UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO

LETÍCIA LOPES DE SOUSA DOS SANTOS DIAS

A VANGUARDA CUBISTA NA LÍRICA DE APOLLINAIRE

LETÍCIA LOPES DE SOUSA DOS SANTOS DIAS

A VANGUARDA CUBISTA NA LÍRICA DE APOLLINAIRE

Trabalho de Conclusão do Ensino Médio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, como requisito para a conclusão do Ensino Médio.

Orientadora: Profª. Drª Silvana Matias Freire

GOIÂNIA

Dedico aos meus pais, aos quais devo a existência e todo o resto, e a minha orientadora e primeira professora de francês.

AGRADECIMENTOS

Sou grata primeiramente ao CEPAE e todos os professores que, durante 12 anos, me ensinaram tanto e me tornaram quem sou hoje;

Agradeço também a minha orientadora, por ter dispensado seu tempo e esforço para que esse trabalho fosse possível;

Sou grata ainda às amizades que cultivei, especialmente durante o Ensino Médio, que sempre estiveram presentes nas apresentações dessa pesquisa e ofereceram todo o apoio que precisei;

E a minha família, que sempre achou extraordinário que eu estudasse francês.

RESUMO

Os séculos XIX e XX foram cenários de acontecimentos históricos marcantes, exemplos disso são a 1ª Revolução Industrial e as duas Grandes Guerras. Na Europa, foi uma renovação do meio artístico, surgindo diversos movimentos de vanguarda que se distanciavam do Realismo, escola literária que vigorava até esse período. Ao introduzirmos Guillaume Apollinaire (1880-1918) nesse contexto, entendemos o quanto o terreno era fértil para o cultivo e florescimento de suas inovações literárias. Apollinaire percorreu vários gêneros: poesia, prosa, prosa poética, teatro, ensaio, crítica. Destacou-se, porém, como poeta ao publicar a coletânea Alcools (Álcoois) (1920 [2004]). Seus poemas caracterizam-se por subverter os padrões de escrita de até então: a abolição da pontuação gráfica em todos os poemas de Alcools, a inovação dos Caligrammes (Caligramas), a desconstrução da noção de verso nos ideogramas líricos. Além disso, Apollinaire criou a noção de Surréalisme (Surrealismo) para denominar o movimento de superação do Realismo. Escolhi trabalhar com o longo poema Zone (Zona), que introduz a coletânea com seus 156 versos, apesar de ter sido o último a ser escrito dentre os que compõem Alcools. Tal escolha se sustenta no fato de ter sido esse poema supostamente inspirado na pintura Les demoiselles d'Avignon (As damas de Avignon) de Pablo Picasso. Dessa forma, assim como o quadro de Picasso inaugura o cubismo nas artes plásticas, Zone inauguraria o cubismo na literatura. Nesta pesquisa, tenho como objetivo analisar os aspectos cubistas de Zone, tendo como referencial teórico a obra de Chklovski "A arte como procedimento" (1973) e o livro de Karina Chianca "Guillaume Apollinaire: Un renouvellement artistique" (2013). Farei ainda uma aproximação entre a vida e a obra do autor, principalmente relacionado ao seu caráter vanguardista.

Palavras-chave: Apollinaire. Alcools. Zone. Cubismo.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	
REFERENCIAL TEÓRICO	
CONTEXTUALIZAÇÃO	
APOLLINAIRE: VIDA E OBRA	
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ZONE E LES DEMOISELLES D'AVIO	
CONSIDERAÇÕES FINAIS	18
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA	18
ANEXO A	20
Notas	27

INTRODUÇÃO

Apollinaire era um nome estranho para mim até ter a oportunidade de realizar um trabalho acerca desse poeta. Ao começar as pesquisas, impressionei-me ao descobrir que foi ele um dos mais importantes ativistas culturais das vanguardas do início do século XX. Guillaume Apollinaire conquistou minha admiração com seu trabalho e despertou o interesse de me deslocar da condição de leiga para adentrar em seu universo lírico.

Iniciado o processo de investigação, deparei-me frequentemente com referências ao poema *Zone* como marco na poesia apollinairiana. A importância do poema consiste ainda no fato de ter sido ele o escolhido por Apollinaire para introduzir sua mais famosa coletânea, *Alcools*, estabelecendo assim o primeiro contato do leitor com essa obra. Contato que pode determinar o interesse do leitor pelo trabalho do poeta.

