "Déluge",
pessoas desproporcionais

138

00:13:19,310 --> 00:13:23,137

<i>flutuam em um espaço
sem perspectiva.

139

00:13:26,870 --> 00:13:30,392

<i>A proliferação de membros
confunde o olhar.

140

00:13:30,719 --> 00:13:34,166

<i>O espectador não percebe
se o pé azul

141

00:13:34,191 --> 00:13:37,622

<i>pertence ao indivíduo
de máscara vermelha

142

00:13:40,249 --> 00:13:42,301

<i>ou ao que está ao lado.

143

00:13:44,218 --> 00:13:46,661

<i>Ou ainda ao soldado
que joga.

144

00:13:48,877 --> 00:13:53,187

<i>Percebe-se depois
que a figura de máscara tem pés.

145

00:13:55,920 --> 00:13:58,697

<i>A simetria do quadro
é clássica.

146

00:13:59,045 --> 00:14:00,941

<i>A cruz está no centro

147

00:14:01,086 --> 00:14:04,513
<i>e as figuras se equilibram
dos lados.

148
00:14:08,103 --> 00:14:13,011
<i>As hastes e os degraus da escada
cortam espaços geométricos.

149
00:14:16,306 --> 00:14:19,982
<i>Ao ver "Crucificação"
em livros e catálogos,

150
00:14:20,047 --> 00:14:22,530
<i>o espectador não
o dimensiona.

151
00:14:25,216 --> 00:14:27,730
<i>Poderia ser
um grande afresco

152
00:14:28,433 --> 00:14:30,548
<i>ou um quadro de gênero.

153
00:14:31,219 --> 00:14:35,914
<i>Quem vê o quadro se surpreende
tanto com as cores fortes

154
00:14:35,939 --> 00:14:38,769
<i>quanto com seu
tamanho modesto.

155
00:14:39,608 --> 00:14:42,858
<i>Ele mede 51,5 cm por 66,5 cm.

156
00:14:47,140 --> 00:14:52,316
<i>Pintores clássicos destacam
a dor de Cristo no Calvário

157
00:14:52,341 --> 00:14:56,173
<i>atribuindo aos ladrões
cruzes em forma de T,

158
00:14:56,238 --> 00:14:59,971

<i>às quais eles estão amarrados,
não pregados.

159
00:15:01,292 --> 00:15:03,490
<i>Picasso fez a mesma coisa.

160
00:15:03,633 --> 00:15:07,649
<i>Os ladrões foram tirados da cruz
e estão no chão,

161
00:15:07,674 --> 00:15:09,834
<i>esquartejados.

162
00:15:10,841 --> 00:15:15,979
<i>Como antes, o pintor reproduz
as silhuetas desarticuladas.

163
00:15:17,901 --> 00:15:19,815
<i>São acrobatas

164
00:15:24,993 --> 00:15:26,543
<i>ou nadadores.

165
00:15:30,548 --> 00:15:35,699
<i>Eles também remetem aos afogados
de "Apocalipse".

166
00:15:37,839 --> 00:15:40,823
<i>O Cristo do desenho
de 1927

167
00:15:40,928 --> 00:15:45,498
<i>tinha uma altura imponente
e um rosto detalhado.

168
00:15:46,352 --> 00:15:49,847
<i>O da pintura de 1930
tem braços simples

169
00:15:49,872 --> 00:15:52,621
<i>e parece frágil
como uma criança.

170
00:15:54,129 --> 00:15:58,618
<i>Sua cabeça minúscula,
em que figuram só três pontos,

171
00:15:58,643 --> 00:16:01,031
<i>é inspirada nas estátuas
dos cicládios

172
00:16:01,032 --> 00:16:04,605
<i>que apareceram
na "Cahiers d'art", em 1929,

173
00:16:04,630 --> 00:16:08,274
<i>após um artigo
sobre os quadros de Picasso.

174
00:16:14,118 --> 00:16:19,473
<i>"As Banhistas" foi pintado
em Dinard, no verão de 1928.

175
00:16:20,201 --> 00:16:24,656
<i>Elas também têm cabeças pequenas
e corpos deformados.

