

Instituto
Cervantes
Recife

Olhar a ponte que nos liga
Mirar el puente que nos une

Marcos Carvalho

Editora
UFPE

Editora
UFPE

Recife, 2016

MARCOS CARVALHO

Olhar a ponte que nos liga
Mirar el puente que nos une

Ficha Catalográfica

Olhar a ponte que nos liga = Mirar el puente que nos une/ Sandra de Souza Melo Org.);
Marcos Carvalho. – Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2016.
152p.: il.: color.

Vários autores.

Catálogo da Exposição Olhar a ponte que nos liga, em comemoração aos 400
anos da morte de Miguel de Cervantes.
Edição bilíngue: português e espanhol.

ISBN 978-85-415-0832-2

1. Miguel de Cervantes – Exposições - Catálogos. 2. Literatura espanhola –
Exposições - Catálogos. 3. Exposições – Catálogos. I. Melo, Sandra de Souza. II.
Carvalho, Marcos. III. Título.

22.ed.CDD – 860

Todos os direitos reservados aos organizadores: Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos e videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial em qualquer sistema de processamento de dados e a inclusão de qualquer parte da obra em qualquer programa juscibernético. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. Permitido o download, desde que informado os devidos créditos.

OLHAR A PONTE QUE NOS LIGA

Instituto Cervantes – Recife convida Marcos Carvalho para realizar uma exposição de trabalhos em homenagem a Cervantes e sua grande obra Dom Quixote e por quase dois anos se desenvolve um processo de apropriação por parte do artista e da curadoria da exposição do universo deste ícone e de pintores representantes de sua cultura.

Ainda que se conhecesse Cervantes, a obra Dom Quixote, Miró, Goya, Velázquez, Picasso, Dalí, foi necessário um processo de submersão nestes personagens que por si só já representam um universo de ideias, elementos, história. Esta submersão exigia um grande investimento de horas na pesquisa, na leitura, na realização de cursos, na separação de tempo para ver documentários que mostram a vida e a influência destes representantes de uma parte da cultura espanhola tão extensa, em especial de Cervantes.

Todo este investimento neste processo de imersão, visava a refletir nesta exposição ideias, características, elementos, sensações de Cervantes e Dom Quixote entrelaçadas com estes artistas, refletindo a cultura espanhola conectada com a brasileira. Este convite é ao mesmo tempo uma honra e um desafio.

Cervantes representa um ícone na literatura de seu país e no seu livro vemos a presença de um ícone das paisagens manchegas, os moinhos de ventos, que nesta ocasião representam para o Dom Quixote

os gigantes inimigos que o cavaleiro andante deve enfrentar. Nenhum outro local mais iconográfico em Recife para albergar esta exposição – como os moinhos para La Mancha – que a Torre Malakoff. Essa construção emblemática da cidade não é só um de seus postais arquitetônicos no Bairro do Recife, mas desempenha o papel de espaço cultural que acolhe exposições que difundem cultura, ideias, história, ampliando conhecimentos e pensamentos de todos que a visitam.

As obras especificamente criadas para esta homenagem aos 400 anos da morte de Cervantes, trazem à tona, na visão deste artista recifense, não somente os elementos dos artistas aqui aludidos mas os próprios processos de concepção, criação e desenvolvimento das obras.

Como Miró, Marcos Carvalho, pinta vários quadros ao mesmo tempo. Ele joga vários elementos numa primeira construção da obra, depois pode passar um bom tempo sem olhar ou trabalhar nela, dedicando sua atenção à outra. Ao regressar àquela que ficou na inércia, ele a reprocessa e trabalha dedicadamente incorporando, subtraindo, transformando a iconografia que reflete as ideias e ideais mostrados ao visitante que tem plena liberdade de reinterpretá-la e realizar sua própria leitura da obra.

Como o próprio artista define, seu trabalho apresenta um encontro do absurdo com o inusitado. Ao utilizar a liberdade (ou não) do Surrealismo, ele plasma nas telas, nas esculturas, elementos/tempos distintos: estátuas de pontes do Recife, cúpulas/íris de construções, mulheres, velhos, artistas, homens comuns, moinhos idealizados a partir das torres de observação da Casa da Cultura e do Observatório de Olinda, elemen-

tos de pinturas espanholas, etc.

Estas obras mostram os delírios do Quixote mesclados aos delírios do artista e nelas se descortina a linguagem própria do artista com suas raízes culturais, através de temas do inconsciente deste pintor expostos pelas pinceladas, pelas cores, pela simbologia, pelos argumentos locais que se universalizam pelo intercâmbio de culturas.

Olhar para a cultura de outras sociedades, nos faz repensar, contrastar, criticar e valorizar nossa própria cultura e a riqueza dos acontecimentos e personagens ilustres e comuns que constroem conosco a realidade onde vivemos e agimos como seres sociais.

Sandra de Souza Melo

MIRAR EL PUENTE QUE NOS UNE

El Instituto Cervantes de Recife invita a Marcos Carvalho a realizar una exposición de trabajos en conmemoración de los 400 años de la muerte de Cervantes y su gran obra Don Quijote de la Mancha. Durante casi dos años el artista ha desarrollado un proceso de apropiación del universo de este ícono de la literatura española y de pintores representantes de su cultura.

Aunque Cervantes, Miró, Goya, Velázquez, Picasso, Dalí, sean suficientemente conocidos por todos, ha sido necesario un proceso de inmersión en estos personajes que representan un universo de ideas, elementos e historias. Esta inmersión ha exigido una gran inversión de tiempo en horas de investigación, de lectura, de estudio de documentos que muestran la vida y la influencia de estos representantes de una parte de la cultura española ya de por sí tan extensa, en especial de Cervantes.

Con toda esta dedicación el artista busca reflejar en esta exposición ideas, sentimientos, características, sensaciones de Cervantes y de Don Quijote entrelazadas con estos otros artistas que constituyen una parte importante de la cultura española, combinados con elementos de la cultura brasileña. Esta invitación es a la vez un honor y un desafío.

Cervantes es un ícono de la literatura universal y en su obra maestra observamos la presencia de una imagen siempre presente en los paisajes manchegos, como son los molinos de viento, que representan

para Don Quijote los gigantes enemigos a los que el caballero andante debe enfrentarse. Ningún otro lugar más representativo en Recife para albergar esta exposición – como los molinos para La Mancha– que la Torre Malakoff. Esta construcción emblemática de la ciudad no es sólo una de sus postales arquitectónicas en el Bairro do Recife, sino que, además, desempeña el papel de un espacio cultural que acoge exposiciones que difunden cultura, ideas, historia, ampliando conocimientos y pensamientos a todos los que la visitan.

Las obras específicamente creadas para este homenaje con motivo de los 400 años de la muerte de Cervantes, traen a la luz, en la visión de este artista recifense, no solamente los elementos de los artistas aquí presentes sino los propios procesos de concepción, creación y desarrollo de las obras.

Como Miró, Marcos Carvalho, pinta varios cuadros a la vez. Él juega con varios elementos en una primera construcción de la obra, después puede pasar un buen tiempo sin mirar o trabajar en ella, dedicando su atención a otra. Al volver a aquella que quedó en espera, él la reprocesa y la trabaja con absoluta dedicación incorporando, sustrayendo, transformando la iconografía inicial de manera que refleje las ideas e ideales que quiere mostrar al visitante, quien tiene, por otra parte, plena libertad de reinterpretarla y hacer su propia lectura de la obra.

Los colores, la composición, el movimiento de los elementos presentes en los trabajos de esta exposición, retratan la vida en acción, las historias de este nuestro mundo conectado y que están hechas de movimiento. Movimiento realizado por los hombres y mujeres que buscan sus

ideales y que luchan cada día contra sus propios molinos de viento.

Al crear su obra –Don Quijote de la Mancha– Cervantes crea una constelación de personajes que orbitan alrededor de su trama: Don Quijote, el caballero andante; Rocinante, el rocín; Dulcinea, el amor casto; Sancho Panza, el fiel escudero. Del mismo modo que cada uno de ellos tienen su papel dentro de la obra de Cervantes, también lo tienen en las obras de Marcos Carvalho, caracterizados por las pinceladas personales de este artista surrealista.

Como el propio artista define, su trabajo representa un encuentro de lo absurdo con lo inusitado. Al utilizar la libertad (o no) del Surrealismo, él plasma en sus lienzos, en sus esculturas elementos/tiempos distintos: estatuas de puentes de Recife, cúpulas/iris de construcciones, mujeres, ancianos, artistas, hombres sencillos, molinos de viento ideados a partir de las torres de vigilancia de la Casa da Cultura y del Observatorio de Olinda, de elementos de pinturas españolas, etc.

Estas obras muestran los delirios de Don Quijote combinados con los delirios del artista a partir de elementos y referencias de los pintores españoles; en ellas se filtra un lenguaje de raíces culturales, a través de temas del inconsciente de este pintor expuestos con las pinceladas, los colores, la simbología, los argumentos locales que se universalizan por el intercambio de culturas.

Mirar hacia la cultura de otras sociedades nos hace repensar, contrastar, criticar y valorar nuestra propia cultura y la riqueza de los acontecimientos y personajes ilustres y comunes que construyen con nosotros la realidad que vivimos y sentimos como seres sociales.

La Pietá,
1985

MARCOS CARVALHO

Nascido na capital pernambucana no dia 29 de dezembro de 1960, filho de Sr. Hélio Cabral de Carvalho e de D.ª Ana Maria Acioli de Carvalho, nesta mesma cidade o artista vivencia as realidades que vão influenciar suas obras. O menino, filho de um comerciante e de uma dona de casa, logo cedo começou a dar mostras de sua tendência artística. Por volta dos 9 anos iniciou a desenhar como autodidata nas brincadeiras com o lápis grafite em papel executando suas histórias em quadrinhos. Nas três dimensões, Carvalho realizava na areia baixos-relevos de seres mitológicos e mágicos. Na adolescência passou para o suporte dos tecidos executando com tintas acrílicas as imagens dos ídolos do momento e situações fantásticas criadas a partir de sua criatividade.

Formalmente, começa sua formação e produção em 1980 com o ingresso na Associação dos Antigos Alunos do Marista – AAAM, tendo como professor o artista plástico Jacques Weyne. Frequentou o espaço Guainases no Mercado da Ribeira (1984) onde iniciou o seu trabalho de litografia, tendo contato com vários dos artistas pernambucanos como Gil Vicente, Tereza Costa Rêgo, Zé de Moura, Maurício Silva, Bernard Dimenstein entre outros.

Sua formação artística se consolidou no ateliê do pintor Jacques Weyne no período que vai de 1980 a 1986. Neste ambiente de desenvolvimento teve contato com outros pintores tais como Armando Burlemex,

Jesus Chorou,
1985

Geraldo Ramos, Virgini, Erasmo Beltrão, Elias de Paula, Virgilio Ramos, Arnaldo Lopes e tantos outros do cenário recifense. Frequentou na mesma época (1982) o ateliê de Cavani Rosas participando da Oficina de Desenho, sob a orientação deste grande artista pernambucano.

Em sua busca por aprimoramento na linguagem pictórica e ampliação das possibilidades de expressão da arte figurativa, esteve um período no Solar do Barão na cidade de Curitiba, sob a orientação do litógrafo Antonio Grosso em curso de litografia. Neste espaço de formação nas técnicas litográficas, travou intercâmbio de ideias entre os gravadores locais como Carlos Túlio, Denise Romã, Inácio, entre outros que influenciaram suas obras e seu desenvolvimento.

Entre as suas participações em exposições temos: 12 Raízes ao Quadro - UFPE (1981); Salão Pirelli - MASP/SP (1983); Coletiva do CAPTA - Túnel de Fuga - Museu da Cidade do Recife - PE (1983); 50 anos do Palácio da Justiça - Recife - PE (1984); Coletiva Possível Sonho de uma Evidente Realidade - Galeria Porto Transparente - Recife - PE (1985); Coletiva Mulher Corpo e Alma - Recife - PE (1985); Exposição de Gravadores Paranaenses - Fund. Cultural de MS - MS (1986); Mostra de Gravuras Litográficas - Fundação Solar do Barão - PR (1986); Mostra Surrealista - Galeria de Arte Archidy Picado - Espaço Cultural - PB (1986); Exposição de Gravuras - Espaço Cultural de Cascavel - PR (1986); Exposição Formas e Formas - Olinda - PE (1988); Artes Plásticas nos Correios - Recife - PE (1990); Mostra de Arte Itinerante “MARCA” - Itália (1998).

Suas produções são marcadas por seu compromisso com as questões sociais e podemos citar pinturas da década de 80 como *Ainda*

*A primeira tentativa de Ícaro,
1991*

existe amor (1982), *Jesus chorou* (1985) e *La Pietà* (1985), obras que levam títulos de cunho cristão e que mostram a realidade vivida por pessoas comuns em seus sofrimentos e misérias. Elas apresentam fundos negros com a luz voltada por completo aos elementos que desejam comunicar a dor e o sofrimento de seus protagonistas. Na década de 90, mesmo mantendo seu surrealismo crítico-social, passa a fazer uso de uma paleta com maior variedade de cores tal como na obra *A Primeira tentativa de Ícaro* (1991). Ao escrever as apresentações dos artistas no Catálogo do 2º Salão de Artes Plásticas realizado em Recife no ano de 1997, Menezes descreve o trabalho de Marcos Carvalho como “... a arte não é o acadêmico, o tradicional, mas o encontro do inusitado com o absurdo, como tem se apresentado a sociedade, a política, a religião e até as ciências. É um brado contra a imposição da força pela força”.

Trabalhou durante vários anos em agências de publicidade como Aporte (1995-98), Ítalo Bianchi (1999-2002) e estes espaços de intercâmbio entre criadores de imagens para a publicidade também influenciam a sua obra pictórica. Trabalhou em conjunto esporadicamente com a Ampla, 3 Pontos, Agência 1 e Esphera Design.

Durante este período idealizou o Troféu Guerreiro da Luz, entregue como prêmio de destaque social pelo Centro de Integração Empresa Escola – CIEE/PE no ano de 2000. Entretanto, durante este mesmo período esteve afastado de exposições individuais e coletivas, fazendo trabalhos de pintura e escultura por encomenda tais como “Caboclo de lança” em comemoração aos 30 anos da Philips Nordeste e em seguida “Cavalo Marinho”.

Anunciação,
2014

Com a experiência adquirida nos vários trabalhos realizados em escultura, teve a oportunidade de dedicar-se à restauração de obras escultóricas de vários dos artistas pernambucanos. Dentre estes trabalhos pode-se destacar a restauração realizada em 2013 de mais de 20 esculturas executadas nos mais variados tipos de materiais, para o Shopping Center Recife em seu Parque de Esculturas dedicado à exposição de peças representativas de artistas pernambucanos. Dentre as restaurações destacam-se as de Francisco Brennand (Lêda e os cisnes), Christina Machado (O Beijo), Ferreira (O Pássaro), Corbiniano (Mulher Negra), José Paulo (O Pensador), Cavani Rosas (Caboclo de Lança), Nicole (Anjos), Miguel dos Santos (Guerreiro) entre outras.

No ano de 2014 produz uma série de pinturas e esculturas em homenagem a Salvador Dalí, que este mesmo ano completava 25 anos de sua morte, e alguns destes trabalhos são analisados desde uma perspectiva de leitura homológica e estética e apresentados em cursos e congressos acadêmicos na Espanha, Portugal e Argentina (respectivamente Melo, 2015; Melo e Vieira, 2015; Melo e Duque, 2015). Dentre eles temos *Delicadeza da Força*, *Dança do Mel*, *Anunciação*, *Volátil Lembrança de um Passado que Ficou para Trás*, *Escafandro e o Rinoceronte*, *Carrossel de Troia*. Nestes trabalhos, podemos perceber como Marcos Carvalho dialoga com as obras de Dalí por meio da analogia ou oposição. De um lado, as figuras (por exemplo, a figura feminina de costas) e os elementos seguindo as regras acadêmicas de proporção tal como Dalí, inserindo aspectos de uma arte surrealista com imagens inusitadas presentes em um mesmo cenário. De outro lado, faz um contraponto com a figura animal domina-

Dança do mel,
2014

da pela frágil figura feminina, presentes na tela *Delicadeza da Força*.

Já na *Dança do mel* o artista tem uma linguagem mais próxima da sua realidade cultural usando cores vibrantes e juntando o beija-flor com as figuras humanas que se percebem como em uma neblina. O pássaro está rodeado de figuras quase mágicas que o acompanham no seu voo que são como a alegria e a liberdade do movimento e das cores. Aqui ele se contrapõe a Dalí em seu quadro *Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar* onde vemos a figura humana de Gala rodeada pelos animais.

Esta aproximação do trabalho de Dalí o ajudará como uma preparação para a exposição que agora realiza como homenagem a Cervantes, sua destacada obra literária e os pintores espanhóis aqui inseridos.

MARCOS CARVALHO

El pintor Marcos Carvalho nació en Recife el 29 de diciembre de 1960, hijo de Hélio Cabral de Carvalho y de doña Ana Maria Acioli de Carvalho. Es en esta misma ciudad donde dicho artista va a vivir la realidad que va a influir en todas sus obras. El niño, hijo de un dependiente y de una ama de casa, pronto comenzó a dar muestras de su tendencia artística. Alrededor de los 9 años comenzó a dibujar e ilustrar sobre papel sus historias de niño como si de un comic se tratase. En tres dimensiones, Carvalho realizaba en la arena bajo-relieves de seres mitológicos y mágicos. En la adolescencia pasó a utilizar telas pintando con tintas acrílicas las imágenes de los ídolos del momento y situaciones fantásticas creadas a partir de su creatividad.