Ademais, interessou-me a suposição de que teria sido esse poema inspirado no quadro Les demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso, portanto, assim como o quadro inaugurou o cubismo nas artes plásticas, Zone inauguraria o cubismo na literatura.

Farei então um estudo comparativo entre a pintura e o poema, analisando *Zone* em busca de seus aspectos cubistas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Utilizei como referencial teórico as seguintes obras: o livro de Karina Chianca que apresenta uma análise biográfica de Apollinaire, na qual me baseei para ratificar a relação entre o poeta e Picasso, assim como seu ativismo nas vanguardas. Sua leitura foi fundamental para que eu conhecesse quem foi esse poeta, ajudando-me a entendê-lo; as obras de Silvana Amorim, que apresentam um estudo aprofundado em diversos aspectos que relacionam a obra e a vida de Apollinaire, não só como poeta, mas em suas diversas áreas de atuação. Os trabalhos de Silvana Amorim representaram um importante embasamento teórico, tanto para o resumo da biografia, quanto para a análise do poema *Zone*; por fim, um artigo de Chklovski, "A arte como procedimento", cuja composição me permitiu uma visão e entendimento do objetivo da arte proposta por Apollinaire, por mais que não se referisse diretamente a ele. Representou, portanto, um valoroso alicerce para a explicação dessa arte.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Os séculos XIX e XX foram cenários de acontecimentos históricos marcantes, exemplos disso são a 1ª Revolução Industrial e as duas Grandes Guerras. Foi um momento de crise, já que uma emoção forte e violenta se manifestava em toda a sociedade. A ruptura dos antigos preceitos e emergência de novos conceitos e ideologias ocorreram naquele período.

Na Europa, foi uma época de renovação do meio artístico, surgindo diversos movimentos de vanguarda que se distanciavam do Realismo, escola literária desenvolvida na França em 1857 e que vigorava até então. A tendência de reproduzir cenas artificiais ou naturais tal qual se apresentam realmente era o que ocorria nas artes até então, porém a grotesca destruição promovida pelas guerras trouxe a necessidade de se enxergar de forma diferente a existência humana.

Ao introduzirmos Guillaume Apollinaire (1880-1918) nesse contexto, entendemos que o terreno era fértil para o cultivo e florescimento de suas inovações literárias, posto que a estrutura social daquele tempo era sustentada pelos antigos costumes que não suportavam mais o peso esmagador da realidade.

APOLLINAIRE: VIDA E OBRA

Wilhelm-Apolinaris de Kostrowitsky, segundo seu nome de batismo, nasceu em Roma no dia 26 de agosto de 1880 como fruto do relacionamento ilegítimo da condessa polaca Angelica de Kostrowitzky e de um militar italiano, sendo registrado pela mãe somente meses após seu nascimento.

Angelica de Kostrowitzky tinha um temperamento difícil, violento, indomável. Aos 21 anos, ela se envolve com um homem mais velho, Francesco Flugi d'Aspermont. Desse modo, ela foge da vida rígida de um casamento por conveniência para partir numa aventura, decisão escandalosa para a sociedade da época. Esse pai nunca se casará com Angelica. Após esse envolvimento, eles levam uma vida instável, se entregando ao jogo. i (CHIANCA, 2013, p.25, tradução nossa)

Apollinaire vive até os sete anos em Roma, mas, devido à instabilidade de sua mãe, passa os próximos anos de sua vida viajando pelas cidades europeias de Mônaco, Stavelot, Lyon, Aix-les-Bains e Paris. Ele assume o pseudônimo Guillaume Apollinaire em 1897, sendo que anteriormente havia adotado diversas outras identidades como Guglielmo Alberto Dulcigny, Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky e Wilhelm. Este último foi o nome pelo qual sua mãe persistiu em chamá-lo mesmo após a adoção de seu

pseudônimo (AMORIM, 2003). Nesse mesmo ano, ele abandona os estudos e, em Mônaco, frequenta várias bibliotecas, lê muito, principalmente poesia moderna. Neste período tenta traduzir Boccaccio.