176
00:16:35,706 --> 00:16:39,184
<i>Cristo foi pintado de branco
em um fundo preto,

177
00:16:39,329 --> 00:16:42,923
<i>representando as trevas,
segundo o Evangelho.

178
00:16:44,001 --> 00:16:48,089
<i>Picasso já havia pintado
uma figura de braços abertos.

179
00:16:48,713 --> 00:16:50,798
<i>Em abril de 1925,

180
00:16:50,823 --> 00:16:53,785
<i>após assistir ao Balé Russo

181

00:16:54,108 --> 00:16:56,978

<i>Picasso pinta "A Dança",

182

00:16:57,003 --> 00:17:01,887

<i>que ele modifica após a morte
do amigo Ramon Pichot.

183

00:17:03,454 --> 00:17:07,864

<i>Ele confirmou que um dos braços
à direita é de Pichot.

184

00:17:08,420 --> 00:17:13,041

<i>A mulher furiosa pode ser
a esposa de Pichot, Germaine.

185

00:17:15,171 --> 00:17:19,945

<i>Em 1901, Carlos Casagemas,
amigo de Picasso,

186

00:17:20,010 --> 00:17:22,135

<i>se matou de amor por ela.

187

00:17:22,982 --> 00:17:25,348

<i>Ele seria a figura central,

188

00:17:25,349 --> 00:17:28,629

<i>homem e mulher,
com os braços abertos.

189

00:17:29,465 --> 00:17:34,590

<i>Picasso já o havia retratado
usando fortes contrastes.

190

00:17:35,595 --> 00:17:39,475

<i>Esta paleta representa,
para ele, a maior emoção.

191

00:17:39,897 --> 00:17:43,457

<i>Ele a retoma, 30 anos depois,
na "Crucificação".

192

00:17:45,474 --> 00:17:49,055

<i>"A Dança", que opõe

os dois homens à mulher,

193

00:17:49,120 --> 00:17:51,760

<i>pode ser lido
como uma crucificação

194

00:17:51,785 --> 00:17:54,786

<i>e uma alusão
à vida de Picasso.

195

00:17:55,333 --> 00:18:00,346

<i>Germaine, que causou a morte
de Casagemas e a ruína de Pichot

196

00:18:00,411 --> 00:18:03,408

<i>é uma outra representação
de Olga,

197

00:18:03,409 --> 00:18:06,828

<i>responsável pela asfixia
do pintor.

198

00:18:08,402 --> 00:18:11,534

<i>A figura bestial
encostada em Cristo

199

00:18:11,559 --> 00:18:14,600

<i>é, provavelmente,
a Virgem Maria.

200

00:18:15,346 --> 00:18:19,023

<i>Seus olhos são próximos,
como de um linguado,

201

00:18:19,368 --> 00:18:22,417

<i>e a boca aberta
mostra os dentes.

202

00:18:23,126 --> 00:18:26,810

<i>O rosto é igual ao das mulheres
em "Le Baiser"

203

00:18:26,835 --> 00:18:29,418

<i>e "Grande Nu
no Sofá Vermelho".

204
00:18:38,023 --> 00:18:41,888
<i>O homem que martela
lembra figuras filiformes

205
00:18:41,913 --> 00:18:46,423
<i>que Picasso cria na época,
ecos de esculturas africanas.

206
00:18:48,943 --> 00:18:54,511
<i>Desde o início do século,
cubistas como Braque e Picasso

207
00:18:54,576 --> 00:18:57,828
<i>se inspiraram
nas artes primitivas.

208
00:19:06,983 --> 00:19:12,287
<i>A escada inclinada já figurava
no projeto e na cortina de palco

209
00:19:12,349 --> 00:19:15,195
<i>do balé "Parade", em 1917.

210
00:19:19,162 --> 00:19:24,210
<i>E em "As Misérias da Guerra",
gravura de Jacques Callot.

211
00:19:24,235 --> 00:19:28,871
<i>A árvore com seus dois galhos
se parece com a cruz.

212
00:19:28,896 --> 00:19:31,814
<i>No tronco,
uma escada inclinada.

213
00:19:33,387 --> 00:19:35,756
<i>Ali, dois soldados
jogam dados.