Formalmente, su formación y producción artística comenzó en 1980 con el ingreso en la *Associação dos Antigos Alunos do Marista – AAAM*, teniendo como profesor al artista plástico Jacques Weyne. Además, por aquel tiempo frecuentaba el espacio *Guainases* en el *Merca-*
do da Ribeira-Olinda (1984) donde inició su trabajo con la litografía, teniendo contacto con artistas pernambucanos tales como Gil Vicente, Tereza Costa Rêgo, Zé de Moura y Maurício Silva entre otros.

Su formación artística se consolidó en el taller del pintor Jacques Weyne en el período que va de 1980 hasta 1986. En este ambiente de desarrollo tuvo contacto con otros pintores tales como Armando Burlemáx,

Geraldo Ramos, Virgini, Erasmo Beltrão, Elias de Paula, Virgilio Ramos, Arnaldo Lopes y tantos otros del entorno recifense. Frecuentó en la misma época (1982) el taller de Cavani Rosas participando en la Oficina de Desenho, bajo la orientación de este gran artista pernambucano.

En su búsqueda por perfeccionar su lenguaje pictórico y la ampliación de las posibilidades de expresión del arte figurativo, estuvo un período en el *Solar do Barão* en la ciudad de Curitiba, bajo la orientación del artista plástico Antonio Grosso en su taller de litografía. En este ambiente de formación en las técnicas litográficas, tuvo un importante intercambio de ideas con grabadores locales tales como Carlos Túlio, Denise Romã, Inácio, entre otros, los cuales tuvieron una gran influencia en sus obras y su desarrollo.

Entre sus participaciones en exposiciones tenemos: 12 Raízes ao Quadro - UFPE (1981); Salão Pirelli - MASP/SP (1983); Coletiva do CAPTA - Túnel de Fuga - Museu da Cidade do Recife - PE (1983); 50 anos do Palácio da Justiça - Recife - PE (1984); Coletiva Possível Sonho de uma Evidente Realidade - Galeria Porto Transparente - Recife - PE (1985); Coletiva Mulher Corpo e Alma - Recife - PE (1985); Exposição de Gravadores Paranaenses - Fund. Cultural de MS - MS (1986); Mostra de Gravuras Litográficas - Fundação Solar do Barão - PR (1986); Mostra Surrealista - Galeria de Arte Archidy Picado - Espaço Cultural - PB (1986); Exposição de Gravuras - Espaço Cultural de Cascavel - PR (1986); Exposição Formas e Formas - Olinda - PE (1988); Artes Plásticas nos Correios - Recife - PE (1990); Mostra de Arte Itinerante “MARCA” - Itália (1998).

Sus producciones están marcadas por su compromiso con las cues-

tiones sociales y podemos citar pinturas de la década de los 80 como *Ainda existe amor* (1982), *Jesus chorou* (1985) y *La Pietà* (1985), obras que llevan títulos de naturaleza cristiana y que muestran la realidad vivida por personas comunes en sus sufrimientos y miserias. Estas producciones, representadas sobre fondos negros, desean comunicar el dolor y el sufrimiento de sus protagonistas. En los años 90, incluso manteniendo su surrealismo crítico-social, pasó a hacer uso de una paleta con mayor variedad de colores, así, por ejemplo, en la obra *A Primeira tentativa de Ícaro* (1991). Al escribir las presentaciones de los artistas en el Catálogo del 2º Salão de Artes Plásticas realizado en Recife en el año 1997, Menezes describe el trabajo de Marcos Carvalho como “... a arte não é o acadêmico, o tradicional, mas o encontro do inusitado com o absurdo, como tem se apresentado a sociedade, a política, a religião e até as ciências. É um brado contra a imposição da força pela força”.

Trabajó durante varios años en talleres de publicidad como *Aporte* (1995-98), *Ítalo Bianchi* (1999-2002), y estos espacios de intercambio entre creadores de imágenes para la publicidad también influyeron en su obra pictórica. También trabajó esporádicamente con *Ampla*, *3 Pontos*, *Agência 1* e *Esphera Design*.

Durante este período ideó el *Troféu Guerreiro da Luz*, entregado como premio de destaque social por el *Centro de Integração Empresa Escola – CIEE/PE* el año 2000. Sin embargo, durante dicho período estuvo alejado de exposiciones individuales y colectivas, haciendo trabajos de pintura y escultura a petición de sus clientes, tales como “Caboclo de lança” en conmemoración de los 30 años de *Philips Nordeste* y a continu-

ación “Cavalo Marinho”.

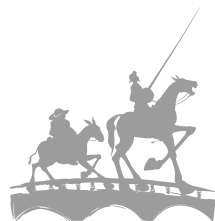
Con la experiencia adquirida en diversas esculturas realizadas, tuvo la oportunidad de dedicarse a la restauración de obras escultóricas de varios artistas, destacando la restauración realizada en 2013 de más de 20 obras de escultura ejecutadas en los más variados tipos de materiales, encargada por el *Shopping Center Recife* en su *Parque de Esculturas* dedicado a la exposición de obras representativas de artistas pernambucanos. Entre las piezas restauradas destacan las de Francisco Brennand (*Lêda e os cisnes*), Christina Machado (*O Beijo*), Ferreira (*O Pássaro*), Corbiniano (*Mulher Negra*), José Paulo (*O Pensador*), Cavani Rosas (*Caboclo de Lança*), Nicole (*Anjos*), Miguel dos Santos (*Guerreiro*), entre otras.

El 2014 se dedicó a producir una serie de cuadros, litografías y esculturas en su lenguaje preferido -el Surrealismo- produciendo un total de 14 obras en homenaje a Dalí, con motivo del 25 aniversario de su muerte y algunos de estos trabajos son analizados desde una perspectiva de lectura homológica y estética y presentados en cursos y congresos académicos en España, Portugal y Argentina (respectivamente Melo, 2015; Melo y Vieira, 2015; Melo y Duque, 2015). Entre ellos tenemos *Delicadeza da Força*, *Dança do Mel*, *Anunciação*, *Volátil Lembrança de um Passado que Ficou para Trás*, *Escafandro e o Rinoceronte*, *Carrossel de Troia*. En estos trabajos, podemos percibir cómo Marcos Carvalho dialoga con las obras de Dalí por medio de la analogía u oposición. De un lado, las figuras (por ejemplo, la figura femenina de espaldas) y los elementos siguiendo las reglas académicas de proporción al igual que Dalí, insertando aspectos

de un arte surrealista con imágenes inusitadas presentes en un mismo escenario. De otro lado, hace un contrapunto con la figura animal dominada por la frágil figura femenina, presentes en el lienzo *Delicadeza da Força*.

En *Dança do mel* el artista tiene un lenguaje más cercano a su realidad cultural usando colores vibrantes y juntando el colibrí con las figuras humanas que se perciben como en una niebla. El pájaro está rodeado de figuras casi mágicas que lo acompañan en su vuelo que son como la alegría y la libertad del movimiento y de los colores. Aquí él se contrapone a Dalí en su cuadro *Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar*, donde vemos la figura humana de Gala rodeada por los animales.

Esta proximidad al trabajo de Dalí, ciertamente, le ayudará como una preparación para la exposición que ahora realiza como homenaje a Cervantes, su destacada obra literaria y los pintores españoles aquí incorporados.

DOM QUIXOTE DA MANCHA NO REINO DA IMAGEM

Dizer que Dom Quixote da Mancha fora um best-seller em vida do próprio Cervantes e o continua sendo ao longo dos séculos, só perdendo para a Bíblia, é algo já conhecido. Mas existe um detalhe que é uma verdadeira surpresa: enquanto todo mundo sabe quem fora Shakespeare, mas nem todos conhecem Otelo ou Ricardo III, ou quase todos têm em mente a figura de Dostoievski quando se pensa na figura de “O escritor”, sem necessariamente saber quem foi o autor de “Crime e Castigo”, algo diferente acontece com Dom Quixote. Sua Triste Figura se sobrepõe à do seu criador, que se dilui diante da imagem onipresente do Cavaleiro de La Mancha. Talvez fruto da casualidade ou da intenção definitiva de Cervantes em sair do vermelho, a criação deste arquétipo que é instantaneamente reconhecido por todos e em todas as classes sociais. O próprio Miguel de Cervantes o deixa claro na Segunda parte de Dom Quixote de La Mancha, quando o fidalgo protagonista manifesta saber que tem escrito sobre ele, e que seus feitos e figura são conhecidos por todo lugar. E, em contraste, nem todos conhecem Miguel de Cervantes ou sabem dele algo além do seu nome, a não ser que tenha estudado na escola na sua terra natal, sobre o heroísmo em Lepanto ou sobre sua prisão pelos piratas de Argel, numa espécie de competição em vida de aventuras com os personagens novelescos por ele criados.

Dom Quixote e Sancho Pança, seu eterno escudeiro, entraram

para sempre no imaginário popular universal como figuras míticas, no seleto grupo de Hércules, Ulisses, El Cid ou o Rei Arthur, sem que ninguém saiba bem quem foram seus autores, apagados no anonimato de um passado remoto. E isso é especialmente curioso no caso de Cervantes que tem uma obra considerável em volume e importância, e cuja vida está bem documentada, mas que desde uma perspectiva mundial, percebe-se eclipsado definitivamente pelo que constitui o Mito de Dom Quixote, ao que será acrescentado aos poucos o não inferior nem, como pareceria estar destinado, secundário: o Mito de Sancho Pança. Figuras, ou como diriam os gregos, Phantasmas, que adquirem uma vida própria, e que se antecipam assim ao conceito post-estruturalista de “morte do autor” de uma maneira simples e sem mais retórica que o assentamento na memória coletiva do homem de um Dom Quixote manumitido de autor e academias, que cavalga livre por essas terras de meu Deus, tomando decisões heroicas e dizendo frases geniais, sendo já independente do próprio livro que lhe proporcionara o definitivo registro de nascimento.

“Latem, Sancho, então cavalgamos” jamais fora escrito na obra, mas todos o atribuem sem duvidar a Dom Quixote ao falar sobre um grupo de invejosos. Desta forma, assim como Sancho reinventava, os deformando, ditados ou brocardos, também o povo tem sabido recriar vários ditos ou citações apócrifas do Engenhoso Fidalgo Dom Quixote, que não aparecem nem apareceram nunca no livro, não por mais vendido, mais lido, mas que pertencem já ao patrimônio da sabedoria popular.

Em todo este fenômeno de popularização universal e formação do

mito independente, não tem um lugar secundário a gradual configuração da Imagem de Dom Quixote, que é já patrimônio da Humanidade, para além de países ou ideologias: protagonista do realista cinema soviético ou do ousado Orson Wells, do cinema do General Franco ou do democrata Manuel Gutiérrez Aragon, talvez a figura que mais filmes teria protagonizado na história. E, no entanto, sabe-se que o Cinema é a arte tributária das outras artes, e nesse caso, tão devedora ou mais com a Pintura que com a própria Literatura.

Efetivamente, nada mais simples e complexo ao mesmo tempo, que explicar todo esse poder do Fidalgo de La Mancha, através da recriação e evolução pictórica de uma imagem já inesquecível, unânime, definitiva. Um ícone submetido à paleta pictórica dos mais diversos estilos e que mesmo assim é reconhecido por todos, eruditos e leigos, crianças e adultos. E porque, o sabendo ou não, Cervantes criou um arquétipo barroco que, como tal, chegou para ficar entre nós. Brilhante, ousado, inconsciente, obscuro, contraditório, ridículo, solene, carnal, místico, profundo: louco. O Barroco da Contrarreforma segue uma lei sem desvios: se a palavra, expressada na imagem da Torre de Babel, é desvio e polêmica, desordem e desafio a Deus, a Imagem impressiona, instrui, desperta a imaginação, deleita: unifica.

E tal é a vitória de Cervantes, primeiro pintor com seu gênio criador, das imagens de Dom Quixote atacando os Moinhos de vento, aos odres de vinho, aos rebanhos, jejuando e meditando em Sierra Morena, libertando os prisioneiros ou a criança que ia ser açoitada, vendo queimar seus livros pelo Padre, o Bacharel e sua Tia, apaixonado por Dulcineia, ve-

lando as armas no pátio de uma venda, sendo manteado na venda que ele acreditava ser um castelo, cavalgando junto com Sancho sem destino definido na busca de aventuras que lhe permitissem desfazer engodos e auxiliar viúvas e vítimas da Injustiça.

Gustav Doré, Velázquez, Goya, Picasso ou Dalí apenas (apenas?!!) conseguiram sintetizar em imagens esse ideal, elevando-o à categoria de ícone universal, protótipo do idealismo não só cavalheiresco mas Humano, na sua luta contra a injustiça, a ignorância, a morte. A eles será a quem devemos poder seguir contando com o Cavaleiro da Triste Figura que continua a cavalgar atrás de aventuras e nos sinalizando o caminho da vida. Sem perseguir o absurdo dos ideais, sem assumir os custos da loucura que acarreta, a existência seria algo vazio e sem sentido. Morte aos Gigantes!

Juan Pablo Martín Rodrigues
Deptº de Letras/UFPE

DON QUIJOTE DE LA MANCHA EN EL REINO DE LA IMAGEN

Decir que Don Quijote de la Mancha fue un best-seller ya en vida de Cervantes y continúa siéndolo a lo largo de los siglos, apenas por detrás de la Biblia, es algo conocido. Pero hay un detalle que causa verdadera sorpresa: mientras que todo el mundo sabe quién fue Shakespeare, pero no todos conocen a Othelo o a Ricardo III, o a casi todos les viene en mente la figura de Dostovieski, cuando se piensa en la figura de “el escritor”, sin necesariamente saber que fue el autor de “Crimen y Castigo”, algo diferente ocurre con Don Quijote. Su Triste Figura se sobrepone a la de su creador, que se diluye ante la imagen omnipresente del Caballero de La Mancha. Quizás fruto de la casualidad o de la intención definitiva de Cervantes de salir de sus constantes números rojos, la creación de este arquetipo se hace instantáneamente conocida por todos y en todas las clases sociales. El propio Miguel de Cervantes lo deja patente en la Segunda parte de Don Quijote de la Mancha, cuando el hidalgo protagonista manifiesta saber que han escrito sobre él y que se conocen sus hazañas y figura por donde quiera que vaya. Y, en contraste, no todos conocen a Miguel de Cervantes, o saben algo de él además de su mero nombre, a no ser que haya estudiado en una escuela en su tierra natal sobre su heroísmo en Lepanto y su prisión por los piratas de Argel, en una suerte de competición en vida de aventuras con sus propios personajes novelescos.

Don Quijote y Sancho Panza, su eterno escudero, entraron para

siempre en el imaginario popular universal como figuras míticas, en el selecto grupo de Hércules, Ulises, el Cid o el Rey Arthur, sin que nadie sepa a ciencia cierta quienes fueron sus autores, borrados en el anonimato de un pasado remoto. Y esto es especialmente curioso en el caso de Cervantes, que tiene una obra considerable en volumen e importancia, y cuya vida está bien documentada, pero que desde una perspectiva mundial, se ve eclipsado definitivamente por lo que constituye ya el Mito de Don Quijote, al que se añadirá poco a poco otro mito no inferior, ni secundario como pareciera destinado a ser un escudero: el Mito de Sancho Panza. Figuras, o como dirían los griegos, Phantasmas, que adquieren una vida propia, y se anticipan así al concepto post-estructuralista de “muerte del Autor” de una manera sencilla y sin más retórica que el asentamiento en la memoria colectiva del hombre de un Don Quijote manumitido de autor y academias, que cabalga libre por esos páramos de Dios, tomando decisiones heroicas y diciendo frases geniales, ya independiente del propio libro que le dio carta de naturaleza.

“Ladran, Sancho, luego cabalgamos” jamás fue escrito en la obra, pero todos lo atribuyen sin dudarlo a Don Quijote al hablar sobre un grupo de envidiosos. De esta manera, así como Sancho reinventaba, deformándolos, refranes o brocardos, también las gentes han sabido recrear varios dichos y citas apócrifas del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, que no figuran ni figuraron jamás en el libro, no por más vendido, más leído, pero que pertenecen ya al caudal de la sabiduría popular.

En todo este fenómeno de popularización universal y formación del mito independiente, no tiene un lugar secundario la gradual configu-

ración de la Imagen de Don Quijote, que es ya patrimonio de la Humanidad, más allá de países o ideologías: protagonista del realista cine soviético y del osado Orson Wells, del cine del Generalísimo Franco o del demócrata Manuel Gutiérrez Aragón, quizás la figura que más películas haya protagonizado de la historia. Y no obstante, se sabe que el Cine es el arte tributaria de las demás artes, y en este caso, tan deudora o más con la Pintura que con la propia Literatura.

Efectivamente, nada más sencillo y complejo a la vez que explicar todo este poder del Hidalgo de la Mancha, a través de la recreación y evolución pictórica de una imagen ya inolvidable, unánime, definitiva. Un ícono sometido a la paleta pictórica de los más diversos estilos y que incluso así es reconocido por todos, eruditos y legos, niños y mayores. Y es que, sabiéndolo o no, Cervantes ha creado un arquetipo barroco, que como tal, llegó para quedarse entre nosotros. Brillante, osado, inconsciente, oscuro, contradictorio, ridículo, solemne, carnal, místico, profundo: loco. El Barroco de la Contrarreforma sigue una ley sin desvíos: si la palabra, expresada en la imagen de la Torre de Babel, es desvío y polémica, desorden y desafío a Dios, la Imagen impresiona, instruye, despierta la imaginación, deleita: unifica.

Y esa es la victoria de Cervantes, primer pintor con su genio creador, de las imágenes de Don Quijote atacando a los Molinos de viento, a los odres de vino, a los rebaños, ayunando y meditando en Sierra Morena, libertando a los galeotes o al niño azotado, viendo quemar sus libros por el Cura, el Bachiller y su Tía, enamorado de Dulcinea, velando las armas en el patio de una venta, siendo manteado en la

venta que él creía castillo, cabalgando junto a Sancho sin destino definido en búsqueda de aventuras que le permitan deshacer entuertos y auxiliar a viudas y víctimas de la Injusticia.