Passa os meses de julho a outubro de 1900 em Stavelot onde sofre suas primeiras decepções amorosas. Ainda nesse ano, ele volta à Paris com seu irmão Albert e frequenta a Bibliothèque Mazarin, onde estuda literatura medieval. No ano seguinte, ele viaja à Alemanha onde trabalha como preceptor oferecendo aulas de francês para superar um período de miséria. Lá conhece a jovem inglesa Annie Playden, outra preceptora da casa onde trabalha, nutrindo por ela um sentimento não correspondido que dará origem a poemas como *La chanson du Mal-Aimé* (A canção do mal amado). "Como as outras mulheres, Annie o rejeitou. Ele a atrai por esse amor lírico, mas a assusta ao mesmo tempo por sua violenta possessão e ciúme." ⁱⁱ (CHIANCA, 2013, p.41, tradução nossa).

Em 1902, Apollinaire viaja pela Alemanha e pela Europa Central, experiência que vai inspirar inúmeras emoções traduzidas em seus contos, crônicas e poemas. Um ano depois vai à Londres atrás de Annie, mas ela parte definitivamente para os Estados Unidos.

No ano de 1904, de volta à Paris, ele escreve alguns dos poemas que estarão em *Alcools*, e é nesse ano que conhece Picasso, Max Jacob, Derain, Henri Rousseau e vários outros artistas, sendo que a sua convivência com eles, assim como sua inserção na vida boêmia e artística parisiense, contribuirão para o desenvolvimento de sua revolução artística.

Essa revolução das artes vivenciada no início do século se concretizou em Paris, cidade escolhida pelos poetas e pintores como a capital mundial das artes. Nem todos esses artistas são franceses, mas eles escolhem a França e Paris para desenvolver suas pesquisas sobre a arte. iii (CHIANCA, 2013, p.106, tradução nossa)

Por intermédio de Picasso, em 1907, Apollinaire encontra Marie Laurencin com quem terá um conturbado relacionamento que durará até 1912, servindo de inspiração para vários de seus poemas, como *Marie* e *Le pont Mirabeau* (A ponte Mirabeau). "As duas mulheres que mais marcaram a vida de Guillaume Apollinaire e inspiraram *Alcools* [...] foram Annie Playden et Marie Laurencin" ^{iv} (CHIANCA, 2013, p. 40, tradução nossa). No quadro abaixo Henri Rousseau retrata Apollinaire e Marie:

ROUSSEAU, H. La muse inspirant le poète. 1909. 1 pintura.

Ainda em 1907, ao se deparar com o quadro de Picasso, *Les demoiselles d'Avignon*, Apollinaire se inspira a escrever o poema que introduz *Alcools*, *Zone* (AMORIM, 2003). Encantado com a pintura de Picasso, ele escreve em seu diário: "Admirável linguagem que nenhuma literatura pode indicar, pois nossas palavras são feitas antecipadamente. Pobre de mim!" (apud Burgos et al., 1998, p.134).

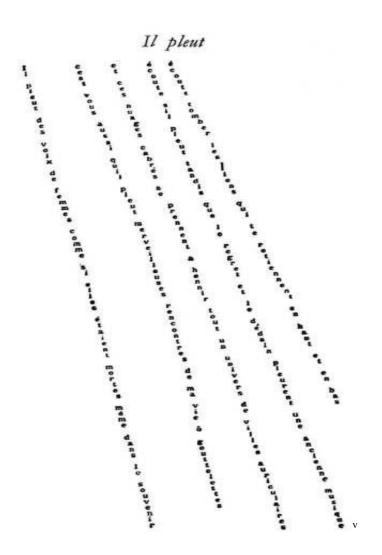
Durante esse ano, publica poemas em diversos periódicos, ainda utilizando sinais de pontuação, norma da linguagem padrão que abandona posteriormente. Realiza conferências, escreve sobre Matisse, sobre seus amigos poetas e também para catálogos de exposições. No ano de 1910, traduz textos de autores de literatura erótica, como Aretino, Baffo e Mirabeau, escrevendo introdução, notas e ensaios bibliográficos (AMORIM, 2003).

É nesse período que começa a ser difundida no meio artístico a palavra cubismo, movimento que desperta o interesse do poeta, levando-o a escrever futuramente manifestos e poemas cubistas. No ano seguinte, publica *Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée* (O Bestiário ou Cortejo de Orfeu), consistindo na primeira obra poética importante de Apollinaire. Seu projeto inicial foi esboçado em 1906, no ateliê de Picasso, que criava, na ocasião, algumas gravuras de animais em madeira. Essa publicação foi ilustrada por Raoul Dufy, representando a primeira tentativa do poeta em conjugar imagem e texto (AMORIM, 2003).