214
00:19:35,781 --> 00:19:39,276

<i>Picasso emprestou o tambor
de Callot.

215

00:19:40,475 --> 00:19:45,161
<i>Os soldados são monstruosos
e parecem aves de perfil.

216

00:19:47,412 --> 00:19:52,474
<i>O papel do centurião é menor
do que no</i> Quatrocentto

217

00:19:52,499 --> 00:19:54,805
<i>ou nos quadros de Rubens.

218

00:20:01,513 --> 00:20:05,108
<i>É até menos importante
do que nos esboços.

219

00:20:06,224 --> 00:20:09,076
<i>Ele é minúsculo
e lembra um picador,

220

00:20:09,101 --> 00:20:11,666
<i>da corrida de touros.

221

00:20:12,999 --> 00:20:16,159
<i>Anos depois,
Picasso volta a relacionar

222

00:20:16,184 --> 00:20:18,532
<i>a crucificação com a corrida

223

00:20:18,557 --> 00:20:23,855
<i>em uma série de desenhos
de 1959, "Toros y toreros".

224

00:20:23,936 --> 00:20:27,305
<i>O toureiro é comparado
a Cristo crucificado.

225

00:20:39,434 --> 00:20:44,123
<i>Perto da cruz, na fronteira
entre as trevas e a luz,

226
00:20:44,148 --> 00:20:46,932
<i>há uma figura enigmática.

227
00:20:47,570 --> 00:20:51,502
<i>Picasso a havia pintado
isoladamente em 1929.

228
00:20:52,570 --> 00:20:57,283
<i>A imagem lembra o sol e a lua,
o dia e a noite

229
00:20:57,308 --> 00:21:00,389
<i>que seguem
a morte de Cristo.

230
00:21:01,227 --> 00:21:07,007
<i>O triângulo pode simbolizar
o barrete frígio no persa Mitra.

231
00:21:07,512 --> 00:21:10,947
<i>Deus do sol,
ele pesava as almas.

232
00:21:11,661 --> 00:21:13,903
<i>Sacrificava-se touros
em seu nome.

233
00:21:14,802 --> 00:21:18,720
<i>Picasso foi seduzido
pelo paralelo entre cristianismo

234
00:21:18,872 --> 00:21:22,015
<i>e essa religião sacrificadora
primitiva,

235
00:21:22,040 --> 00:21:25,039
<i>da qual a corrida seria
um resquício.

236
00:21:26,737 --> 00:21:30,529
<i>Georges Bataille aborda o tema
em uma edição de "Document"

237
00:21:30,554 --> 00:21:32,558
<i>que homenageia Picasso.

238
00:21:33,099 --> 00:21:37,739
<i>No texto "Soleil Pourri",
ele opõe duas imagens do sol:

239
00:21:37,764 --> 00:21:41,854
<i>o sol de meio-dia,
a concepção mais abstrata,

240
00:21:41,879 --> 00:21:46,813
<i>e o sol olhado fixamente,
que se torna horrível,

241
00:21:46,838 --> 00:21:49,017
<i>nos deixa cegos ou loucos.

242
00:21:49,797 --> 00:21:54,421
<i>Ele relaciona o sol ao homem
que sacrifica o touro.

243
00:21:57,646 --> 00:22:01,195
<i>A figura à direita está
ocupando o lugar

244
00:22:01,236 --> 00:22:03,766
<i>que era do sol no esboço.

245
00:22:04,479 --> 00:22:09,158
<i>Sol com olhos vermelhos,
coroadado com plumas ou raios,

246
00:22:09,423 --> 00:22:12,696
<i>ele lembra
esculturas africanas

247
00:22:12,721 --> 00:22:15,925
<i>ou máscaras e elmos
da Oceania.

248

00:22:16,729 --> 00:22:20,768
<i>É um deus ou feiticeiro
participando de uma cerimônia

249
00:22:20,793 --> 00:22:23,456
<i>que tem
como protagonistas Cristo

250
00:22:23,497 --> 00:22:26,144
<i>e a figura que evoca Mitra.