Gustav Doré, Velázquez, Goya, Picasso o Dalí apenas (¿apenas?!!) consiguieron sintetizar en imágenes ese ideal, elevarlo a la categoría de ícono universal, prototipo del idealismo no apenas caballeresco sino Humano, en su lucha contra la injusticia, la ignorancia, la muerte. Es a ellos a los que debemos poder seguir contando con el Caballero de la Triste Figura que continúa cabalgando en pos de aventuras y señalizándonos el camino: la vida, sin perseguir el absurdo de los ideales, sin asumir el coste de la locura que acarrea, sería algo hueco y sin sentido. ¡Muerte a los Gigantes!

Juan Pablo Martín Rodrigues
Deptº de Letras/UFPE

A REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA E DO DESIGN NO OLHAR DA PONTE QUE NOS LIGA

A comunicação é compreendida, por vezes, como uma troca substancial de informações entre sujeitos: de um lado ocorre a emissão e do outro lado, a captação da mensagem. Este processo (processo comunicativo) requer a produção e circulação de informações a no mínimo dois indivíduos considerando o repertório sociocultural deles. Contudo, é sabido que o processo comunicativo não se limita a tais fatores, existem demasiados outros fatores analíticos que melhor explicam e sucedem ao assunto. E que um deles é a forma como essa comunicação se concretiza e é veiculada.

A escolha do uso de qual linguagem, língua, símbolos, dentre tantos outros elementos, serão, ou pelo menos deverão ser (para que se cumpra o objetivo principal da comunicação, que é transmitir informação) compreensíveis ao receptor. E a análise dessa construção pode ser feita pela semiótica, que mesmo apresentando várias escolas, todos concordam ser uma teoria da significação que analisa sobre certos modos aquilo que representa algo para alguém e seus signos; uma teoria que leva em consideração tudo o que significa, ou seja, os signos, suas manifestações e o significado deles.

Resumidamente, a semiótica investiga e analisa os objetos existentes no mundo, partindo do pressuposto de que tudo aquilo que existe no mundo transmite um significado. E tudo aquilo que significa são os

signos. O signo pode relacionar três elementos: um objeto – que vem a ser um fato qualquer; um interpretante – que pode ser a leitura ou interpretação feita por um indivíduo desse fato; e um representâmen – que é o próprio corpo do signo. Assim, esse entendimento fortalece a compreensão de como a semiótica veio a ser útil na análise da comunicação social, da linguagem construída e do design.

E para a construção ou materialização de uma linguagem ou de um conceito, o design contribui substancialmente. A área do design gráfico executa o processo de comunicar visualmente. Tal execução envolve um arranjo coordenado e semântico de elementos tidos como básicos: forma, cor, tipografia e textura. Juntos, eles têm a missão de: expressar um significado; dar sentido a uma ideia contida ainda no campo subjetivo; solucionar uma demanda, ou materializar um conceito por meio de um produto visual, utilizando também a criatividade.

Nessa conjuntura, a tarefa se apresenta como criar um produto visual para a exposição Olhar a Ponte que Nos Liga, do artista Marcos Carvalho, consistindo na realidade de um sistema de identidade visual, peças gráficas impressas e de mídia digital. Sendo necessário inicialmente compreender o que seria a exposição, por conseguinte, investigar a intenção do artista na concepção de seus trabalhos e ler imagetivamente as obras.

A exposição, além de comemorar o quarto centenário da morte de Miguel de Cervantes, expõe a arte, técnica e expressão do artista Marcos Carvalho. Este, por sua vez, fez uma interpretação da obra icônica Dom Quixote de Miguel de Cervantes, narrando e criando seu próprio significado semiótico a personagens e fatos dessa estória.

O processo de construção da linguagem gráfica (verbal e não-verbal) para a exposição seguiu a análise dessa dimensão representativa. Sendo utilizados signos que são bem significativos e icásticos tanto na história do livro, quanto no universo mental daqueles que tiveram o mínimo contato com essa obra.

Para compor o sistema de identidade a forma foi pensada para ser objetiva e direta, que se concretizou na imagem dos protagonistas, Dom Quixote e Sancho Pança, cada qual com seu animal companheiro. A escolha da forma principal para o sistema de identidade teve, dentre outras razões, de ter um elemento que rapidamente, ao olhar, associasse o evento à exposição - à obra literária de Miguel de Cervantes. Contudo, os cavaleiros (assim narrados) estão cavalgando sobre uma ponte. Esta ponte torna-se, neste sistema, um objeto na análise semiótica com dois significados: ‘aquilo’ que faz ligar de um canto a outro, de uma cultura à outra e também remeter à cidade do Recife, local de partida da exposição, que tem em suas pontes uma forte expressão cultural. Então, esses significados são o interpretante do ponto de vista da semiótica e as próprias imagens (da ponte, dos cavaleiros) em si são o representâmen.

Na pigmentação, as cores utilizadas, o vermelho e o amarelo da bandeira é uma homenagem direta ao país do escritor de Dom Quixote, a Espanha. Porém, alguns tons de cinza fazem parte de algumas aplicações no sistema de identidade por razões de leitura e adequação imagem x aplicação.

A tipografia é o principal aspecto verbal desse sistema. Foram

definidas duas famílias tipográficas para o projeto todo. Uma, mais expressiva, com contraste harmônico entre curva e traço reto, utilizada mais nos títulos; e outra para corpo de texto. Porém ambas expressam um estilo medieval, que remete às narrativas de combate do senhor Dom Quixote nas suas aventuras desbravantes.

Uma textura interessante foi adicionada, traços “inacabados e imperfeitos”, a alguns contornos das formas, no intuito de significar duas coisas: uma, que aquele objeto, ou desenho, é ‘carregado’ de um conteúdo e estória que deixaram marcas ao longo dos séculos; e outra, remeter ao estilo nordestino Xilogravura, trazer um contexto regionalista à marca, pois Miguel de Cervantes assim o fez também na descrição dos fatos e estórias do livro, bem como o próprio artista Marcos Carvalho também pinta e simboliza elementos de sua cultura.

Dessa forma, a análise semiótica contribuiu desde a primeira interpretação, a do artista Marcos Carvalho sobre a literatura de Dom Quixote, como também na tradução intersemiótica para concepção do sistema de identidade, realizando conexões sígnicas entre literatura, arte plástica e design.

Jonas José Santana da Silva
Designer

LA REPRESENTACIÓN SEMIÓTICA Y DEL DISEÑO EN EL MIRAR EL PUENTE QUE NOS UNE

En ocasiones se comprende la comunicación como un intercambio sustancial de informaciones entre sujetos, por un lado se efectúa la emisión y por otro, la captación del mensaje. Este proceso (comunicativo) requiere la producción y circulación de informaciones de por lo menos dos individuos, considerando el repertorio sociocultural de los mismos. Sin embargo, se sabe que el proceso comunicativo no se limita a tales factores, hay muchos otros factores analíticos que lo explican mejor y suceden al asunto. Y que uno de ellos, es la forma en que se concreta y evalúa esa comunicación.

La selección del empleo de que lenguaje, lengua, símbolos, entre otros elementos, será o por lo menos deberá ser (para que se efectúe el objetivo principal de la comunicación, que es transmitir información) comprensibles al receptor. Y el análisis de esta construcción puede hacerse por parte de la semiótica, que aunque presente varias escuelas, todas coinciden en que es una teoría de la significación, que analiza bajo ciertas maneras aquello que representa algo para alguien y sus signos; una teoría que tiene en cuenta todo lo que significa, o sea, los signos, sus manifestaciones y el significado de estos.

En resumen, la semiótica investiga y analiza los objetos existentes en el mundo, partiendo del (pre)supuesto de que todo aquello que existe en el mundo transmite un significado. Y todo aquello que significa son los

signos. El signo puede relacionar tres elementos, un objeto – que viene a ser un hecho cualquiera; un interpretante – que puede ser la lectura o interpretación hecha por un individuo de este hecho; y un representando – que es el propio cuerpo del signo. Así, este entendimiento fortalece la comprensión de como la semiótica vino a ser útil en el análisis de la comunicación social, del lenguaje construido y del diseño.

Y para la construcción o materialización de un lenguaje o de un concepto, el diseño contribuye sustancialmente. El área del diseño gráfico ejecuta el proceso de comunicar visualmente. Tal ejecución implica un arreglo coordinado y semántico de elementos considerados básicos: forma, color, tipografía y textura. Juntos ellos tienen la misión de expresar un significado; dar sentido a una idea contenida todavía en el campo subjetivo; solucionar una demanda, o materializar un concepto por medio de un producto visual, empleando también la creatividad.

En esta coyuntura, la tarea se presenta como crear un producto visual para la exposición Mirar el Puente que nos Une, del artista Marcos Carvalho. Consistiendo en realidad de un sistema de identidad visual, piezas gráficas impresas y de media digital. Siendo necesario inicialmente comprender que sería la exposición; por consiguiente, investigar la intención del artista en la concepción de sus trabajos, y leer en imágenes las obras.

La exposición, además de conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, expone el arte, técnica y expresión del artista Marcos Carvalho. Este, a su vez, hizo una interpretación de la obra icónica Don Quijote de Miguel de Cervantes, narrando y creando su

propio significado semiótico a personajes y hechos de esta historia.

El proceso de construcción del lenguaje gráfico (verbal y no verbal) para la exposición siguió el análisis de esta dimensión representativa. Se utilizaron signos que son bastante significativos e icásticos, tanto en la historia del libro, como en el universo mental de aquellos que tuvieron el mínimo contacto con esta obra.

Para formar el sistema de identidad, la forma se pensó para ser objetiva y directa, que se concretó en la imagen de los protagonistas, Don Quijote y Sancho Panza, cada cual con su animal compañero. La elección de la forma principal para el sistema de identidad tuvo, entre otras razones, un elemento que rápidamente a la mirada asociara el evento a la exposición a la obra literaria de Miguel de Cervantes. Sin embargo, los caballeros (así narrados) están cabalgando sobre un puente. Este puente se vuelve en este sistema un objeto en el análisis semiótico con dos significados, “aquello” que provoca la conexión de un canto a otro, de una cultura a otra, y también, remitir a la ciudad de Recife, local de partida de la exposición, que tiene en sus puentes una fuerte expresión cultural. Entonces, estos significados son lo interpretante desde el punto de vista de la semiótica, y las propias imágenes (del puente, de los caballeros) en sí son el representando.

En la pigmentación, los colores empleados, el rojo bandera y el amarillo gualda bandera, es un homenaje directo al país del escritor de Don Quijote, España. Sin embargo, algunos tonos de ceniza forman parte de algunas aplicaciones en el sistema de identidad por razones de legibilidad e adecuación imagen – aplicación.

La tipografía es el principal aspecto verbal de este sistema. Se definieron dos familias tipográficas para el proyecto íntegro. Una, más expresiva, con contraste armónico entre curva y trazado recto, empleada sobre todo en los títulos; y otra para el cuerpo del texto. Sin embargo, ambas expresan un estilo medieval, que remite a las narrativas de combate del señor Don Quijote en sus aventuras desbravadoras.

Se añadió una textura interesante, trazos “inacabados e imperfectos” a algunos contornos de las formas. Con el intuito de significar dos cosas; una, que aquél objeto, o dibujo, está “cargado” de un contenido e historia que dejaron huellas a lo largo de los siglos; y otra, remitir al estilo nordestino de xilgrabado, traer un contexto regionalista a la marca, puesto que Miguel de Cervantes así lo hizo en la descripción de los hechos e historias del libro, así como el propio artista Marcos Carvalho también pinta y simboliza elementos de su cultura.

De esta forma, el análisis semiótico contribuye a la primera interpretación, la del artista Marcos Carvalho sobre la literatura de Don Quijote, así como también en la traducción inter-semiótica a la concepción del sistema de identidad, realizando conexiones simbólicas entre literatura, arte plástico y diseño.

Jonas José Santana da Silva
Designer

CERVANTES - UMA ESTRELA

ervantes alcançou a estrela perseguida por seu personagem Dom Quixote. No dia 15 de dezembro de 2015, a imprensa internacional anuncia: Cervantes é o nome da estrela μ Arae e seus personagens são os planetas que a circundam.

A International Astronomical Union – IAU – uma organização astronômica internacional- une mais de 12.000 astrônomos profissionais de mais de 100 países. Sua missão é promover e salvaguardar a ciência da astronomia em todos os seus aspectos através da cooperação internacional. Também serve à comunidade como um organismo encarregado da designação dos corpos celestes e dos acidentes orográficos de suas superfícies. Fundada em 1919, a IAU é a maior organização mundial que acolhe astrônomos profissionais. Nesta ocasião a organização promoveu um concurso para a escolha dos nomes de extra-planetas e suas estrelas - NameExoWorlds.

A proposta do Planetário de Pamplona, da Sociedade Espanhola de Astronomia -SEA e do Instituto Cervantes ganhou este concurso através dos votos obtidos para #yoEstrellaCervantes. Esta proposta competia com outras seis opções de outros países (Portugal, Itália, Colômbia e Japão) para renomear o Sistema Planetário μ Arae, situado a 49,8 anos-luz de distância na constelação Ara (o altar).

A proposta cervantina resultou claramente vencedora no concur-

so no qual se votaram propostas de todo mundo para nomear 20 novos sistemas planetários descobertos nos últimos anos. O resultado, publicado pela União Astronômica Internacional, não deixa lugar a dúvidas: a proposta conseguiu 38.503 votos, um total dos 69% de votos registrados para este sistema planetário. Ainda foi a proposta que obteve mais votos válidos entre um total de mais de 200 do conjunto do concurso. Portanto, os nomes de Cervantes, Dom Quixote, Rocinante, Sancho Pança e Dulcineia podem ser usados em paralelo à nomenclatura científica já existente. Assim: μ Arae (estrela) é Cervantes; os planetas Arae B é Dom Quixote, Arae C é Dulcineia; Arae D é Rocinante, e Arae E é Sancho Pança.

Como dissemos, Miguel de Cervantes não é somente um dos grandes nomes da literatura universal, mas agora também é o nome científico de uma estrela, situada a quase 50 anos-luz de distância na constelação Ara.

Nenhum dos planetas que orbitam Cervantes é visível diretamente da Terra, mas a estrela Cervantes sim. Os quatro planetas foram localizados utilizando o método de detecção de planetas extra-solares de velocidade radial. Este sistema extraplanetário Cervantes foi descoberto por R. P. Butler et al. (2001, ApJ, 555, 410), H. Jones et al. (2002, MNRAS, 337, 1170), N. Santos et al. (2004, A&A, 426, L19), C. McCarthy et al. (2004, ApJ, 617, 575) e F. Pepe et al. (2007, A&A, 462, 769), usando os telescópios Anglo-australiano e Observatório Europeu Austral (ESO) de 3.6 metros de diâmetro.

Assim, esta exposição se junta a tantas merecidas homenagens ao

Ano Cervantes 2016, em comemoração dos 400 anos da morte do escritor.

E sua estrela inatingível, qual é?

Mais informações

Estrella Cervantes – En el cielo hay una estrella de cuyo nombre podrás acordarte...
<https://estrellacervantes.es/>

Cervantes (estrella) - Wikipedia, la enciclopedia libre
[https://es.wikipedia.org/wiki/Cervantes_\(estrella\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Cervantes_(estrella))

Vota Estrella Cervantes - EstrellaCervantes.es - YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=707Lu4XHTjY>

La estrella cervantes y sus cuatro planetas ...
www.circulocientifico.com/la-estrella-cervantes-y-sus-cuatro-plan...

Cervantes es ahora una estrella. Literalmente. - Papel en Blanco
www.papelenblanco.com/.../cervantes-es-ahora-una-estrella-literal...

Cervantes es la estrella - El País
cultura.elpais.com › Cultura › Congreso del Español 2016

CERVANTES - UNA ESTRELLA

ervantes ha alcanzado la estrella perseguida por su personaje Don Quijote. El 15 de diciembre del 2015, la prensa internacional anunciaba: Cervantes es el nombre de la estrella μ Arae y sus personajes son los planetas que la circundan.

La International Astronomical Union, IAU –organización astronómica internacional- reúne a más de 12.000 astrónomos profesionales de más de 100 países. Su misión es promover y salvaguardar la ciencia de la astronomía en todos sus aspectos a través de la cooperación internacional. También sirve a la comunidad como organismo encargado de la designación de los cuerpos celestes y de los accidentes orográficos de sus superficies. Fundada en 1919, la IAU es la organización más grande del mundo que acoge a astrónomos profesionales. En esta ocasión dicha organización ha promovido un concurso para la elección de los nombres de planetas y sus estrellas -NameExoWorlds.

La propuesta del Planetario de Pamplona, la Sociedad Española de Astronomía –SEA- y el Instituto Cervantes ha si la ganadora en dicho concurso mediante los votos obtenidos en #yoEstrellaCervantes. Dicha propuesta competía con otras seis opciones de diversos países (Portugal, Italia, Colombia y Japón) para renombrar el Sistema Planetario μ Arae, situado a 49,8 años luz de distancia en la constelación Ara (el altar).

La propuesta cervantina ha resultado claramente vencedora en el

concurso en el que se han votado propuestas de todo el mundo para nombrar 20 nuevos sistemas planetarios descubiertos en los últimos años. El resultado, hecho público por la Unión Astronómica Internacional, no deja lugar a dudas: la propuesta ha conseguido 38.503 votos, un 69% del total de los registrados para este sistema planetario. Ha sido, además, la propuesta que ha obtenido más votos válidos entre el total de las más de 200 del conjunto del concurso. Por tanto, los nombres de Cervantes, D. Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea pueden usarse en paralelo a la nomenclatura científica ya existente. Así que: μ Arae (estrella) es Cervantes; el planeta Arae B es D. Quijote; Arae C es Dulcinea; Arae D es Rocinante; y Arae E es Sancho.

Así que Miguel de Cervantes no es sólo uno de los grandes nombres de la literatura universal, sino ahora también es el nombre de una estrella, situada a casi 50 años luz de distancia y se encuentra en la constelación Ara.

