

Rodrigo Nascentes da Silva Abraham

**RUI DE OLIVEIRA E O DRAMA TEATRAL
DO CINEMA EXPRESSIONISTA
NAS ILUSTRAÇÕES EM PRETO E BRANCO.**

Dissertação de mestrado

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Design da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Design.

Orientador: Prof. Luiz Antonio Luzio Coelho.

Rio de Janeiro
Outubro de 2013

Rodrigo Nascentes da Silva Abraham

**Rui de Oliveira e o drama teatral do cinema
expressionista nas ilustrações em preto e branco**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Design da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Design. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada

Prof. Luiz Antonio Luzio Coelho

Orientador

Departamento de Artes & Design - PUC-Rio

Profa. Renata Vilanova Lima

Departamento de Artes & Design - PUC-Rio

Prof. Johannes Andreas Valentin

Universidade Candido Mended - UCAM

Profa. Denise Berruezo Portinari

Coordenadora Setorial do Centro de Teologia
e Ciências Humanas - PUC-Rio

Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2013

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, da autora e do orientador.

Rodrigo Nascentes da Silva Abraham

Graduou-se em Desenho Industrial na PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) em 2003. Coursou Revistas Segmentadas na FMU-SP em 2009. Atua profissionalmente como ilustrador de obras infantis e infanto-juvenis. É autor dos livros *Quando eu crescer* (Ed. Elementar, 2009) e *O lago* (Ed. Cortez, 2011).

Ficha Catalográfica

Abraham, Rodrigo Nascentes da Silva

Rui de Oliveira e o drama teatral do cinema expressionista nas ilustrações em preto e branco / Rodrigo Nascentes da Silva Abraham ; orientador: Luiz Antonio Luzio Coelho. – 2013.

103 f. : il. (color) ; 30 cm

Dissertação (mestrado)–Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Artes e Design, 2013.

Inclui bibliografia

1. Artes e design – Teses. 2. Ilustração. 3. Expressionismo. 4. Cinema. 5. Preto e branco. 6. Teatro. I. Coelho, Luiz Antonio Luzio. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Artes & Design. III. Título.

Para minha esposa Dayana,
por todo o apoio e incentivo.

Agradecimentos

Ao meu orientador Luiz Antonio L. Coelho, pela boa vontade e estímulo produtivo.

Ao CNPq e à PUC-Rio, pelos auxílios concedidos, sem os quais este trabalho não poderia ter sido realizado.

Ao ilustrador, Rui de Oliveira, por todas as consultas concedidas, pela disponibilidade e bons conselhos sem os quais esta pesquisa não poderia ter sido realizada.

Aos meus pais, pela educação e fé.

A todos os meus amigos e colegas da PUC-Rio.

Resumo

Abrahim, Rodrigo Nascentes da Silva; Coelho, Luiz Antonio L. **Rui de Oliveira e o drama teatral do cinema expressionista nas ilustrações em preto e branco**. Rio de Janeiro, 2013. 103p. Dissertação de Mestrado -Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

A obra de Rui de Oliveira é uma das mais importantes coleções de ilustração da América Latina. Esta pesquisa propõe-se a observar o trabalho do ilustrador Rui de Oliveira, especificamente sua obra em preto e branco. Com uma atenção especial voltada aos elementos das obras que remontam às influências do cinema expressionista, que por sua vez, carrega heranças do teatro e suas técnicas narrativas. A pesquisa observa atentamente a construção da dramaticidade expressionista por seus mais importantes representantes no cinema. O trabalho estabelecerá por fim, relações estreitas entre obras específicas do ilustrador com obras representativas do cinema expressionista, através da análise visual de elementos formais.

Palavras-chave

Ilustração; expressionismo; cinema; preto e branco; teatro.

Abstract

Abraham, Rodrigo Nascentes da Silva; Coelho, Luiz Antonio L. (Advisor) **Rui de Oliveira and the theatrical drama of the expressionist cinema in the black and white illustrations.** Rio de Janeiro, 2013. 103p. MSc. Dissertation- Departamento de Artes & Design, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Rui de Oliveira's work is one of the most important collection of illustrations in the Latin America. This research proposes an observation on Rui de Oliveira's work, specifically his black and white illustrations. With a special attention to the work's elements that reminisce to the expressionist movies influences, which, in turn, inherit aspects from the theatre and its narrative techniques. The research carefully observes the construction of the expressionist drama by its main representatives in the movies. In the end, this work will establish the narrow relationship between specific works by Oliveira and important selected pieces from expressionist films, through a careful visual analysis of their formal elements.

Keywords

Illustration; expressionism; cinema; movies; black and white; theatre.