Ainda em 1911, ocorre o roubo da *Mona Lisa* do qual ele é injustamente incriminado, ficando por isso encarcerado durante seis dias. Este episódio inspirou um conjunto de poemas denominado de *A la Santé*, sendo esse o nome da prisão em que ficou retido. Por causa do ocorrido, Apollinaire sofre uma campanha antissemita e teme ser deportado da França, mesmo com o protesto de seus amigos.

Poucos meses depois, começa a publicar alguns poemas sem pontuação na revista recém-fundada *Les Soirées de Paris* (As noites de Paris), poemas que mais tarde comporão, juntamente com outros escritos anteriormente, a coletânea *Eau-de-vie* (Aguardente), posteriormente renomeada de *Alcools*.

Em 1914, são publicados seus primeiros *Caligrammes*, os "ideogramas líricos", que, embora não consistam na obra pioneira no campo da poesia concreta, significaram a maior aproximação entre poesia e arte plástica alcançada pelo poeta, com os versos dispostos para formar imagens, o que foi uma grande inovação de Apollinaire. A seguir temos dois exemplos dos caligramas escritos por Apollinaire:

v

No mesmo ano, Apollinaire se alista no exército francês e é incorporado ao regimento de artilharia de Nîmes, sendo que sua naturalização só ocorre em 1916. Em 17 de março desse ano, ele é ferido gravemente na cabeça e passa por um processo longo e árduo de recuperação.

Em 1917, o poeta emprega o termo Surréalisme pela primeira vez, embora sua própria arte não tenha sido considerada posteriormente como surrealista conforme as características desse movimento artístico, que se consolidou com o Manifesto Surrealista escrito pelo poeta e psiguiatra francês André Breton, em 1924.

Ainda no ano de 1917, a peça de Apollinaire *Les mamelles de Tirésias* (As tetas de Tirésias) é encenada e, em 26 de novembro, ele profere a conferência *L'esprit nouveau et les poètes* (O espírito novo e os poetas), no Vieux Colombier, na qual discursa sobre esse espírito novo proclamado pelas artes vanguardistas.

Em março do ano seguinte, reúne seus caligramas e os publica na revista *Mercure de France* (Mercúrio da França). Trabalha nesse ano como jornalista em diversas revistas e se casa com Jacqueline Kolb, para quem dedica o poema *La Jolie Rousse* (A Bela Ruiva). Em novembro, ele é atingido pela gripe espanhola e, já fragilizado pelo ferimento sofrido na guerra, vem a óbito.

A partir do estudo do caminho trilhado pelo poeta durante sua vida, é possível tentarmos entendê-lo como pessoa e consequentemente como artista.

Os elementos da vida de Guillaume Apollinaire são inseparáveis de sua obra. Esta última pode, até certo ponto, ser lida como uma biografia lírica. ^{vii} (CHIANCA, 2013, p.68, tradução minha).

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ZONE E LES DEMOISELLES D'AVIGNON

Adentraremos, então, no universo lírico de Apollinaire. Durante o tempo em que residiu em Paris, período anterior e após seu serviço no exército, Apollinaire frequentou o bairro artístico de Montmartre, polo dos ativistas culturais da época.

Nesse período, Guillaume Apollinaire se estabeleceu com um grupo de amigos que empreenderam pesquisas estéticas. [...] Montmartre se tornou o local de discussões apaixonadas sobre a procura de uma nova arte. De Montmartre, esse grupo se realocou em Montparnasse. viii (CHIANCA, 2013, p.76, tradução minha)

É a partir do desenvolvimento dessas pesquisas e da troca de ideias entre esses artistas que surge o movimento cubista: "Poetas e pintores unem-se em prol de uma renovação artística, trocam informações e sensações, apropriam-se e assimilam técnicas uns dos outros" (AMORIM, 2010, p.3).

O cubismo tem seu início atribuído ao ano de 1907, quando Picasso terminou seu famoso quadro *Les Demoiselles d'Avignon*. O cubismo foi considerado um dos movimentos artísticos mais influentes dentre diversas vanguardas que existiam na Europa do século XX.