Ninguno de los planetas que están en la órbita Cervantes son visibles directamente desde la Tierra, aunque sí la estrella Cervantes. Los cuatro planetas fueron localizados utilizando el método de detección de planetas extrasolares de velocidad radial. Este sistema exo planetario Cervantes fue descubierto por R. P. Butler et al. (2001, ApJ, 555, 410), H. Jones et al. (2002, MNRAS, 337, 1170), N. Santos et al. (2004, A&A, 426, L19), C. McCarthy et al. (2004, ApJ, 617, 575) y F. Pepe et al. (2007, A&A, 462, 769), usando telescopios Anglo-australianos y el Observatorio Europeo Austral (ESO) de 3.6 metros de diámetro.

Esta exposición es un homenaje más de los merecidos homenajes

a Cervantes a lo largo de 2016, en conmemoración del cuarto centenario de su muerte.

Y su estrella inalcanzable, ¿cuál es?

Para más informaciones

Estrella Cervantes – En el cielo hay una estrella de cuyo nombre podrás acordarte...
<https://estrellacervantes.es/>

Cervantes (estrella) - Wikipedia, la enciclopedia libre
[https://es.wikipedia.org/wiki/Cervantes_\(estrella\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Cervantes_(estrella))

Vota Estrella Cervantes - EstrellaCervantes.es - YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=707Lu4XHTjY>

LA ESTRELLA CERVANTES Y SUS CUATRO PLANETAS ...
www.circulocientifico.com/la-estrella-cervantes-y-sus-cuatro-plan...

Cervantes es ahora una estrella. Literalmente. - Papel en Blanco
www.papelenblanco.com/.../cervantes-es-ahora-una-estrella-literal...

Cervantes es la estrella - El País
cultura.elpais.com › Cultura › Congreso del Español 2016

DOM QUIXOTE

“Orçava na idade o nosso fidalgo pelos cinquenta anos. Era rijo de compleição, seco de carnes, enxuto de rosto, madrugador, e amigo da caça. É pois de saber que este fidalgo, nos intervalos que tinha de ócio (que eram os mais do ano) se dava a ler livros de cavalaria, com tanta afeição e gosto, que se esqueceu quase de todo do exercício da caça, e até da administração dos seus bens; e a tanto chegou a sua curiosidade e desatino neste ponto, que vendeu muitas courelas de sementeira para comprar livros de cavalarias que ler; com o que juntou em casa quantos pôde apanhar daquele gênero.

Em suma, tanto naquelas leituras se enfrascou, que as noites se lhe passavam a ler desde o sol posto até à alvorada, e os dias, desde o amanhecer até fim da tarde. E assim, do pouco dormir e do muito ler se lhe secou o cérebro, de maneira que chegou a perder o juízo.

Posto a seu cavalo nome tanto a contento, quis também arranjar outro para si; nisso gastou mais oito dias; e ao cabo disparou em chamar-se D. Quixote; do que (segundo dito fica) tomaram ocasião alguns autores desta verdadeira história para assentarem que se devia chamar Quijada e não Quesada, como outros quiseram dizer... quis também ele, como bom cavaleiro, acrescentar ao seu nome o da sua terra, e chamar-se D. Quixote de La Mancha;”

DON QUIJOTE

“Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo de la caza.

Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos;

En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio.

Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento, duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar DON QUIJOTE, de donde como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada, y no Quesada como otros quisieron decir... así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse DON QUIJOTE DE LA MANCHA, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre della.”

Forjado

Díptico
100 X 135 cm
Acrílica sobre tela

Na parte inferior da tela, em simetria com a forja de Vulcano no quadro de Velázquez, a prisão de Cervantes, o seu tempo na guerra forjam o personagem de sua obra-prima, o Dom Quixote, que se apresenta no cenário do trabalho com o ferro e o fogo e acima do mesmo cenário, ele aparece com a lança na mão e montado no seu rocim pronto para iniciar as suas aventuras. A sua lança marca o limite da área vazia para a área na qual todas as situações acontecem. No azul se vislumbra manchas de vermelho como se anunciassem as tempestades que se avizinham, como o céu que se prepara para a chuva.

As figuras ao alto transparecem os sentimentos da dor, da decepção, da tortura que veem o nascimento do herói andante a partir das experiências vividas por seu criador no período de prisão no Oriente. Elas observam um Cervantes diante de seu carcereiro no frio horror das masmorras, mas um homem de brio e de firmeza, apesar das traições que o esperam na cena do trabalho causticante da criação e modelagem de personagens, de objetos, de armas de guerra, de utensílios os mais diversos.

As tonalidades aqui são quentes nos tons do vermelho, como o fogo que forja o ferro e ilumina o cenário com a luz do amarelo, e no centro da cena o contraste com o fundo azul como a água que participa no processo de trabalho do ferro.

Del mismo modo que ocurre en La Fragua de Vulcano en el cuadro de Velázquez, la presencia de Cervantes en la cárcel fragua el personaje de su obra maestra, Don Quijote de la Mancha. Éste aparece en el centro de la escena forjando el hierro, y en la parte izquierda montando su rocín con la lanza en mano a punto de comenzar sus aventuras. Ésta marca el límite entre el área vacía y la zona en la que los hechos acontecen. En el espacio en azul se vislumbran manchas de color rojo que parecen anunciar las tormentas que se avecinan, como si el cielo se preparase para la lluvia.

Las figuras en la parte superior del cuadro muestran los sentimientos de dolor, de decepción, de tortura que contemplan el nacimiento del héroe andante a partir de las experiencias vividas por su creador en el período de prisión. Ellas observan un Cervantes ante su carcelero en el frío horror de las mazmorras, pero un hombre valiente y firme, a pesar de las traiciones que le esperan en la escena del abrasador trabajo de creación y el modelado de personajes, de objetos, de armas de guerra, de utensilios de lo más diversos.

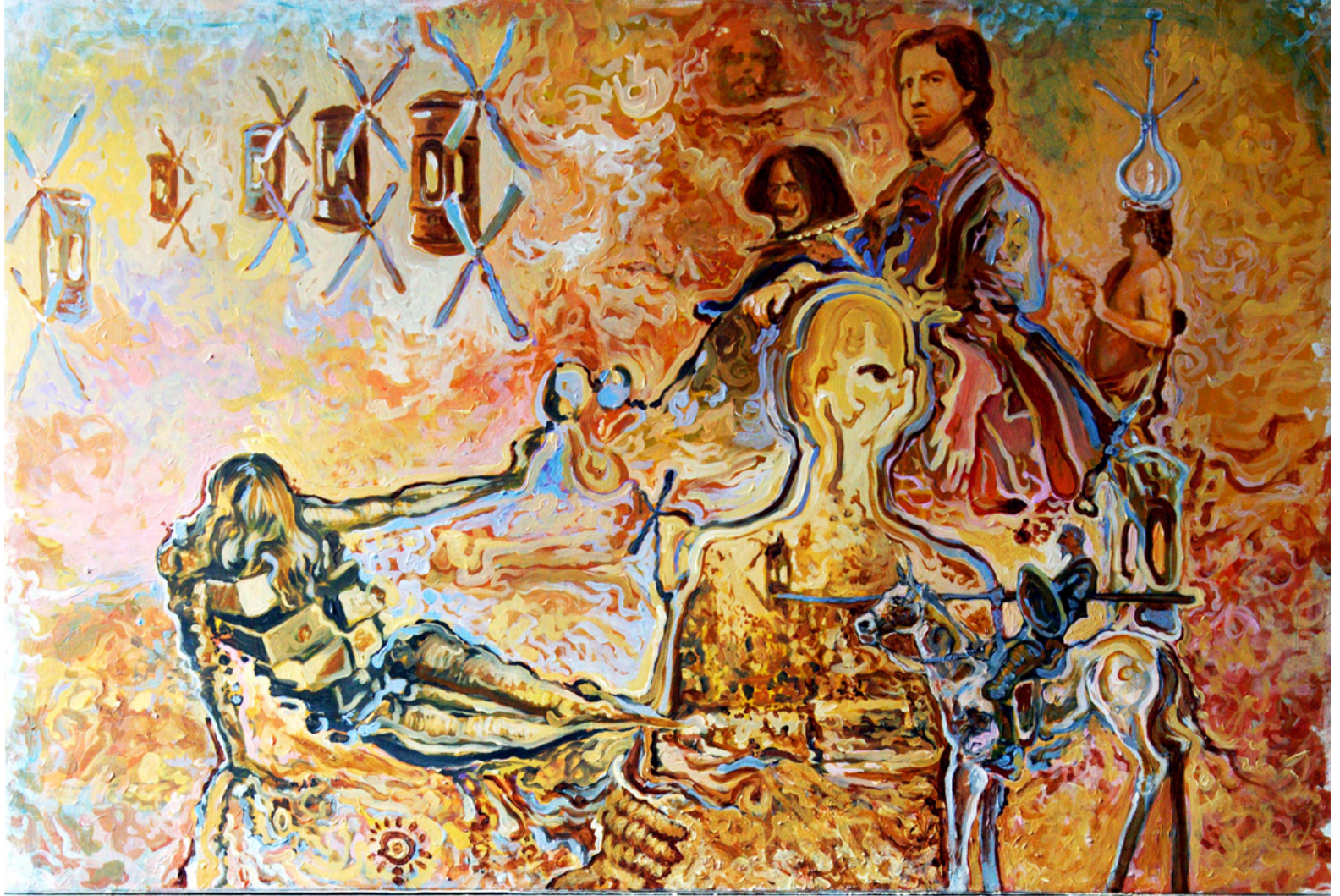
Las tonalidades utilizadas aquí son de color rojo y amarillo, como el fuego que forja el hierro y la luz que ilumina la escena. En el centro del cuadro se da un gran contraste producido por el fondo azul, como si del agua que participa en el proceso de trabajo de la misma forja se tratase.

Forjado

Díptico
100 X 135 cm
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

Quimera

Díptico
100 X 135 cm
Acrílica sobre tela

Como o título sugere, nesta obra adentramos o mundo das quimeras de Alonso Quijano, onde fantasia e realidade se mesclam em figuras muitas vezes diluídas e outras que nos apresentam personagens concretos como Velázquez e a princesa Isabel, embora não menos sonhadores que nosso Cavaleiro.

A face da Triste Figura aparece na base da obra de onde emergem as aventuras que são iniciadas pelo peão do jogo de xadrez que está ao seu lado. A partir dos pensamentos delirantes, uma profusão de imagens surge e descortina personagens e lidas como um sonho interminável, em que ele não distingue o real da fantasia, onde as cenas saem do crepúsculo para a luz. Moinhos flutuam, elementos de obras de Velázquez, Dalí – que dentro mostram a cidade de Guernica em ruínas pela guerra - enfrentam o cavaleiro com sua lança em riste como um servo de Marte, pronto para as pelejas. Numa mesma linha vertical, personagem e criador se contrastam em áreas opostas da tela – Quixote abaixo e Cervantes acima. O criador observa sua obra que se tornou mito, fez-se mundial.

A própria variedade de cores nos envolve no redemoinho do espírito sonhador do personagem de indiscutível coragem e burlescos sonhos idealistas do texto cervantino. São pinceladas que se condensam e diluem em tonalidades de ocre, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul.

Como el mismo título sugiere, en esta obra nos adentramos en el mundo de las quimeras de Alonso Quijano, donde fantasía y realidad se mezclan mostrando figuras a veces difuminadas, a veces delimitadas, como son los personajes de Velázquez y la princesa Isabel, tan soñadores como nuestro Caballero.

La faz de la Triste Figura aparece en la parte inferior de la obra de donde emergen las aventuras que se inician con la imagen del peón de ajedrez que está a su lado. A partir de pensamientos delirantes surge una profusión de imágenes, de personajes, de luchas que aparecen desde la penumbra hacia la luz, donde no se distingue claramente lo real de lo imaginario.

El Caballero Andante, con su lanza en ristre como si de un criado de Marte se tratase, se enfrenta a elementos como molinos de viento, a elementos extraídos de las obras de Velázquez, de Dalí, de Picasso... Siguiendo una línea vertical, puede contemplarse cómo Cervantes observa a su criatura, a su obra, convertida en un mito que, como tal, se ha hecho universal.

La variedad de colores nos envuelve en una especie de torbellino del espíritu soñador del personaje. Son pinceladas que se condensan y diluyen en tonalidades de color ocre, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde y azul.

Quimera

Díptico
100 X 135 cm
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

O Começo

Díptico
100 X 130 cm
Acrílica sobre tela

Os livros representam as estruturas do caminho pelo qual passa Dom Quixote para dar início às suas aventuras, pois o fidalgo perde o juízo a partir de sua excessiva leitura das aventuras cavaleirescas. Algumas figuras enigmáticas se colam às paredes deste caminho, tal qual o bruxo com o qual o nosso guerreiro combate em seus delírios e que é o responsável pela extinção de seus livros.

O intenso vermelho é como o fogo que arde em sua mente na criação de suas fantasias e a profusão de cores reflete a variedade de histórias que vai enfrentar. Na parte superior da obra, é como se fosse apresentado ao nosso fidalgo o descortinar de suas aventuras pelo brado do cavalo de Guernica que emite o grito dos oprimidos que o nosso herói deseja salvar. Acima dele o próprio Cervantes admira as suas criaturas. Dom Quixote olha o seu criador como no momento de sua investidura como cavaleiro e a própria Dulcineia está presente à cerimônia augurando ao nosso cavaleiro andante a melhor das sortes. Os moinhos vão surgindo em meio ao cenário e perpassam todo o espaço representando as várias batalhas em que deverá combater.

A homenagem aos feitos do cavaleiro se reflete em sua escultura equestre junto ao seu escudeiro. Uma figura de Miró se vislumbra em meio à profusão de imagens mesclando-se ao universo cervantino. Em frente ao escritor vemos um símbolo pictórico que nos recorda a literatura local de Ariano Suassuna, o Movimento Armorial, não menos universal que a trama de Cervantes.

Los libros representan las estructuras del camino por el cual pasa Don Quijote para dar comienzo a sus aventuras, pues el hidalgo pierde el juicio a partir de su excesiva lectura de las novelas de caballerías. Algunas figuras enigmáticas se acercan a los lados del camino, figuras contra las que nuestro héroe lucha en sus delirios.

El intenso color rojo que predomina en el cuadro representa el fuego que arde en su mente creadora de fantasías en un entorno de múltiples colores que representan la variedad de historias y retos a los que nuestro héroe va a enfrentarse.

La parte superior del cuadro muestra la variedad de aventuras que nuestro hidalgo está a punto iniciar en defensa de los más desfavorecidos. Justo encima de la figura central del caballo, el mismo Cervantes contempla con admiración sus propias criaturas, y Don Quijote a su vez contempla a su creador como si se tratase de su acto de investidura como caballero. La misma Dulcinea está presente en la ceremonia, deseando a nuestro caballero andante la mejor de las suertes. Los molinos de viento van surgiendo en medio de la escena e invaden todo el espacio representando las varias batallas en que deberá combatir.

El homenaje a las acciones del caballero se refleja en su escultura ecuestre junto a su escudero. Una figura de Miró se adivina en medio a la profusión de imágenes uniéndose al universo cervantino. En frente del escritor se puede observar un símbolo pictórico que nos recuerda la literatura local de *Ariano Suassuna*, el *Movimiento Armorial*, no menos universal que la trama de Cervantes.

El Comienzo

Díptico
100 X 130 cm
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

Lament[ações]

Díptico
100 X 130 cm
Acrílica sobre tela e
colagem

As lamentações, os gritos de dor, de angústia, de fadiga, de abandono são representados aqui por meio de diferentes elementos. A colagem que se percebe em primeiro plano, que nos remete a Dalí, mostra um Cervantes preso e quem sabe neste momento a liberdade/nascimento de Dom Quixote – livre em pensamentos e lembranças de sua terra. Outro elemento de Picasso sai do interior como um grito que se desprende do cativo.

A mulher com gavetas irrompe em um lamento que nos diz “basta”, não se acerque, não tente olhar no meu interior os segredos que são só meus. O toureiro com sua espada prenuncia a dor do touro que brevemente vai morrer para espetáculo da plateia que aguarda em delírio. O lamento do cansaço e a força dos trabalhadores que cada dia trabalham a terra, trabalham na construção, nas minas, que travam batalhas contra as diferenças sociais, as limitações econômicas, através das figuras baseadas na gravura Disparate Furioso de Goya. Os moinhos construídos a partir das torres de vigilância da Casa da Cultura – antiga Casa de Detenção – representam as lutas contra a dor da prisão, o lamento da perda da liberdade, a distância da família, a distância da terra natal e ao mesmo tempo fazem uma alusão aos dronners. No centro da tela, o Cavaleiro andante montado em seu rocim cujas patas alongadas permeiam os espaços e seu escudo – em forma de ovo – prenunciando o momento de sua entrada para a defesa dos oprimidos.

As cores denotam uma esperança do verde que serve de fundo para o alaranjado dos moinhos que vai dando passagem ao amarelo que ilumina as ações escuras em seguida intermediadas pelo o azul violeta finalizando no calor do trabalho árduo e na inquietação do vermelho.

Las lamentaciones, los gritos de dolor, de angustia, de fatiga, de abandono son representados aquí por medio de diferentes elementos. El collage que se observa en primer plano, y que nos remite a Dalí, muestra un Cervantes detenido, o quién sabe si no representa la libertad/nacimiento de Don Quijote – libre de pensamientos y recuerdos de su tierra. Otro elemento de Picasso aparece en la forma de un grito de liberación del cautiverio.