Sumário

1. Introdução	12
2. Rui de Oliveira: estudo sobre estilo	27
2.1. Elementos de repetição	27
2.2. A escolha do preto e branco	36
3. Formas narrativas	45
3.1. Cinema expressionista	49
3.2. Teatro	55
3.3. Métodos narrativos	62
4. Rui de Oliveira expressionista	68
4.1. Análise visual	73
4.2. As obras e análises	79
5. Conclusão	96
6. Bibliografia	101

Lista de figuras

1. Introdução

Figura 1: <i>A bela e a fera</i> . 1994.	9
Figura 2: <i>A lenda do dia e da noite</i> . Animação. 2000. Marcel Marceau.	11
Figura 3: <i>Toi e moi</i> . Estudo. 2006.	12
Figura 4: <i>As aventuras de Huckleberry Finn</i> . Mark Twain, 1996	13
Figura 5: Estudo de <i>lettering</i> para <i>Chapeuzinho Vermelho e outros contos por imagem</i> . Rui de Oliveira, 2002.	14
Figura 6: <i>Die kinder und hausmärchen der brüder Grimm</i> . Werner Klemke, 1963.	15
Figura 7: <i>L'Idiot</i> . Huskowska, 1958.	16
Figura 8: <i>O Gabinete do Dr. Caligari</i> . Robert Wiene (dir.). 1920.	17

2. Rui de Oliveira: estudo sobre estilo

Figura 1: <i>Retrato de Suzanne Bloch</i> . Picasso, 1904.	24
Figura 2: <i>Velho violonista</i> . Picasso, 1903.	24
Figura 3: <i>Os dois gêmeos</i> de Ana Maria Machado, 1996.	25
Figura 4: <i>O touro da língua de ouro</i> de Ana Maria Machado, 1994.	25
Figura 5: Relação torso/mão/cabeça criando dramaticidade.	27
Figura 6: Relação cabeça/braços.	27
Figura 7: <i>A tempestade</i> . William Shakespeare, 2000.	27
Figura 8: A palma da mão e linhas de articulação.	28
Figura 9: Arcos de movimento e correspondência.	28
Figura 10: Detalhe. <i>Chapeuzinho Vermelho e outros contos por imagem</i> , 2002.	29
Figura 11: Detalhe. <i>África eterna</i> , 2010.	29
Figura 13: <i>Pena de ganso</i> . Nilma Lacerda, 2005.	29
Figura 14: Estudo.	30
Figura 16: Detalhe. <i>A cotovia e outras fábulas</i> . Ângela Leite de Souza, 1999.	31
Figura 15: Detalhe. <i>O príncipe triste</i> . Lília Moritz Schwarcz, 2009.	31
Figura 17: Detalhe. <i>As aventuras de João sem fim</i> . 2007.	31
Figura 18: Detalhe. <i>Flor sem nome</i> . Luciana Savaget, 2004.	32
Figura 19: <i>Torso de Baco</i> . Gravura de Goltzius (1558-1616).	33
Figura 20: 'The Ecchoing Green', <i>Songs of Innocence</i> . William Blake (1789).	33
Figura 21: <i>Chapeuzinho Vermelho e outros contos por imagem</i> . 2002.	34

Figura 22: Detalhe de torso da gravura <i>Adão e Eva</i> . Dürer, 1504.	34
Figura 23 e 24: <i>A formosa princesa Magalona</i> , 2009.	35
Figura 25: <i>A tempestade</i> . William Shakespeare, 2000.	36
Figura 26: <i>Fausto</i> . Gravura em metal. Rembrandt, 1652.	36
Figura 27: <i>A Trágica História do Doutor Fausto</i> , Christopher Marlowe. Adaptado por Luiz Antonio Aguiar, 2009.	37
Figura 28: <i>A história do rei Arthur e seus cavaleiros</i> , “Sir Kay quebra sua espada no torneio”. Howard Pyle, 1902.	38
Figura 29: <i>The Rubáiyát of Omar Khayyám</i> de Edward Fitzgerald. Edmund Sullivan, 1929.	38
Figura 30: <i>Hans Christian Andersen's Tales</i> . William Heath Robinson, 1913.	39
Figura 31: Esboço para <i>Gibson girl</i> , 1900.	39
Figura 32: <i>O poço e o pêndulo</i> . Edgar Allan Poe, 1919.	39
Figura 33: <i>Das Dekameron</i> . Werner Klemke, 1958.	40
Figura 34: <i>Die Abenteuer des Prinzen Achmed</i> . Lotte Reiniger, 1926.	40
Figura 35: <i>Uma ilha lá longe</i> . Cora Rónai, 2007.	40