PICASSO, P. Les Demoiselles d'Avignon. 1907. 1 pintura.

Nesta pintura são retratadas cinco figuras femininas nuas e uma natureza morta, tendo como cenário um bordel da Rua de Avignon, em um bairro mal afamado de Barcelona. As

formas reais, naturalmente arredondadas, foram substituídas por contornos geométricos trabalhados.

Como exposto na arte de Picasso, o propósito do cubismo era promover a decomposição, fragmentação e geometrização das formas. Os cubistas produziam a simultaneidade de visualizações do objeto representado, dessa forma ele poderia ser visto sob diversos ângulos, ainda assim podendo ser inteiramente identificado.

Essa simultaneidade é clara ao repararmos na figura sentada à direita, mulher cujo rosto se encontra voltado ao observador ao mesmo tempo em que seu busto está para trás, podendo ser vista então de dois ângulos distintos. Outro aspecto a ser destacado é o rosto das duas mulheres à direita assim como o da mulher à extrema esquerda, todos trazendo máscaras tribais, que remetem à cultura africana.

A valorização da arte tribal africana é outra característica do movimento artístico em questão. Em 1905, Pablo Picasso visitou uma exposição de Arte Africana, no Museu do Homem de Paris e as máscaras contempladas teriam impressionado o pintor pela simplificação das formas retratadas, particularidade essa que já era presente no cubismo enquanto ainda estava em desenvolvimento.

Na obra cubista de Picasso, essa simplificação se encontra, por exemplo, na boca das damas retratadas, resumidas a um simples traço, sem o desenho dos lábios e outros detalhes.

Les Demoiselles d'Avignon foi não só uma obra inovadora como extremamente chocante. Causou estranhamento e aversão à sociedade da época, posto que demonstrou uma visão provocante e até grotesca da realidade. São essas reações que o movimento vanguardista buscava, pois seu objetivo era justamente romper com padrões antiquados e, para uma ruptura efetiva, era necessária certa agressividade.

A arte expressa na obra não se resume a uma simples imitação da realidade nem busca o mero entretenimento. Nesse contexto "a obra de arte não é mais uma reprodução mas a criação de uma nova verdade, do objeto poético". (CHIANCA, 2013, p.80, tradução minha).

Esse novo estilo artístico dialoga com o conceito proposto por Viktor Chklovski em seu texto "A arte como procedimento". Chklovski afirma que

O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não como reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento da singularização dos objetos e o procedimento que consiste em obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e a duração da percepção. (1917, p.45)

Dessa forma, a arte teria como finalidade promover uma nova visão do objeto representado, o que se assemelha com o que foi realizado pelo cubismo. A noção de arte como cópia pura da realidade foi abandonada juntamente com o Realismo.

Os cubistas buscavam, por meio de uma diferente interpretação da realidade, oferecer ao espectador uma percepção mais duradoura, já que ao contemplar a obra ele não apreenderia de imediato todos os seus sentidos, exigindo um maior esforço para compreensão. Nas palavras de Chklovski

Examinando a língua poética tanto nas suas constituintes fonéticas e léxicas como na disposição das palavras e nas construções semânticas constituídas por estas palavras, percebemos que o caráter estético se revela sempre pelos mesmos signos: é criado conscientemente para libertar a percepção do automatismo; sua visão representa o objetivo do criador e ela é construída artificialmente de maneira que a percepção se detenha nela e chegue ao máximo de sua força e duração. (1917, p.54)

Tais características se materializam na obra de Apollinaire. Transpondo os elementos cubistas detectados no quadro de Picasso para o poema de Apollinaire, observamos que o poeta utiliza recursos linguísticos para criar uma duração mais longa da percepção de sua lírica. A linguagem poética, diferentemente da linguagem prosaica, tem como característica a fuga ao automatismo. O poeta, ao manejar objetos cotidianos, transforma-os para que sejam vistos de forma singular.

Apollinaire e Picasso partilhavam ideias e concepções acerca desta nova arte, e por isso podemos relacionar o quadro de Picasso ao poema *Zone*, observando em ambos a arte descrita por Chklovski, assim como suas raízes cubistas.