La mujer con cajones irrumpe en la escena con un “basta!”, no se acerque, no intente observar en mi interior los secretos que son sólo míos. El torero con su espada preanuncia el dolor del toro que en breve va a morir para espectáculo de la audiencia que aguarda en delirio. El lamento del cansancio y la fuerza de los trabajadores que cada día trabajan la tierra, en la construcción civil, en la minas, que traban batallas contra las diferencias sociales, las limitaciones económicas..., todos estos elementos están presentes a través de las figuras inspiradas en el grabado Disparate Furioso de Goya. Los molinos de viento contruidos a partir de las torres de vigilancia de la Casa da Cultura –antigua Casa de Detenção– representan las luchas contra el dolor de la prisión, el lamento de la pérdida de la libertad, la distancia de la familia, la distancia de la tierra natal y a la vez hacen una alusión a los dronners. En el centro del lienzo, podemos contemplar al Caballero andante montado en su rocín cuyas patas alargadas invaden los espacios, y con su escudo –en forma de huevo– anunciando el momento de su llegada en defensa de los oprimidos.

El color verde transmite una sensación de esperanza, al tiempo que sirve de fondo para el naranja de los molinos de viento que, paulatinamente, va difuminándose hasta convertirse en el amarillo que ilumina las acciones más oscuras interrumpidas por el azul violeta, finalizando en el calor del arduo trabajo y la inquietud del rojo.

Lament[aciones]

Díptico
100 X 130 cm
Acrílica sobre lienzo y
collage

(Detalhe)

Não são ovelhas

Díptico
130 X 100 cm
Acrílica sobre tela e
colagem

As ovelhas, na área esquerda superior da tela, têm como fundo o vermelho onde se trava uma sangrenta batalha que verdadeiramente é contra os porcos – aludidos pelo focinho de porco – acima delas. O Cavaleiro irrompe contra os verdadeiros inimigos, tal como na Revolução dos Bichos de George Orwell.

Simetricamente, ao lado oposto vislumbramos o perfil do Quixote que observa a cena e tem por trás o Cavaleiro e seu fiel escudeiro. Esta área tem o predomínio do laranja e do amarelo como fonte de luz que ilumina aquele que luta em favor dos mais fracos.

As esculturas de Miró se fundem e produzem uma forma que lembra uma face na colagem de tecido de algodão sobre a tela que também observa todo o cenário.

As estátuas da Ponte Maurício de Nassau representam a justiça que se mostra como lastro por meio das leis para a luta contra as injustiças, os crimes, os roubos.

No canto inferior direito da pintura, a presença do livro cujas páginas são a fonte de onde ganham vida os personagens do Quixote por meio da leitura e da imaginação do leitor.

A base das estátuas apresenta pinceladas livres que permitem uma dupla visão, pois se pode imaginar que a pintura está se descompondo ou se originando a partir delas. Os tons dominantes nesta área são azulados e junto com a forma geométrica e as pás de moinhos denotam a maneira precisa em que o marco legislativo se debruça para o julgamento das transgressões.

Las ovejas en el área izquierda superior del lienzo tienen como fondo el color rojo. En esa parte se libra una sangrienta batalla que representa la batalla de Don Quijote contra los cerdos, representados por el hocico, fácilmente visible. El Caballero irrumpe contra los verdaderos enemigos, tal como ocurre en la Rebelión en la granja, de George Orwell.

En el lado opuesto podemos visualizar el perfil de D. Quijote, que observa la escena y tiene por detrás a su fiel escudero. En esta parte del cuadro predominan los colores naranja y amarillo como fuente de luz que ilumina la lucha en favor de los más débiles.

Las esculturas de Miró se funden y producen en el tejido de algodón una imagen que nos recuerda una cara que, además, observa toda la escena.

Las estatuas del Ponte Maurício de Nassau representan la justicia, la cual constituye el fundamento a favor de la lucha contra las injusticias, los crímenes y los robos.

En la esquina inferior derecha de la pintura, la presencia del libro sugiere la fuente de la que surgen los personajes de El Quijote por medio de la lectura y de la imaginación del lector.

La base de las estatuas realizadas a través de una serie de pinceladas libres permiten una doble interpretación. Por una parte, el espectador puede imaginarse que la pintura está descomponiéndose, o bien puede imaginarse que la pintura está originándose a partir de ellas. Los tonos azulados dominantes y las formas geométricas, juntamente con las aspas del molino de viento, sugieren el marco legislativo de actuación contra las transgresiones éticas y morales.

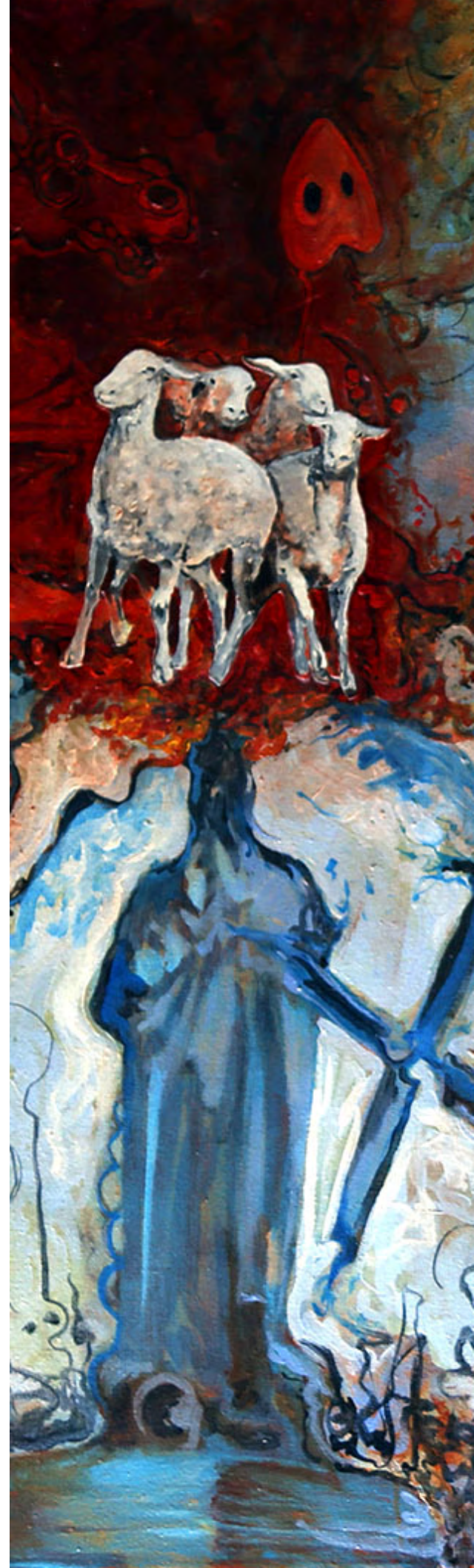
No son ovejas

Díptico

130 X 100 cm

Acrílica sobre lienzo y collage

(Detalhe)

Fitando o Destino

Díptico
65 X 140 cm
Acrílica sobre tela

Os arcos das construções arquitetônicas abrem passagem para o destino do magro paladino montado firmemente em seu corcel que avança procurando aventuras e perigos na defesa dos presos, oprimidos, indefesos, viúvas. A figura de Carlitos, em traje de soldado alemão, encontra-se no caminho que percorrerá nosso ensandecido fidalgo em busca de desfazer agravos e figuras em sombras, quais torvos inimigos, são vistas do lado oposto do arco onde se encontra o destemido cavaleiro.

Três pontos de vista se vislumbra da figura equestre. O primeiro montado pelo herói manchego e com patas compridas com altura e nível do desejo das glórias dos embates sangrentos. Um segundo no alto da tela, que dá passagem ao terceiro na representação do cavalo de Guernica que relincha a plenos pulmões contra as atrocidades da realidade cruel.

No canto superior esquerdo, Cervantes observa seu cavaleiro que se encaminha à epopeia que será eternizada para a posteridade em sua caricatura de herói que olha o real e segue o sonho. Em oposição ao escritor, Alonso Quijano fita o seu delírio, Dom Quixote, nascido das fábulas que tanto leu.

A lança do guerreiro altruísta tem continuidade ou se perde nas construções dos sonhos que sonhará no caminho aberto pelos arcos da abóboda que sustenta todo o tropel de figuras acima do guerreiro louco e ingênuo.

As tonalidades da paleta de cores que são compostas por ocre, vermelhos, roxos, carmins, laranjas, amarelos suaves, verdes e azuis dão dinamismo e profundidade aos diferentes planos onde estão posicionadas as figuras.

Los arcos de las construcciones arquitectónicas abren paso al destino del flaco caballero montado firmemente en su corcel, el cual avanza enfrentándose a aventuras y peligros en defensa de los detenidos, oprimidos, indefensos y viudas. La figura de Carlitos, en traje de soldado alemán, se encuentra en el camino que recorrerá nuestro ingenioso hidalgo buscando deshacer entuer-tos. Se observan también figuras sombrías, como si de enemigos se tratase, al otro lado del arco y haciendo frente al valeroso cabal-lero.

En tres ocasiones aparece la figura del caballo. En un primer plano, montado por la figura del héroe de La Mancha. En un segun-do plano en la parte alta del lienzo, dando paso en un tercer mo-mento a la representación del caballo de Guernica, que relincha a pleno pulmón contra las atrocidades de la cruel realidad.

En el lado superior izquierdo, Cervantes observa a su cabal-lero que se encamina a la aventura, la cual será eternizada para la posteridad en una especie de mezcla entre lo real y lo imaginario. En el lado opuesto vemos al escritor Alonso Quijano, observando su creación, Don Quijote, nacido de los cuentos de caballerías que tanto le absorbieron.

La lanza del guerrero altruista tiene continuidad o se pierde en las construcciones de los sueños representados por los arcos de la cúpula que sostienen las figuras expuestas en la parte superi-or del cuadro.

Las tonalidades de colores compuestos por ocre, rojos, púrpuras, carmines, naranjas, amarillos suaves, verdes y azules dan dinamismo y profundidad a los diferentes planos donde están posicionadas las figuras.

Mirando al destino

Díptico
65 X 140 cm
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

Marcos Carvalho
2016

1º Movimento: *Espiral*

Díptico
100 X 130 cm
Acrílica sobre tela e
colagem

Este trabalho em tons de cinza, branco e preto, apresenta sua composição num formato espiralado que denota a continuidade do movimento.

Na área esquerda da tela, vemos um Ariano Suassuna que observa pensativo o cenário onde as figuras transitam. Seguindo o movimento no sentido horário, vemos uma inversão das gravuras da série Disparates nº 20 e a nº 10 – Cavalo Raptor de Goya. São as pessoas buscando o equilíbrio nas situações da vida e em outras sendo arrastadas pelo cavalo que elas é que deviam conduzir. Logo depois, vemos uma cúpula da Igreja da Penha que nos lembra uma íris do globo ocular, que também observa o cenário em posição simétrica ao escritor do Movimento Armorial. Continuando o percurso, o trabalhador do campo em detalhe como se entrasse no universo do olhar. Abaixo dele, no mesmo movimento cíclico, nos deparamos com a princesa Isabel que observa o discurso de Joaquim Nabuco contra o navio negreiro que se avizinha do porto e acima destes os sinos que dobram de cabeça para baixo e uma figura eclesiástica bendizendo a chegada do navio. Dando continuidade ao movimento, um Dom Quixote vislumbra a paisagem vestido como um vaqueiro nordestino, um homem simples do Sertão e em seu escudo um olho que presencia as ações no horizonte. O movimento espiralado finaliza no perfil do cavalo – Rocinante, ou será que se inicia nele assim como o fez no início das aventuras do Cavaleiro de La Mancha?

As pinceladas, uma vez mais, parecem descortinar as imagens que se esvaem ou que se originam nas cenas surrealistas da pintura.

Este trabajo en tono gris, blanco y negro, presenta una composición en espiral que denota la continuidad del movimiento.

En la parte izquierda del lienzo, vemos un Ariano Suassuna que observa pensativo el escenario donde las figuras transitan. Siguiendo el movimiento en el sentido horario, vemos una inversión de los grabados de la serie Disparates nº 20 y nº 10 – Caballo Raptor de Goya. Son personas que buscan el equilibrio en situaciones adversas de la vida, y otras que están siendo arrastradas por el caballo que ellas deberían guiar. Después, vemos una cúpula de la Iglesia de la Penha que nos recuerda un iris del ojo, que también observa el escenario en posición simétrica respecto al escritor del Movimento Armorial. Continuando con el recorrido, vemos una persona como si entrase en el universo de la mirada. Abajo, en el mismo movimiento cíclico, se observa la infanta Isabel atenta al discurso de Joaquim Nabuco, de espaldas al barco que se acerca al puerto, y encima las campanas hacia arriba, y una figura eclesiástica bendiciendo la llegada de la nave. Dando continuidad al movimiento, un Don Quijote divisa el paisaje vestido de vaqueiro nordestino, un hombre sencillo del Sertão, y en su escudo un ojo que presencia la acción en el horizonte. El movimiento en espiral finaliza en el perfil del caballo, Rocinante. ¿O quizás se inicia en él así como lo ha hecho en el comienzo de las aventuras del Caballero de La Mancha?

Las pinceladas, una vez más, parecen filtrar las imágenes que se desvanecen o que se originan en las escenas surrealistas de la pintura.

1er Movimiento: Espiral

Díptico
100 X 130 cm
Acrílica sobre lienzo y
collage

(Detalhe)

μ Arae ou simplesmente Cervantes

Díptico
100 X 130 cm
Acrílica sobre tela

Na parte superior da tela, tal como ao olhar o céu vemos o Universo e as Galáxias, temos os tons de escuro e luz onde a estrela maior – Cervantes – brilha com maior intensidade frente a suas criações – Dom Quixote, Sancho Pança, Dulcineia, Rocinante.

Criador e criatura se olham num olhar de cumplicidade pela conquista da estrela inalcançável e seus companheiros os rodeiam tal como nas narrativas das aventuras do fidalgo.

Na parte inferior, vemos o cavaleiro e seu escudeiro que fitam o céu de estrelas com os pés num caminho de um mar feito de lama com destino ao centro das injustiças, negociatas, vergonhas nacionais que são simbolizadas pela construção que quase se afoga mais ao horizonte neste cenário em que o herói deseja combater lutando pelo povo, pelas aspirações do povo, pelos sonhos do povo.

As tonalidades são branco, cinza e preto em pinceladas que compõem e decompõem as figuras dos personagens.

En la parte superior del lienzo, tal como al mirar el cielo vemos el Universo y las Galaxias, tenemos los tonos de oscuro y luz donde la estrella mayor –Cervantes– brilla con mayor intensidad frente a sus creaciones –Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea, Rocinante.

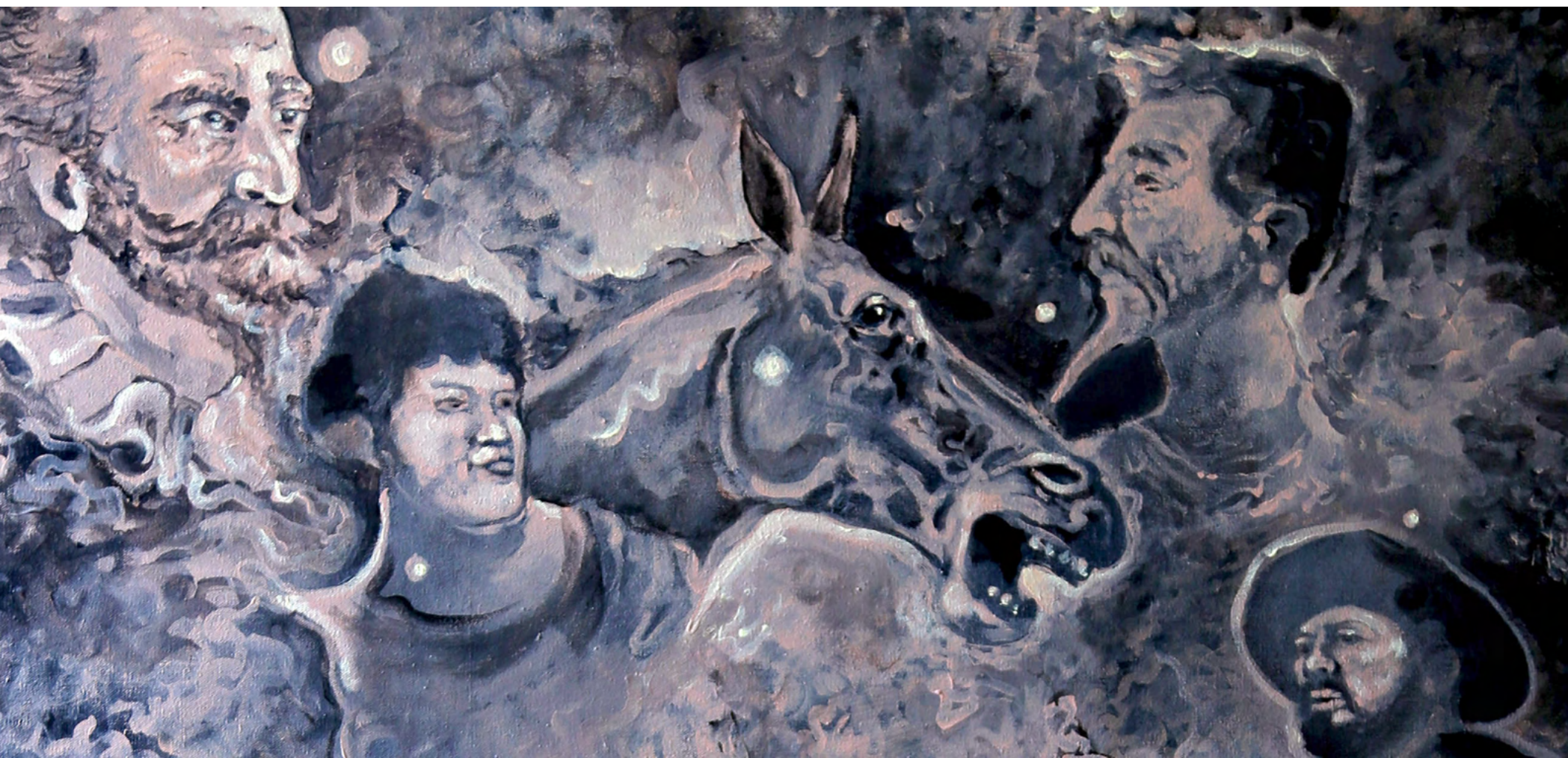
Creador y creatura se miran en una mirada de complicidad por la conquista de la estrella intangible y sus compañeros los rodean tal como en las narrativas de las aventuras del hidalgo.