3. Formas narrativas

Figura 1: <i>O grito</i> , Edvard Munch. 1895.	41
Figura 2: <i>O profeta</i> , Emil Nolde. 1912.	42
Figura 3: <i>Autorretrato</i> . Van Gogh, 1889.	44
Figura 4: Robert Wiene. <i>O gabinete do Dr. Caligari</i> , 1920.	47
Figura 5: <i>Fausto</i> . Rembrandt, 1652.	47
Figura 6: <i>Nosferatu</i> . F. W. Murnau, 1922.	48
Figura 7: G. W. Pabst. <i>Diário de uma pecadora</i> , 1929.	49
Figura 8: Fritz Lang. <i>M, o vampiro de Düsseldorf</i> , 1931.	50
Figura 9: Fritz Lang. <i>Metropolis</i> , 1927.	50
Figura 10: Cena de peça do <i>Deust-ches Theater</i> dirigida por Max Reihardt, 1920.	52
Figura 11: <i>Hans Andersen's Fairy Tales</i> . W. Heath Robinson, 1913.	54
Figura 12: Mary Wigman em apresentação. c. 1930.	56
Figura 13: Mary Wigman. c. 1928.	56
Figura 14: <i>Chapeuzinho Vermelho e outros contos por imagem</i> . Rui de Oliveira, 2002.	58
Figura 15: <i>Necessidade</i> . Käthe Kollwitz. 1893-1901.	59
Figura 16: <i>Ágape</i> . Pe. Marcelo Rossi. 2012.	62

4. Rui de Oliveira expressionista

Figura 1: Estudo para <i>A Bela e a Fera</i> .	66
Figura 2: Estudo para <i>O Barba Azul</i> .	67
Figura 3: Estudo para <i>O Barba Azul</i> .	67
Figura 4: <i>O Barba Azul (em Chapeuzinho Vermelho...)</i> 2002.	67
Figura 5: Estudo para <i>A Bela e a Fera</i> .	69
Figura 6: Estudo para <i>A Bela e a Fera</i> .	69
Figura 7: <i>Metropolis</i> . Fritz Lang, 1927.	77
Figura 8: <i>Metropolis</i> . Fritz Lang, 1927.	77
Figura 9: <i>A Viagem da Sereia</i> . Vera Pacheco Jordão, 1981	78
Figura 10: Estudo para <i>A Bela e a Fera</i> .	78
Figura 11: <i>A trágica história de Doutor Fausto</i> , 2009.	78

Figura 12: <i>Metropolis</i> . Fritz Lang, 1927.	79
Figura 13: <i>Metropolis</i> . Fritz Lang, 1927.	79
Figura 14: <i>Uma ilha lá longe</i> . Cora Rónai, 2007.	80
Figura 5: <i>As águas não dormem</i> . Paulo Dantas, 1986.	81
Figura 16: <i>Aurora</i> . F. W. Murnau, 1927.	81
Figura 17: <i>A Caixa de Pandora</i> . G. W. Pabst, 1929.	82
Figura 18: <i>Nosferatu</i> . F. W. Murnau, 1922.	83
Figura 19: <i>Manu, A menina que sabia ouvir</i> . Michael Ende, 1978.	83
Figura 20: <i>A mão tatuada</i> . Gisela Laporta Nicoledis, 1986.	83
Figura 21: <i>Nosferatu</i> . F. W. Murnau, 1922.	83
Figura 22: <i>O Gabinete do Dr. Caligari</i> . R. Wiene, 1920.	83
Figura 23: <i>O Gabinete do Dr. Caligari</i> . R. Wiene, 1920. À direita: <i>Manu, A menina que sabia ouvir</i> . Michael Ende, 1978.	84
Figura 24: <i>Chapeuzinho Vermelho...</i> , 2002. À direita: <i>Fausto</i> . F. W. Murnau, 1926.	85
Figura 25: Área de leitura representada pelo espaço triangular em branco.	86
Figura 26: Leitura de elementos primários de leitura, representando os dois personagens principais das cenas.	86
Figura 27: <i>O Barba Azul</i> (em <i>Chapeuzinho Vermelho...</i>), 2002. À direita: <i>Fausto</i> . F. W. Murnau, 1926.	87
Figura 28: Linhas de ação inclinadas para a esquerda determinando direção de leitura rumo ao elemento secundário.	87
Figura 29: Acima: <i>Aurora</i> . F. W. Murnau, 1927 À direita: <i>A formosa princesa Magalona</i> . 2009. Abaixo: Linha e tensão.	88
Figura 30: Estudos para <i>A Bela e a Fera</i> , 1994.	89
Figura 31: <i>Aurora</i> . F. W. Murnau, 1927. À direita: Linhas de ação primárias e suas tensões resultantes.	89
Figura 32: <i>Aventuras de um pinguim</i> , Irajá M. Gonçalves, 1986.	90
Figura 33: <i>Diário de uma pecadora</i> . G. W. Pabst, 1929.	90
Figura 34: <i>A Caixa de Pandora</i> . G. W. Pabst, 1929.	90
Figura 35: <i>A Caixa de Pandora</i> . G. W. Pabst, 1929.	91
Figura 36: <i>Pena de ganso</i> . Nilma Lacerda, 2005.	91