251
00:22:26,889 --> 00:22:29,543
<i>Também pode ser
um arcanjo exuberante,

252
00:22:29,608 --> 00:22:33,148
<i>como nas pinturas clássicas
sobre o Juízo Final.

253
00:22:34,867 --> 00:22:37,893
<i>O objeto verde seria
uma esponja,

254
00:22:37,918 --> 00:22:42,581
<i>embebida em vinagre e água,
a bebida dos soldados,

255
00:22:42,646 --> 00:22:46,867
<i>oferecida a Cristo,
que agonizava de sede.

256
00:22:47,321 --> 00:22:51,425
<i>É uma massa enorme,
em relevo, ameaçadora,

257
00:22:51,450 --> 00:22:54,887
<i>como uma rocha prestes
a matar a figura.

258
00:22:56,603 --> 00:23:02,234
<i>A figura ambígua ocupa o lugar
da lua nos esboços de 1930.

259

00:23:03,152 --> 00:23:06,269

<i>A boca aberta tem forma de meia-lua.

260

00:23:07,166 --> 00:23:10,460

<i>O perfil lembra esculturas da Oceania.

261

00:23:12,012 --> 00:23:15,934

<i>É um tipo de papagaio de bico aberto

262

00:23:15,959 --> 00:23:18,394

<i>em um corpo humano.

263

00:23:21,514 --> 00:23:26,267

<i>Picasso havia pintado o monstro várias vezes.

264

00:23:26,850 --> 00:23:29,450

<i>Também pintou cabeças de louva-deus

265

00:23:29,475 --> 00:23:31,967

<i>em corpos femininos.

266

00:23:35,999 --> 00:23:39,820

<i>Essa figura está inserida no personagem da direita

267

00:23:39,885 --> 00:23:41,656

<i>que levanta os braços

268

00:23:41,681 --> 00:23:45,152

<i>e repete a pose de Maria Madalena nos esboços.

269

00:23:45,962 --> 00:23:49,518

<i>O rosto que aponta para o sexo foi substituído

270

00:23:49,543 --> 00:23:51,746

<i>por uma máscara animal.

271
00:23:53,605 --> 00:23:56,084
<i>Mas ela é uma alusão sexual.

272
00:23:56,189 --> 00:23:59,505
<i>A fêmea do louva-deus
é voraz

273
00:23:59,530 --> 00:24:03,283
<i>e pode devorar o macho
durante a cópula.

274
00:24:08,026 --> 00:24:10,799
<i>Os braços
e as mãos entrelaçadas

275
00:24:10,824 --> 00:24:14,807
<i>são inspirados na Maria Madalena
de Matthias Grünewald.

276
00:24:14,872 --> 00:24:18,018
<i>É depois do retábulo
de Issenheim

277
00:24:18,043 --> 00:24:22,016
<i>que Picasso,
em sua nova casa em Boisgeloup,

278
00:24:22,041 --> 00:24:25,079
<i>passa a desenhar
com nanquim.

279
00:24:41,565 --> 00:24:44,836
<i>Objetos e personagens
são dilacerados,

280
00:24:44,861 --> 00:24:46,612
<i>como se decompostos.

281
00:24:47,732 --> 00:24:51,049
<i>As formas se alargam,
se restringem, se articulam

282
00:24:51,074 --> 00:24:54,785
<i>e o Calvário se torna
uma arquitetura de ossos.

283
00:24:55,374 --> 00:24:58,867
<i>Às vezes, o humor atenua
estes pesadelos:

284
00:24:59,165 --> 00:25:03,219
<i>o perisônio de Cristo,
este véu de pudor

285
00:25:03,244 --> 00:25:07,814
<i>que envolve a bacia,
é tratado como uma fralda

286
00:25:07,839 --> 00:25:10,726
<i>e o pintor desenha até
o alfinete.

287
00:25:11,352 --> 00:25:15,109
<i>Outro exemplo é o parafuso
no lugar do prego.

288
00:25:18,511 --> 00:25:22,387
<i>Isso mostra a preocupação
de Picasso com o quadro.

289
00:25:22,625 --> 00:25:25,496
<i>Talvez aspirasse
a uma grande composição

290
00:25:25,521 --> 00:25:30,249
<i>e a pintura de 1930
poderia ser apenas um esboço.