En la parte inferior, vemos el caballero y su escudero que miran el cielo de estrellas con los pies en un camino de un mar hecho de lama con destino al centro de las injusticias, negociatas, vergüenzas nacionales que son simbolizadas por la construcción que casi se ahoga más al horizonte en este escenario en que el héroe desea combatir luchando por el pueblo, por las aspiraciones del pueblo, por los sueños del pueblo.

Las tonalidades son blanco, gris y negro en pinceladas que componen e descomponen las figuras de los personajes.

μ Arae o simplemente Cervantes

Díptico
100 X 130 cm
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

O dom da mancha que eclode em marcha

Díptico
100 X 130 cm
Acrílica sobre tela

Esta composição, com fortes tons avermelhados e distribuição circular, tem ao centro uma estátua da ponte recifense que simboliza a Justiça e Dom Quixote que luta por ela. Também percebemos uma rede de pontos verdes simbolizando a esperança apesar do clima de intensa batalha.

Na área inferior da tela, Dom Quixote investe com sua lança contra o guerreiro de aspecto futurista que representa a injustiça, tendo como testemunhas as meninas de Velázquez. Sancho, que se encontra sobre um bloco de concreto, manipula uma figura trasladada do cavaleiro como que o acompanhando nas lutas. As lanças com pontas verdes da esperança avançam contra uma figura em névoa no intenso vermelho.

Na parte superior, a figura do homem comum, envelhecido, pessimista, dá lugar a Oscarito, ilustre figura das comédias brasileiras, que representa o otimismo e o riso do povo brasileiro. Em seguida, Dom Quixote fita um Picasso envolvido numa mancha amarela como o sol que tem na sua frente uma imagem equestre que lembra as pinturas de Altamira e por trás as cabras tão características do Nordeste.

Seguindo o percurso da rede de pontos verdes, as pás do moinho finalizam por transformar-se em Dom Quixote ao centro do quadro, diante da Justiça.

O jumento de Sancho, indiferente a todo o cenário, faz um contraponto de equilíbrio da tela. No fundo azul da tranquilidade, contrasta com o velho na ponta oposta da diagonal, envolto no vermelho e apenas delineado pelo verde.

Esta composición, con fuertes tonos en rojo y una distribución circular, tiene en el centro una imagen del puente recifense que simboliza la Justicia, y Don Quijote que lucha por ella. También percibimos una red de puntos verdes simbolizando la esperanza a pesar del clima de batalla que hay en el ambiente.

En el área inferior del lienzo, Don Quijote embiste con su lanza contra el guerrero de aspecto futurista que representa la injusticia, teniendo como testigos las meninas de Velázquez. Sancho, que se encuentra sobre un bloque de cemento, manipula una figura del caballero andante a quien ha acompañado en todas sus luchas. Las lanzas con puntas verdes en sus extremos representan la esperanza, en un entorno un tanto turbio y de rojo intenso.

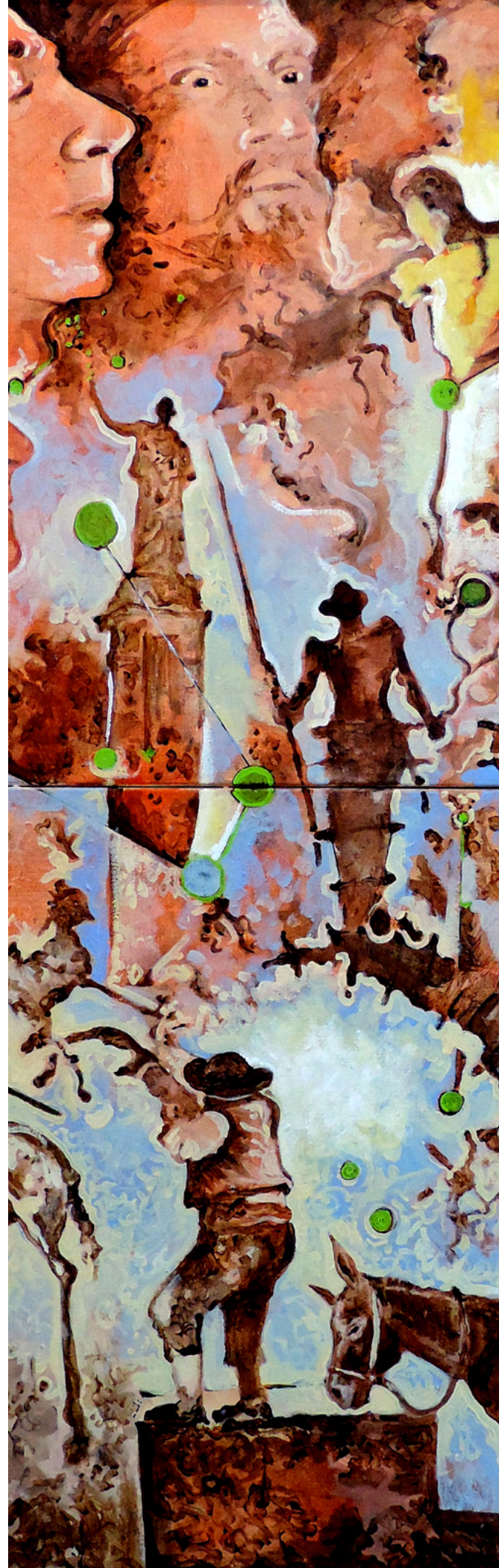
En la parte superior, la figura de un hombre sencillo, envejecido, pesimista, da paso a Oscarito, ilustre figura de las comedias brasileñas, que representa el optimismo y la risa del pueblo brasileño. A continuación, Don Quijote mira un Picasso rodeado de una mancha amarilla como el sol, y que tiene delante una imagen ecuestre que nos recuerda las pinturas de Altamira, y por detrás las cabras tan características del Nordeste.

Siguiendo el recorrido de la red de puntos verdes, las aspas del molino de viento acaban transformándose en Don Quijote en el centro del cuadro, delante de la Justicia.

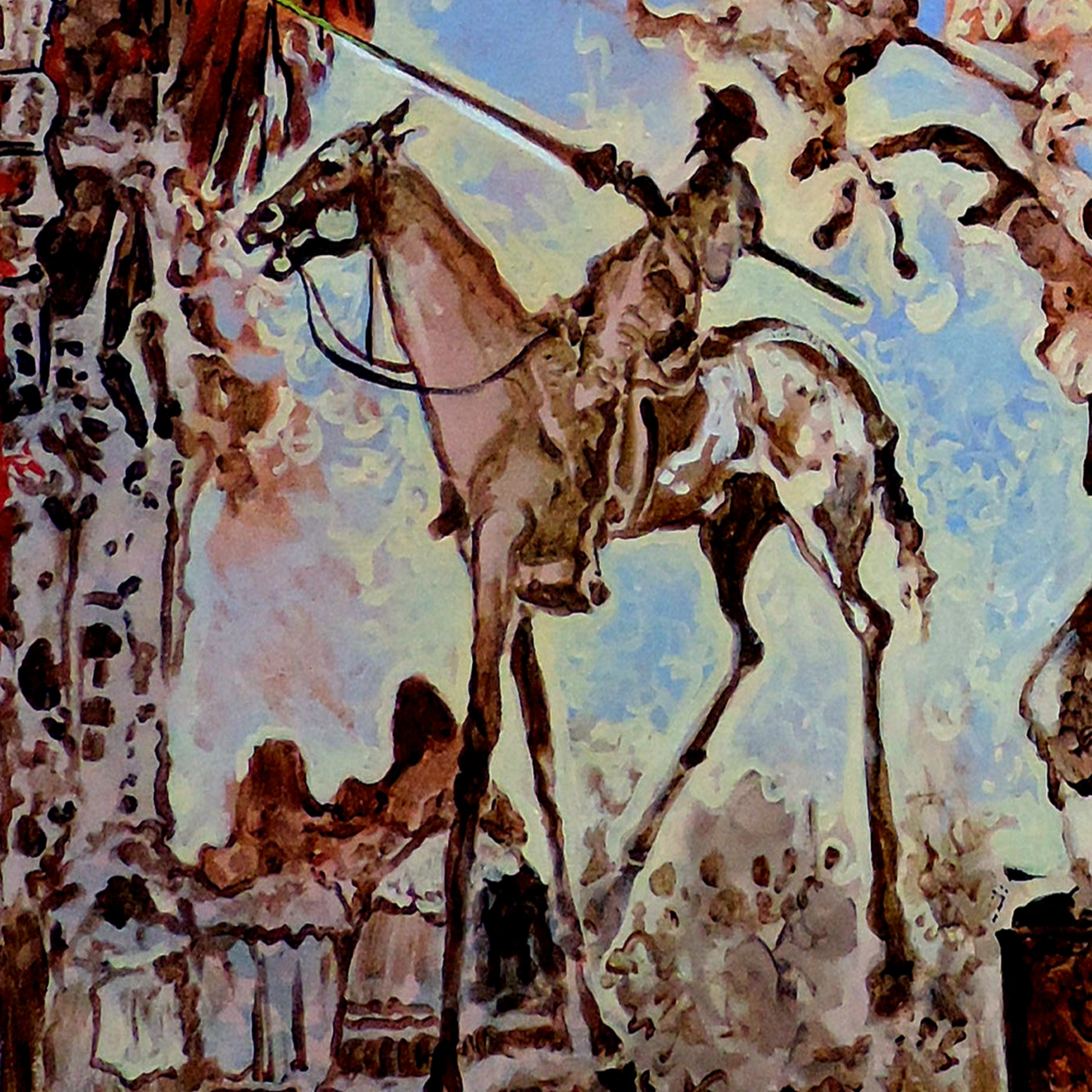
El asno de Sancho, indiferente a todo lo que ocurre en la escena, supone un contrapunto de equilibrio en el lienzo. La tranquilidad que inspira esta imagen sobre un fondo azul, contrasta con la imagen de la persona ya mayor en el lado opuesto en diagonal, cubierta de un intenso color rojo.

Un Don de la Mancha que cabalga

Díptico
100 X 130 lienzo
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

SANCHO PANÇA

“Neste meio tempo, solicitou D. Quixote a um lavrador seu vizinho, homem de bem (se tal título se pode dar a um pobre), e de pouco sal na moleira; tanto em suma lhe disse, tanto lhe martelou, que o pobre rústico se determinou em sair com ele, servindo-lhe de escudeiro. Dizia-lhe entre outras coisas D. Quixote, que se dispusesse a acompanhá-lo de boa vontade, porque bem podia dar o acaso que do pé para a mão ganhasse alguma ilha, e o deixasse por governador dela. Com estas promessas e outras quejandas, Sancho Pança (que assim se chamava o lavrador) deixou mulher e filhos, e se assoldadou por escudeiro do fidalgo. ... Ia Sancho Pança sobre o seu jumento como um patriarca, com os seus alforjes e a sua borracha, e com muita ânsia de se ver já governador da ilha que o amo lhe havia prometido.”

Dom Quixote

SANCHO PANZA

“En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien (si es que ese título se puede dar al que es pobre), pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salir con él y servirle de escudero. Decíale entre otras cosas Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza (que así se llamaba el labrador) dejó su mujer e hijos, y asentó por escudero de su vecino.

... Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido.”

Don Quijote

MARCO SANTANA
2016

Andante

135 X 135 cm
Acrílica sobre tela

Tons azulados dão a ideia de uma cavalgada noturna, na mais completa escuridão, iluminada pela estrela no canto superior direito. A lança em riste do cavaleiro persegue esta estrela e recebe desta a luz que ilumina os personagens. Dom Quixote, que representa os sonhos e os ideais, montado em seu Rocinante, encontra-se mais iluminado e definido, tendo sua figura mais realçada. Sancho, que representa a realidade, recebe menos luz. Junto com seu jumento é parcialmente envolto nas trevas e se mostra sem muita distinção de traços.

Ainda que Dom Quixote e Sancho Pança trotem na escuridão da noite, eles são iluminados pela luz da estrela que perseguem, pela luz dos sonhos, pela luz de seus ideais.

No horizonte vislumbramos grafismos que remetem aos povoados por onde passaram ou passarão os andarilhos em busca de aventuras na luta pela Justiça.

Los tonos azulados del cuadro dan la idea de una cabalgada nocturna, en la más completa oscuridad, iluminada por la estrella situada en el extremo superior derecho. La lanza en ristre del caballero persigue esta estrella y es ésta, a su vez, la que ilumina a los personajes. Don Quijote, que representa los sueños y los ideales, montado en su Rocinante, se encuentra más iluminado y definido, lo que contribuye a realizar su figura y, por tanto, también los sueños e ideales que representa. En contraposición a Don Quijote, la figura de Sancho, que representa la realidad, recibe menos luz y se encuentra, por tanto, rodeado de penumbra y menos definido.

Aunque Don Quijote y Sancho Panza troten en la oscuridad de la noche, uno y otro están, no obstante, iluminados por la luz de la estrella que persiguen, por la luz de los sueños, por la luz de sus ideales.

En el horizonte se pueden adivinar detalles que remiten a los pueblos por donde pasaron o pasarán los andariegos en busca de aventuras que les conducirán a la lucha por la Justicia.

Andante

135 X 135 cm
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

Correndo atrás do vento

Díptico
130 X 100 cm
Acrílica sobre tela

Este quadro, em tons de cinza, branco e preto tem em seu lado direito figuras distorcidas que se originam a partir do olhar de um Dom Quixote que apresenta como chapéu uma paleta de pintor. A ausência de cor remete ao romantismo, à pureza dos filmes em preto e branco de tempos ingênuos e sonhadores deste cine que se inspirou nas ações da figura iconográfica do Dom Quixote tal como Carlitos, O Gordo e o Magro e outros.

Estas imagens nascem da mente do nosso fidalgo que pinta os elementos como em um sonho ou delírio.

Do lado esquerdo os personagens e objetos de forma real: um Sancho Pança, uma Dulcineia, as pás dos moinhos de vento, um cavaleiro sobre o seu cavalo, ovelhas que observam o cenário. Mesmo deste lado esquerdo, que apresenta a realidade, deparamo-nos com sinais de um rumo à fantasia no escudo, do cavaleiro, que tem aspecto de olho, nas pás do moinho no Observatório de Olinda, no chapéu com forma de paleta de pintor, nos livros aberto e fechado respectivamente na parte superior e inferior desta área e na mão esquerda do fidalgo que se distorce invadindo o lado direito da tela. Ainda neste lado, vemos um Sancho Pança que chama Dom Quixote à realidade, mas o cavaleiro deseja a aventura.

O lado direito da pintura nos mostra um vendaval de imagens orquestrado pelas pás de moinho. São figuras distorcidas do cavalo na parte superior e no sentido horário seguidas pelas formas humanas sem muita definição e fragmentos do brado do cavalo em Guernica.

Este cuadro, en tonos de gris, blanco y negro presenta en su lado derecho figuras distorsionadas que se originan a partir de la mirada de un Don Quijote que tiene como sombrero una paleta de pintor. La ausencia de color remite al romanticismo, a la pureza de las películas en blanco y negro de los tiempos de este cine, y que se inspiró en las acciones de la figura iconográfica de Don Quijote.

Estas imágenes surgen de la mente de nuestro hidalgo que pinta los elementos como en un sueño o delirio.

En el lado izquierdo los personajes y objetos aparecen como reales: un Sancho Panza, una Dulcinea, las aspas de los molinos de viento, un caballero sobre su caballo, ovejas que observan la escena. Pero ya en este mismo lado izquierdo, que representa la realidad, se observan señales de derivación hacia el mundo de la fantasía y de la imaginación, como queda claro en el escudo del caballero, que tiene forma de ojo, en las aspas del molino, que recuerdan el Observatorio de Olinda, en el sombrero con forma de paleta de pintor, en la mano izquierda del hidalgo que se distorsiona invadiendo el lado derecho del lienzo... Todavía en esta parte del cuadro, vemos a un Sancho Panza instando a Don Quijote a que vuelva a la realidad, más el caballero parece estar totalmente decidido a iniciar sus aventuras.

El lado derecho de la pintura nos muestra una amalgama de imágenes orquestadas por las aspas del molino. Son figuras distorsionadas del caballo en la parte superior, seguidas de formas humanas sin mucha definición y fragmentos de imágenes del caballo en el cuadro de Guernica.

Corriendo tras el viento

Díptico
130 X 100 cm
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

DULCINEIA

“Foi o caso, conforme se crê, que, num lugar perto do seu, havia certa moça lavradora de muito bom parecer, de quem ele em tempos andara enamorado, ainda que (segundo se entende) ela nunca o soube, nem de tal desconfiou. Chamava-se Aldonça Lourenço; a esta é que a ele pareceu bem dar o título de senhora dos seus pensamentos; e buscando-lhe nome que não desdisse muito do que ela tinha, e ao mesmo tempo desse seus ares de princesa e grã-senhora, veio a chamá-la Dulcineia deToboso, por ser Toboso a aldeia da sua naturalidade; nome este (em seu entender) músico, peregrino, e significativo, como todos os mais que a si e às suas coisas já havia posto.”

“Ó Princesa Dulcinéia, senhora deste cativo coração, muito agravo me fizestes em despedir-me e vedar-me com tão cruel rigor que aparecesse na vossa presença. Apraza-vos, senhora, lembrar-vos deste coração tão rendidamente vosso, que tantas mágoas padece por amor de vós.”

Dom Quixote

DULCINEA

¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero, cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quién dar nombre de su dama! Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dió cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos; y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto.