291
00:25:32,172 --> 00:25:36,338
<i>Ele retomou o tema em 1937,
com o estudo das lágrimas

292
00:25:39,924 --> 00:25:41,608
<i>e dos que choram.

293

00:25:46,109 --> 00:25:48,303

<i>E em agosto de 1938,

294

00:25:48,368 --> 00:25:51,658

<i>em um desenho
do centurião com a lança.

295

00:25:52,267 --> 00:25:54,829

<i>Há um pano manchado
de sangue,

296

00:25:54,870 --> 00:25:57,559

<i>o véu de Verônica ou muleta.

297

00:25:58,276 --> 00:26:02,296

<i>Cristo grita. Uma mulher devora
suas entranhas.

298

00:26:02,964 --> 00:26:07,370

<i>Maria Madalena, urinando,
se agarra ao pênis de Cristo.

299

00:26:07,395 --> 00:26:11,227

<i>O desenho tem um caráter
sexual e blasfemo.

300

00:26:12,092 --> 00:26:15,126

<i>Mas Picasso apenas traduziu

301

00:26:15,151 --> 00:26:19,395

<i>as inúmeras alusões
à virilidade de Cristo.

302

00:26:21,754 --> 00:26:26,272

<i>O desenho também explica
as figuras brancas do quadro.

303

00:26:27,011 --> 00:26:31,662

<i>A silhueta de boca aberta,
que pode ser a Virgem Maria,

304

00:26:31,727 --> 00:26:34,387

<i>está prestes
a devorar Cristo.

305
00:26:35,717 --> 00:26:38,999
<i>"Crucificação" é uma
das obras secretas

306
00:26:39,024 --> 00:26:43,237
<i>em que ele expõe sua relação
turbulenta com as mulheres.

307
00:26:45,185 --> 00:26:50,083
<i>Do mesmo ano que "A Dança",
"O Beijo" mostra um abraço.

308
00:26:50,343 --> 00:26:53,673
<i>O choque de formas e cores
fecha o casal

309
00:26:53,698 --> 00:26:56,832
<i>em uma guerra sexual
sinistra.

310
00:26:59,250 --> 00:27:02,549
<i>Em 1927, ao conhecer
Marie-Thérèse Walter,

311
00:27:02,654 --> 00:27:04,666
<i>que tinha 17 anos,

312
00:27:04,691 --> 00:27:07,518
<i>sua vida não mudou
de imediato.

313
00:27:08,093 --> 00:27:10,190
<i>Se, nos anos seguintes,

314
00:27:10,231 --> 00:27:13,518
<i>ele pinta sua jovem amante
com alegria,

315
00:27:13,577 --> 00:27:16,978
<i>ele permanece assombrado

por uma imagem brutal.

316

00:27:17,003 --> 00:27:22,035

<i>"Banhista Sentada à Beira-Mar"
mostra uma cabeça de louva-deus.

317

00:27:22,473 --> 00:27:26,164

<i>"Mulher na Poltrona Vermelha"
e "O Grande Nu no Sofá Vermelho"

318

00:27:26,189 --> 00:27:30,856

<i>exprimiam a mesma violência,
após "Crucificação",

319

00:27:30,857 --> 00:27:33,675

<i>de "La Femme au Stylet"

320

00:27:35,676 --> 00:27:37,258

<i>e "O Assassinato".

321

00:27:43,392 --> 00:27:45,118

<i>Até "Guernica",

322

00:27:45,242 --> 00:27:49,547

<i>em que Picasso traz de volta,
usando vários tons de cinza,

323

00:27:49,612 --> 00:27:53,855

<i>personagens fabulosos
e gestos trágicos de suas obras.

324

00:27:57,240 --> 00:27:59,914

<i>"Guernica" ilustrava
um drama mundial,

325

00:27:59,979 --> 00:28:03,780

<i>e o quadro gigante foi pintado
para ser exibido.

326

00:28:04,343 --> 00:28:10,320

<i>Diferente de "Crucificação",
apesar da temática universal.

327

00:28:13,346 --> 00:28:18,722

<i>Ninguém pode afirmar por que
Picasso guardava esses quadros.