"¡Oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón! Mucho agravio me habedes fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afinamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plégaos, señora, de membraos de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece."

Don Quijote

Narrativa as odisseias

Díptico
130 X 100 cm
Acrílica sobre tela

Nesta pintura vemos as imagens de Picasso e de elementos do Guernica, a presença de Dalí, um elemento simétrico à série Caprichos de gravuras de Goya e as figuras de Quixote, Dulcineia e Rocinante em galope de ataque com seu Cavaleiro andante. Ainda temos pequenos elementos circulares que nos lembram do Movimento Armorial de Ariano Suassuna.

Neste espaço pictórico vemos do lado esquerdo uma Dulcineia revertida na princesa Isabel com quem o Quixote em configuração cubista dialoga e a Dulcineia idealizada com quem o fidalgo conversa como uma dama requintada e inalcançável – à direita do quadro. Os elementos da direita da tela simbolizam os pensamentos do fidalgo, refletidos na parceria do homem e mulher voando/-cavalgando (inspirados na gravura de Goya Linda Mestra) na parte superior do lado direito da tela, no ataque de Quixote montado em Rocinante e seguido por Sancho apenas aludido pela cabeça de ruço. Mais abaixo, o grito dos oprimidos a quem o engenhoso fidalgo irá salvar.

As vestimentas do fidalgo lembram em sua tonalidade marrom o couro usado pelos sertanejos que cavalgam pelo Sertão Nordeste em suas lutas diárias.

Ainda na área esquerda do quadro visualizamos um Picasso que pinta um perfil que nos remete a Miró e é observado por Dalí em sua ação de criatividade pictórica.

As cores da obra são o azul, o preto, o marrom-terra, terra de Siena, amarelo, em pinceladas que ora mostram, ora diluem as imagens, ora as tornam concretas.

En esta pintura vemos imágenes que recuerdan a Picasso y, más concretamente, el cuadro de Guernica, así como también imágenes de Dalí, los Caprichos de Goya y las figuras de D. Quijote, Dulcinea y Rocinante galopando con su Caballero andante en posición de ataque. En el cuadro podemos encontrar también elementos circulares que nos recuerdan el Movimiento Armorial de Ariano Suassuna.

Al lado izquierdo de este espacio pictórico vemos una Dulcinea convertida en la infanta Isabel, con quien D. Quijote dialoga, al igual que lo hace en la parte derecha como si de una dama inaccesible e inalcanzable se tratara.

Los elementos de la derecha del lienzo simbolizan los pensamientos del hidalgo caballero, reflejados en la unión del hombre y la mujer volando/cabalgando y para los que el pintor se ha inspirado en el grabado de Goya Linda Maestra. En esta misma parte del cuadro se observa el ataque de Don Quijote montando a Rocinante y seguido por Sancho. Más abajo, el grito de los oprimidos a quien el ingenioso hidalgo irá a salvar.

Las vestimentas del hidalgo nos recuerdan en su tonalidad marrón el cuero usado por los “sertanejos” que cabalgan por el Sertão Nordeste en sus trabajos de cada día.

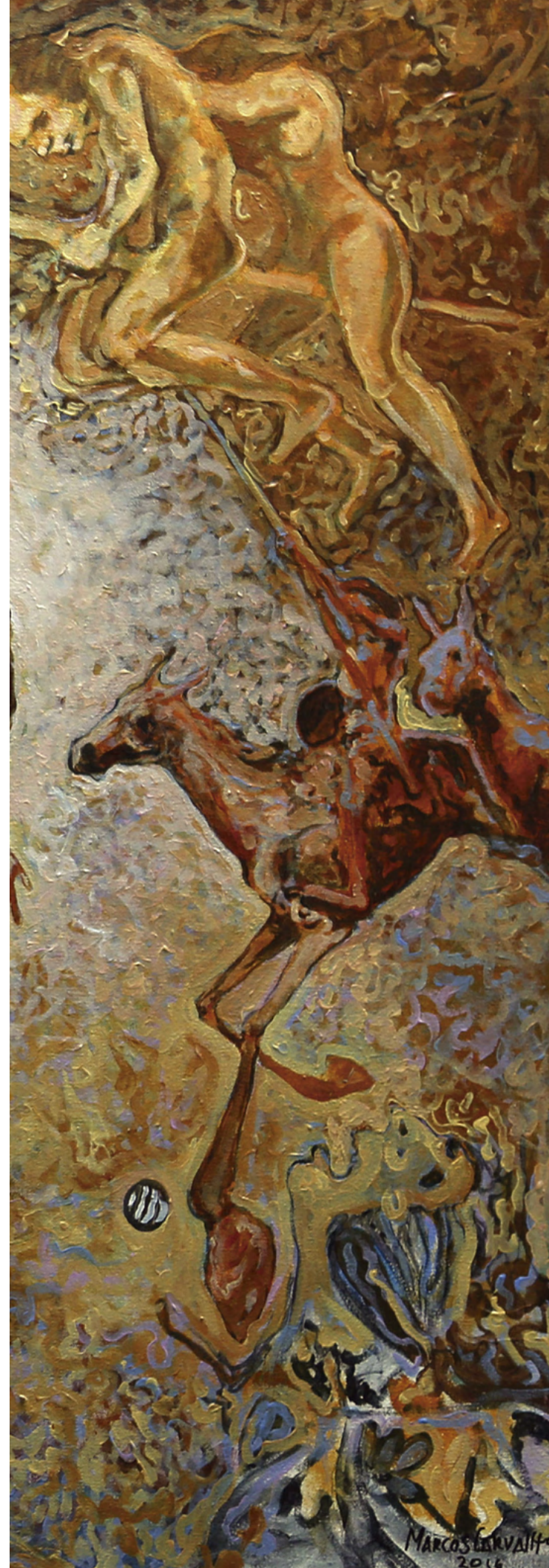
En la parte inferior izquierda del cuadro visualizamos un Picasso que pinta una imagen que nos remite a Miró y es observado por Dalí en su actividad de creación pictórica.

Los colores utilizados en esta obra son el azul, el negro, el marrón-tierra, el tierra de Siena, el amarillo... a través de los cuales el artista a veces difumina imágenes y a veces las delimita.

Narración de las odiseas

Díptico
130 X 100 cm
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

Quem és?

100 X 65 cm
Acrílica sobre tela

Retornamos à nostalgia do cinema em preto e branco que tanto bebeu na figura quixotesca nesta pintura em que novamente encontramos os tons de preto, cinza e branco. Um primeiro confronto se mostra entre a figura do Cavaleiro andante que vemos de frente ao lado direito e as demais figuras que vemos de costas ou de perfil – figura feminina, Sancho Pança, D. Quixote.

O fidalgo de frente tem em suas mãos a lança que se transforma em tecido onde podemos vislumbrar uma interrogação e o escudo gasto pelas batalhas vencidas por outros cavaleiros. Ele porta suas armas de defesa e ataque e parece meditar sobre o próximo passo a seguir.

Do lado esquerdo, cavalo e cavaleiro estão a galope na direção da batalha em plena velocidade. Já a figura feminina não se define plenamente, não sabemos se é uma criatura mística de asas ou se as asas dão continuidade às pás do moinho à sua frente. Ao mesmo tempo, ela parece subir a cúpula que se apresenta a seus pés e avança para a luz que emana do moinho para onde o próprio Quixote parece direcionado.

Nos versos de Vital Corrêa de Araújo (2015) lemos: “*Quem és, indaga Dulcineia? Eu sou imagem, Vertigem e carne*”. Aqui somos nós que perguntamos à figura feminina: *Quem és?*

Nuevamente en este cuadro el artista vuelve a mostrarnos su pintura en tonos grises, blancos y negros, haciéndose eco del cine en blanco y negro que tanto le ha cautivado. En su parte derecha podemos ver a Don Quijote como oponiéndose a las demás figuras que el espectador puede ver de espaldas o de perfil: la figura femenina, Sancho Panza o la figura del mismo caballero andante.

Don Quijote tiene en su mano derecha una lanza que se transforma en una tela en la que se encuentra una señal de interrogación; y en su mano izquierda un escudo un tanto deteriorado debido a las mil batallas emprendidas. Parece meditar sobre su siguiente paso a seguir.

En el lado izquierdo del cuadro se observa al caballero a galope hacia su nueva aventura. Ya la figura femenina, un tanto difuminada, parece rememorar una figura angelical o la continuación de las mismas aspas del molino que se encuentra ante ella. Al mismo tiempo, ella parece subir a la cúpula que subyace a sus pies, al tiempo que avanza hacia la luz que emana del molino de viento y al que el propio Don Quijote se dirige.

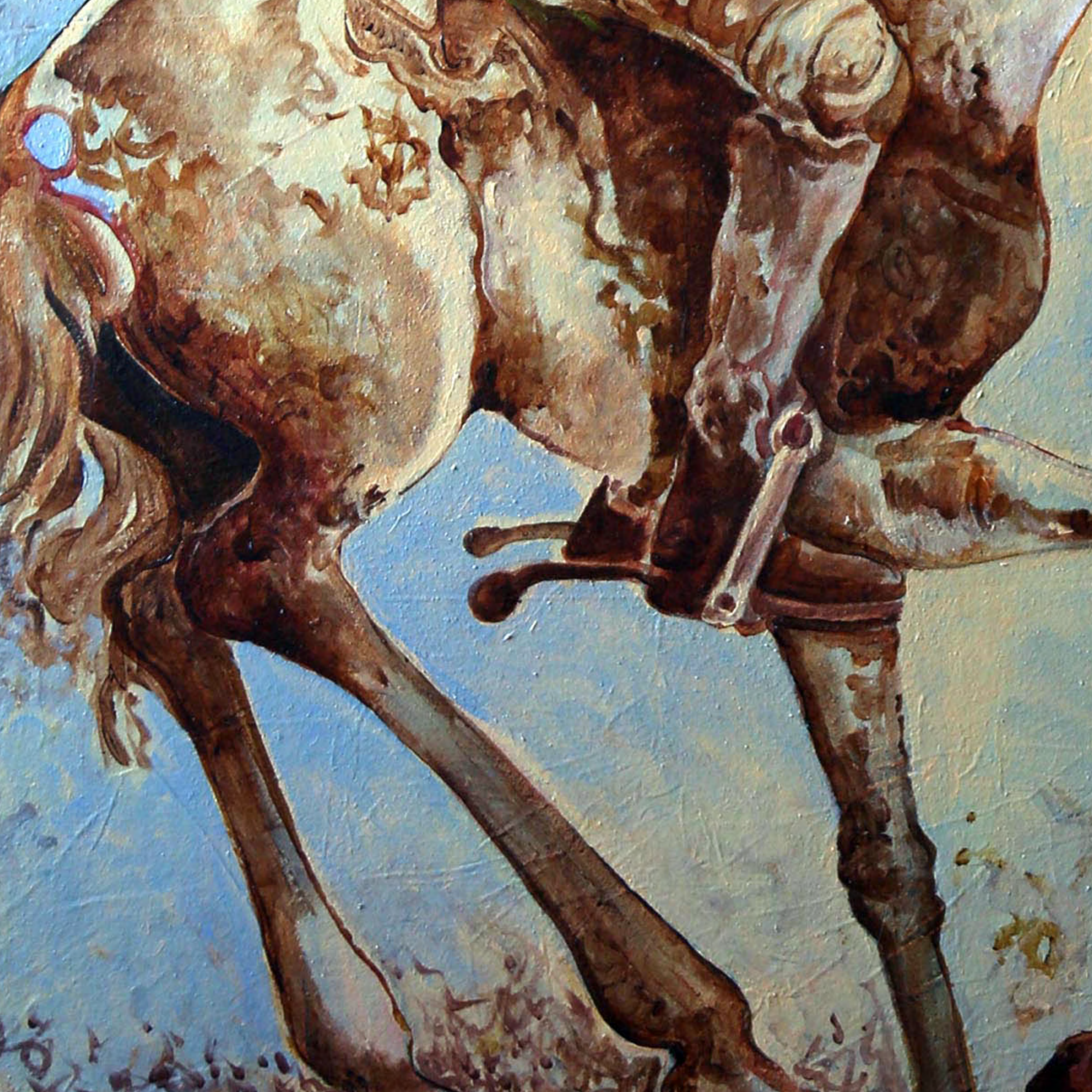
En los versos de Vital Corrêa de Araújo (2015) leemos: “Quem és, indaga Dulcineia? Eu sou imagem, vertigem e carne”. Aquí somos nosotros mismos quienes preguntamos a la figura femenina: ¿Quién eres tú?

¿Quién eres tú?

100 X 65 cm
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

Moinhas
que são de Vento
desgrenhados
gigantes

A folk-art style illustration of a giant windmill. The windmill has a large, triangular body with a light blue and yellow mottled background. Its face is a red triangle with two large, black, circular eyes. The windmill's arm is a thick, brown wooden beam extending from the top left towards the bottom right. The background is a mix of light blue, yellow, and brown tones, suggesting a sky and ground. There are some dark, swirling lines at the bottom, possibly representing clouds or water.

MOINHOS DE VENTO

“Quando nisto iam, descobriram trinta ou quarenta moinhos de vento, que há naquele campo. Assim que D. Quixote os viu, disse para o escudeiro: A aventura vai encaminhando os nossos negócios melhor do que o soubemos desejar; porque, vês ali, amigo Sancho Pança, onde se descobrem trinta ou mais desaforados gigantes, com quem penso fazer batalha ... Que gigantes? Disse Sancho Pança.

- Logo se vê - respondeu D. Quixote - que não és versado em coisas de aventuras: são gigantes, sim; e se tens medo aparta-te daqui, e põe-te a rezar no espaço em que vou com eles me bater em fera e desigual batalha. E, isto dizendo, deu de esporas em seu cavalo Rocinante, sem atentar às vozes que o seu escudeiro Sancho lhe dava, advertindo-lhe que sem dúvida alguma eram moinhos de vento, e não gigantes, àqueles que ia acometer.

- Não fujais, cobardes e vis criaturas, que um só cavaleiro é este que vos acomete. Nisto se levantou um pouco de vento, e as grandes asas começaram a girar, em vista do qual, disse D. Quixote: Ainda que movais mais braços que os do gigante Briaréu, haveis de pagar-me.

E, isto dizendo, e encomendando-se de todo coração à sua senhora Dulcinéia, pedindo-lhe que em tal transe o socorresse, bem coberto da sua rodela, com a lança enristada, arremeteu a todo o trote de Rocinante e investiu contra o primeiro moinho que tinha à frente; e ao lhe acertar uma lançada na asa, empurrou-a o vento com tanta fúria que fez a lança em pedaços, levando consigo cavalo e cavaleiro, que foi rodando pelo campo muito estropiado.”

Dom Quixote

MOLINOS DE VIENTO

“En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vió, dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla ... ¿Qué gigantes? dijo Sancho Panza.

Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras; ellos son gigantes, y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ... Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por Don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar.

Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante, y embistió con el primer molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo.”

Don Quijote

A persistência do Dom

200 X 135 cm
Acrílica sobre tela

Este trabalho foca o turbilhão do combate que Dom Quixote trava com os moinhos. Várias imagens retratam o Cavaleiro em diferentes flashes do embate com ênfase no momento da queda, que aqui não se finaliza, e mais se parece com um mergulho nas suas quimeras.

As próprias pás dos moinhos se despedaçam durante o desenrolar da peleja. O Cavalo e a espada o acompanham neste vendaval que os arremessa pela força dos ventos.

As esporas da bota do cavaleiro aqui são colheres que nos remetem ao prato de alimento de cada dia que a colher leva ao faminto trabalhador, viúva, pobre, gente que batalha, tal qual o nosso herói.

Com tonalidades de preto, branco e cinza, a alusão ao cine em preto e branco se completa com um Dom Quixote pendurado pela pá do moinho tal qual Harold Lloyd na clássica cena de “*Safety Last!*”, do garoto pendurado no ponteiro dos minutos do relógio de um prédio que, marcando as horas, move as vidas nas grandes cidades no canto inferior esquerdo.

Este trabajo se centra en el caos que supone el combate que Don Quijote traba con los molinos de viento. Varias imágenes muestran al Caballero en diversos momentos del embate, con especial atención al momento de la caída.

Al tiempo que el caballo y la espada son despedidos por los aires, las aspas son destrozadas por la violencia del ataque.

Las espuelas de las botas del caballero son aquí cucharas, las cuales nos remiten al plato de comida por el que cada día el trabajador, el desvalido, la viuda, la gente pobre tiene que luchar, al igual que nuestro héroe.

En una aparente alusión a la escena en la que Harold Lloyd, en la película “*Safety Last*”, pende de las agujas de un reloj de un edificio, las cuales marcan el ritmo de la vida de las personas en las ciudades, así también parece Don Quijote pender de las aspas del molino, en una imagen en la que las tonalidades en blanco y negro contribuyen considerablemente a la dramatización de la escena.

La persistencia de Don Quijote

200 X 135 cm
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

Eu

sou

imagem,

quimera,

humoridade

Moinhas

que são

de

Vento

desgrehados

gigantes

Confronto

135 X 200 cm
Acrílica sobre tela

Percebemos que o próprio espaço da tela comprime Cavaleiro e rocim contra os moinhos desgrenhados, como se todo o universo conspirasse para este momento de enfrentamento.

A Triste Figura é imagem, é quimera, é a própria humanidade em seus sonhos, ideais, enfrentamentos, derrotas, ironias. A sua lança em riste é verde como a esperança que leva no olhar e no coração ingênuo e ela desafia o focinho dos porcos que são os monstros da mentira, da Injustiça, da Desventura. No focinho da parte superior podemos vislumbrar duas torres brancas por fora, cujos conteúdos são escuros em seu interior. Marcas ao longo do corpo do gigante nos sinalizam elementos com cinco e quatro marcas tal quais digitais de identificação do inimigo, sempre voraz e dissimulado, que se disfarça em moinhos. Ao fundo, como no horizonte, vemos pequenas imagens se desfragmentando.

Os tons da paleta são marrons, azuis, vermelhos e amarelos que emanam luz sobre a peleja entre a realidade e o sonho. As palavras se incorporam como elementos que compõem a identidade da pintura.

Percibimos que el propio espacio del lienzo comprime Caballero y rocín contra los molinos de viento desgredados, como si todo el universo conspirase para este momento de enfrentamiento.

La Triste Figura es imagen, es quimera, e la propia humanidad en sus sueños, ideales, enfrentamientos, derrotas, ironías. Su lanza en ristre es verde como la esperanza que lleva en la mirada y en el corazón ingenuo y ella desafía *la nariz de los cerdos* que son los monstruos de la mentira, de la Injusticia, de la Desventura. En la nariz de la parte superior podemos vislumbrar dos torres blancas por fuera, cuyos contenidos son oscuros en su interior. Marcas a lo largo del cuerpo del gigante nos señalan elementos con cinco y cuatro marcas tal cuales digitales de identificación do enemigo, siempre voraz y disimulado, que se disfraza en molinos de viento. Al fondo, como en el horizonte, vemos pequeñas imágenes se desfragmentando.

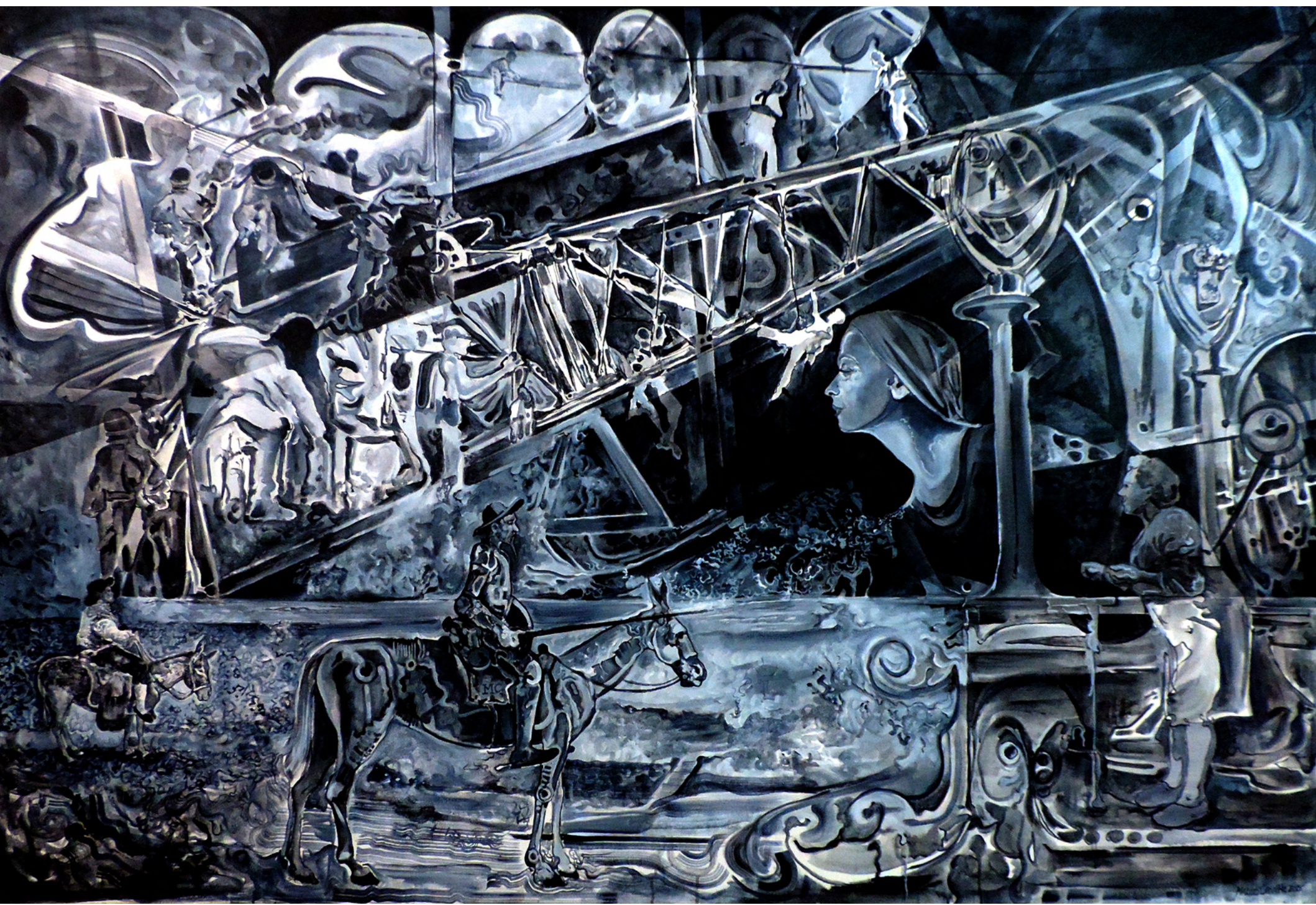
Los tonos de la paleta son marrones, azules, rojos y amarillos que emanan luz sobre la pelea entre la realidad y el sueño. Las palabras se incorporan como elementos que componen la identidad de la pintura.

Confrontación

135 X 200 cm
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

***Do passado
ao futuro,
o presente
hoje***

200 X 130 cm
Acrílica sobre tela

Nesta tela, um Dom Quixote vindo do passado chegando no hoje com aspecto futurista, seguido por seu escudeiro, vislumbra as batalhas travadas por pessoas simples que dia a dia lutam pela sobrevivência, lutam contra as correntes de vento impulsionadas pelos moinhos, perseguindo como o nosso Cavaleiro andante os seus ideais. A estrutura metálica é ponto de apoio e passagem para as pessoas que se movem no cenário cinzento.

As figuras nem sempre se encontram totalmente definidas, assemelham-se a manchas dando a noção do movimento das pessoas. Os binóculos presentes em altos edifícios, aqui observam o cotidiano cinzento das vidas dos que encaram o preto e branco de sua existência.

Do lado direito da tela, diante do olhar sonhador do fidalgo, vemos a Dulcineia idealizada que tem por trás a Dulcineia real, representada pela figura simples de uma senhora translúcida, contornada por fios, quase como uma holografia.

Coincidindo com o eixo do binóculo percebemos uma figura abstrata que se desfaz e que lembra a “Divisibilidade Infinita” de Yvez Tanguy dando passagem à paisagem em cujo cenário encontramos Dom Quixote.

O trabalho é executado em tons de preto, branco e cinza denotando as paisagens das metrópoles e o cotidiano dos que travam pelejas diárias.

En este lienzo podemos ver un Don Quijote del pasado que llega al hoy con un aspecto futurista, seguido por su escudero, y que intuye las batallas que tendrá que entablar en defensa de los más humildes, en defensa de quienes luchan por sus supervivencia en el día a día. La estructura metálica es punto de apoyo y a la vez lugar de paso para las personas que se mueven en un escenario gris de sus vidas.

Las figuras del cuadro no siempre se encuentran claramente definidas; en ocasiones parecen manchas y dan la impresión de encontrarse en movimiento. Los binóculos situados en la parte superior de los edificios contemplan el gris cotidiano de la vida de aquellas personas para las que el blanco y el negro son los colores habituales de su existencia.

Al lado derecho del lienzo, ante la mirada hipnotizada del hidalgo, vemos la Dulcinea idealizada tras la cual podemos contemplar la Dulcinea real, representada por la figura simple de una señora translúcida, contornada por hilos, casi como una holografía.

Coincidiendo con el eje del binóculo se puede percibir una figura abstracta que se difumina y que recuerda la “Divisibilidad Infinita” de Yvez Tanguy, dando lugar al paisaje en cuyo escenario encontramos a Don Quijote.

El trabajo está ejecutado en tonos de negro, blanco y gris denotando los paisajes de las metrópolis modernas y lo cotidiano de los que traban luchas constantes en su quehacer diario.

***Del pasado
al futuro,
el presente
hoy***

200 X 130 cm
Acrílica sobre lienzo

(Detalhe)

ROCINANTE

“quatro dias se passaram em imaginar que nome lhe colocaria... e assim depois de muitos nomes que formou apagou e tirou, acrescentou, desfez e tornou a fazer em sua memória e imaginação, ao final lhe veio a chamar Rocinante , nome ao seu parecer alto, sonoro e significativo do que havia sido quando foi rocim, antes do que agora era, que era antes e primeiro de todos os rocins do mundo”.

Assim, antes do que agora era, pele e ossos, foi rocim que Dom Quixote ainda seguia vendo como melhor montaria que os famosos Babieca de El Cid e Bucéfalo de Alejandro Magno.

...e desta forma se tranquilizou e prosseguiu seu caminho, sendo este aquele que seu cavalo queria, crendo que neste consistia a força das aventuras.”

Dom Quixote

ROCIANTE

“cuatro días se le pasaron en imaginar que nombre le pondría... y así después de muchos nombres que formó borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo”.

Así pues, antes de lo que ahora era, piel y huesos, fue rocín que Don Quijote aún seguía viendo como “mejor montura que los famosos Babieca del Cid y Bucéfalo de Alejandro Magno.

... y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que el que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras.

Don Quijote

Rocinante

127 X 50 X 157 cm
Escultura em metal e
resina

Esta escultura, executada em metal e resina de poliéster, é formada por uma estrutura de ferro que se compõe das patas do cavalo, um corpo constituído por uma carteira escolar e a cabeça e cascos do cavalo, de resina.

Enquanto a cabeça do cavalo aponta para um lado, a cadeira está voltada para o outro. A proposta surrealista apresentada pelo artista questiona os caminhos escolhidos pelo Rocinante - que representa a busca pelos sonhos, pelos ideais, pelos novos horizontes, pelo alargar das fronteiras - e nos questiona como estamos vendo, considerando e construindo a educação, a busca de horizontes nos nossos dias, na nossa sociedade - representada pela cadeira.

A cadeira se encontra não apenas em oposição à direção do trote do cavalo, como também está em estado lastimável sem assento e sem o apoio do braço onde escrevemos, realizamos tarefas, construímos textos, apoiamos os livros nos quais lemos os conteúdos que devem nos instrumentalizar para vida, para os questionamentos.

Os cascos são executados em resina e lembram a forma das cúpulas do prédio do Congresso Nacional, casa que deveria ajudar no destino da nação em consonância com os sonhos, os ideais da população brasileira.

As cores da escultura, tal como as cores primárias utilizadas por Miró, trazem-nos ao mundo infantil onde a formação educadora se inicia com a cabeça de cor amarela, o corpo e as patas de cor preta, com as argolas nas cores azul, vermelho e amarelo.

Esta escultura, ejecutada en metal y resina de poliéster, está formada por una estructura de hierro compuesta por las patas del caballo, el cuerpo constituido por una silla escolar y la cabeza del caballo de resina.

Mientras la cabeza del caballo mira hacia un lado, la silla está girada hacia el otro. La propuesta surrealista presentada por el artista cuestiona los caminos elegidos por Rocinante -que representa la búsqueda por los sueños, de los ideales, de los nuevos horizontes-, y nos cuestiona cómo estamos viendo, considerando y construyendo la educación, la búsqueda de horizontes en nuestros días, en nuestra sociedad, representada por la silla.

La silla no sólo está en oposición a la dirección del trote del caballo, sino que, además, no tiene asiento, ni brazo de apoyo para escribir, realizar tareas, elaborar textos, apoyar los libros en los cuales leemos los contenidos que deben orientarnos en nuestra vida.

Los cascos de caballo son ejecutados en resina y recuerdan la forma de las cúpulas del edificio del Congreso Nacional de Brasil, casa que debe contribuir al destino de la nación en consonancia con los sueños y los ideales de la población brasileña.

Los colores de la escultura, al igual que los colores primarios utilizadas por Miró, nos trasladan al mundo infantil. La cabeza de color amarillo, el cuerpo y las patas de color negro, las argollas en colores azules, rojos y amarillos ... todo ello nos lleva al inicio de la actividad educativa.

Rocinante

127 X 50 X 157 cm
Escultura en metal y
resina

(Detalhe)

Trote Mecânico

91 X 31 X 115 cm
Escultura em metal,
plástico e resina

A escultura, também executada em metal e resina de poliéster, é constituída por uma estrutura de ferro que compõe as patas do cavalo, um corpo representado por uma máquina de costura, os cavalgadores representados por duas bonecas de plástico e a cabeça do cavalo é de resina.

A escultura do artista surrealista simboliza o trote da sociedade representada pelas máquinas que conduzem os destinos do homem montado em um Rocinante desvirtuado da busca pelos sonhos, pelos ideais, pelos novos horizontes, pelo alargar das fronteiras. Um cavalo que agora é máquina sem coração de carne e sangue e sim com engrenagens e óleo percorrendo sua estrutura. Ele leva em seu galope duas figuras que representam as crianças – os representantes dos sonhos de cada indivíduo – que se encontram muitas vezes neste galope em condições de risco, sem esperança, expostas a todo tipo de violência – verbal, física, social.

A máquina conduz com velocidade seus dois passageiros, sem piedade. O que vai à frente não tem cabeça e o que vai junto ao cavaleiro olha na direção oposta, mas é conduzido pelo trote imparável da máquina e seu condutor.

Agora apenas uma cor é utilizada para a obra – o cinza. Esta cor nos remete a um horizonte sem as cores da esperança, dos sonhos. Questiona-nos sobre a cor que estamos dando à vida, às cidades, aos campos, às casas, às relações pessoais.

La escultura, también ejecutada en metal y resina de poliéster, está constituida por una estructura de hierro que compone las patas del caballo, un cuerpo representado por una máquina de coser, los cabalgadores representados por dos muñecas de plástico y la cabeza del caballo es de resina.

Dicha escultura del artista surrealista simboliza el trote de la sociedad representada por las máquinas que conducen los destinos del hombre montado en un Rocinante desvirtuado de la búsqueda por los sueños, por los ideales, por los nuevos horizontes, por el alargar de las fronteras. Un caballo que ahora es máquina sin corazón de carne y sangre y sí con engranajes y lubricante recorriendo su estructura. Él lleva en su galope dos figuras que representan los niños –los representantes de los sueños de cada individuo – que se encuentran muchas veces en este galope en condiciones de riesgo, sin esperanza, expuestas a todo tipo de violencia – verbal, física, social.

La máquina conduce con velocidad sus dos pasajeros, sin piedad. Él que va adelante no tiene cabeza y él que va junto al caballero mira en dirección opuesta, más es conducido por el trote imparable de la máquina y su conductor.

Ahora apenas un color es utilizado para la obra – el gris. Este color nos remite hacia un horizonte sin los colores de la esperanza, de los sueños. Cuestiónanos sobre el color que estamos dando a la vida, a las ciudades, a los campos, a las casas, a las relaciones personales.

Trote Mecánico

91 X 31 X 115 cm
Escultura en metal,
plástico y resina

(Detalhe)

FICHA TÉCNICA

GOVERNADOR
Paulo Henrique Saraiva Câmara

VICE-GOVERNADOR
Raul Jean Louis Henry Júnior

SECRETÁRIO DA CASA CIVIL
Antônio figueira

SECRETÁRIO DE CULTURA
Marcelino Granja de Menezes

SECRETÁRIA EXECUTIVA
Silvana Iumachi Meireles

FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PER-
NAMBUCO | PRESIDENTE
Márcia Maria da Fonte Souto

VICE-PRESIDENTE
Antonieta Trindade

GERENTE GERAL DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
André Brasileiro

TORRE MALAKOFF
GESTORA
Conceição Santos

COORDENADORA DE EXPOSIÇÕES
Maria Fachini

EDUCATIVO
Gabriela Albuquerque e Pollyana Queiroz

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
Adolfo dos Anjos e Augusto Joge

SECRETÁRIA
Socorro Ribas

ARTISTA EXPOSITOR
Marcos Carvalho

CURADORIA
Sandra Melo

PRODUÇÃO EXECUTIVA
Sandra Melo e Isidoro Castellanos Vega

MONITORES
Ana Maria Lima, Ruth Maxsuelly A. de Moura, Rodrigo Hermenegil-
do Marques, Manuel F. da Cunha Neto; Horhanna A. de Oliveira e
Ricardo A. S. da Silva

ACESSIBILIDADE EDUCACIONAL E ROTEIRO
Sandra Melo

DESIGN GRÁFICO
Jonas Santana

FOTOGRAFIA
Bruna de Melo Reinaux Porto

REVISÃO DE TEXTOS - Português
Elisabete Meira Cavalcanti dos Santos

REVISÃO DE TEXTOS - Espanhol
Isidoro Castellanos Vega

ENTIDADES REALIZADORAS

ENTIDADES COLABORADORAS

UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

Secretaria
de Cultura

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco
JUNTOS, FAZEMOS MAIS.

Título	Olhar a ponte que nos liga Mirar el puente que nos une
Organizadora	Sandra de Souza Melo
Projeto Gráfico e Diagramação	Jonas Santana
Capa	Marcos Carvalho e Jonas Santana
Fotografias	Bruna de Melo Reinaux Porto
Revisão de Texto em Português	Elisabete Meira Cavalcanti dos Santos
Revisão de Texto em Espanhol	Isidoro Castellanos Vega

formato	digital
fontes	Candara, Deutsch Gothic

Montagem e Formatação	Editora UFPE Rua Acadêmico Hélio Ramos, 20, Várzea Recife, PE CEP: 50.740-530 Fone: (0xx81) 2126.8397 Fax: (0xx81) 2126.8395 www.ufpe.br/edufpe livraria@edufpe.com.br
-----------------------	--

Olhar a ponte que nos liga

An illustration in dark grey is positioned to the right of the title. It depicts two riders on horseback crossing a bridge. The rider in front is on a horse and holds a long spear. The second rider is on a smaller animal, possibly a donkey. Above the bridge, there is a series of five stars of varying sizes, with the largest star in the center.