328

00:28:19,330 --> 00:28:22,589

<i>Mas esta farta série
dos anos 20 e 30

329

00:28:22,654 --> 00:28:25,358

<i>é como um relato
de uma longa crise

330

00:28:25,383 --> 00:28:28,575

<i>que se resumiu
em "Crucificação",

331

00:28:28,600 --> 00:28:31,400

<i>do qual o pintor
não abriu mão.

332

00:28:34,723 --> 00:28:36,517

<i>Para contar essa crise,

333

00:28:36,542 --> 00:28:40,247

<i>"Crucificação" usa
uma narração particular.

334

00:28:41,304 --> 00:28:44,834

<i>Ela mostra os acontecimentos
ao mesmo tempo.

335

00:28:45,177 --> 00:28:48,604

<i>Cristo é pregado na cruz
e a lança o atinge.

336

00:28:49,137 --> 00:28:53,473

<i>Os soldados pegam suas roupas
e os ladrões já saíram da cruz.

337

00:28:53,842 --> 00:28:59,280

<i>Luz e trevas, pragas e lamentos
estão lado a lado.

338

00:29:02,418 --> 00:29:07,524

<i>Essa exposição simultânea,
como as pinturas da Idade Média,

339

00:29:07,549 --> 00:29:11,069

<i>lembra os relatos míticos
e os sonhos.

340

00:29:12,406 --> 00:29:13,914

<i>Como o mito ou o sonho,

341

00:29:13,955 --> 00:29:17,188

<i>o quadro tem
uma dimensão metafórica.

342

00:29:17,710 --> 00:29:21,178

<i>A escada sinaliza
um problema de escala.

343

00:29:21,203 --> 00:29:26,375

<i>Foi com a escada de "Parade"
que começou a relação com Olga.

344

00:29:26,755 --> 00:29:29,412

<i>A abundância e o tamanho
dos pés

345

00:29:29,437 --> 00:29:33,006

<i>ilustram que estamos aos pés
da cruz.

346

00:29:34,121 --> 00:29:36,239

<i>O soldado com cabeça de ave,

347

00:29:36,240 --> 00:29:39,243

<i>Maria Madalena com cabeça
de louva-deus

348

00:29:39,268 --> 00:29:44,608

<i>e a Virgem canibal sugerem
um mundo animal de pesadelo.

349

00:29:45,343 --> 00:29:50,009
<i>Como os mitos e sonhos,
ele concentra imagens variadas.

350
00:29:50,441 --> 00:29:52,301
<i>Imagens religiosas,

351
00:29:54,898 --> 00:29:56,909
<i>da história da pintura,

352
00:29:58,306 --> 00:30:00,503
<i>das artes primitivas,

353
00:30:01,498 --> 00:30:05,954
<i>das sucessivas pesquisas
e da vida pessoal do pintor.

354
00:30:10,510 --> 00:30:13,807
<i>É como se Picasso
fosse crucificado,

355
00:30:13,832 --> 00:30:18,896
<i>cercado por figuras do mal
em um ritual de sacrifício

356
00:30:18,921 --> 00:30:22,695
<i>com práticas primitivas
ou esotéricas.

357
00:30:23,267 --> 00:30:26,344
<i>Pela sua composição,
o ritual pintado

358
00:30:26,345 --> 00:30:30,504
<i>se torna uma conjuração
da dor e do medo.

359
00:30:32,840 --> 00:30:37,034
<i>As cores vibrantes são uma forma
de resistir à morte,

360
00:30:37,059 --> 00:30:38,541
<i>preta e branca.

361

00:30:40,481 --> 00:30:45,885

<i>A imagem do pintor mutilado
é parte de sua história secreta.

362

00:30:46,332 --> 00:30:49,925

<i>Ela o assombrará através
das figuras do Cristo

363

00:30:52,968 --> 00:30:54,742

<i>ou do minotauro.

364

00:30:57,948 --> 00:31:03,173

<i>Até este último autorretrato,
em que o ele se olha no espelho,

365

00:31:03,198 --> 00:31:05,785

<i>como ao fim
de sua via-crúcis.