Os traços cubistas e suas similaridades com o quadro aparecem nesse poema desde a escolha do título até seu último verso. Existe inclusive a suposição de que teria Apollinaire se inspirado nesta obra específica de Picasso para escrever *Zone*. Em um verso do poema consta "O sangue de vosso Coração Sacro me inundou em Montmartre." (1920, p.10), podendo ser uma referência à ocasião na qual o poeta se deparou com o quadro no ateliê de Picasso em Montmartre.

A escolha de *Zone* como poema inicial da sua coletânea foi uma decisão tomada tardiamente por Apollinaire, e por isso se mostra tão significativa. Assim como essa escolha, há menos de um ano de sua primeira publicação, o poeta decide suprimir completamente de sua obra a pontuação.

Ao que se refere à pontuação, eu apenas a suprimi por ter me parecido inútil e que, de fato, o ritmo mesmo e o corte de versos é a verdadeira pontuação e não há necessidade de outra. [...] Geralmente, componho andando e cantando duas ou três árias que me vieram naturalmente e que um de meus amigos notou. A pontuação

atual não se aplicaria a tais canções. xi (DÉCAUDIN, 1956, p.40 apud CHIANCA, 2013, p.97, tradução minha).

A supressão da pontuação dispõe o poema em versos livres, que se tornaram marca do poeta, garantindo também o caráter cubista por tornar suas fragmentações ainda mais abruptas. Não há ponto ou vírgula que separe as cenas do poema, em um momento estamos em Paris no outro em Moscou, sem que paremos para 'respirar'. A título de exemplo tomemos o trecho abaixo:

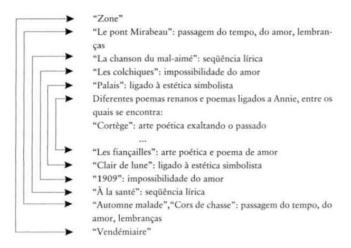
Le ciel s'emplit alors de millions d'hirondelles
A tire-d'aile viennent les corbeaux les faucons les hiboux
D'Afrique arrivent les ibis les flamants les marabouts
L'oiseau Roc célébré par les conteurs et les poètes
Plane tenant dans les serres le crâne d'Adam la première tête
L'aigle fond de l'horizon en poussant un grand cri
Et d'Amerique vient le petit colibri
De Chine sont venus les pihis longs et souples^{xii}
(APOLLINAIRE, 1920, p.9)

Nesta estrofe, temos a montagem de uma cena a partir de 'fragmentos' vindos de três diferentes continentes, sendo um deles a África. A cultura africana é mais uma intersecção entre as obras de Picasso e Apollinaire, sendo valorizada por ambos. "Ele [Apollinaire] gosta de estar cercado de livros e esculturas da arte negra, que nós encontramos em *Zone*." ^{xiii} (CHIANCA, 2013, p.36, tradução minha).

Ao falarmos em arte africana, voltamos ao aspecto cubista da simplificação, que estaria no poema, justamente na ausência de pontuação. Assim como Picasso não precisou delinear os lábios de suas damas para que reconhecêssemos a boca, Apollinaire não viu necessidade em vírgulas e pontos para que reconhecêssemos o ritmo.

Além disso, o título do poema, *Zone*, é monossilábico em francês e soa abrupto e seco tal qual seriam seus versos, sem o costumeiro floreamento da poesia, mais uma simplificação. Remete-se ao espaço compreendido entre os muros de uma cidade e do subúrbio, local caracterizado pela miséria. Espaço esse que poderia se tratar da Rua de Avignon.

Zone ainda deriva do grego que significa círculo, o que remete ao caráter circular da coletânea de Apollinaire, já que os poemas não são organizados segundo uma sequência cronológica. Morhange-Bégué e Lartigue (1991, p.37) demonstram a organização de acordo com a esquematização abaixo, ligando poemas da coletânea que possuem similaridades e são dispostos da seguinte forma:

Assim, a coletânea teria suas pontas atadas, ou o círculo conectado, por *Zone* e *Vendémiaire* (Vindemiário), ainda mais longo, com 174 versos, sendo o primeiro a ser escrito sem pontuação por Apollinaire e o último da coletânea.

Esse aspecto circular, apesar de à primeira vista distar da estética cubista de retas e vértices, representa apenas uma analogia à forma como é organizado *Alcools*, podendo ser considerado uma particularidade da obra, e não do cubismo.

Posterior ao título, temos o primeiro verso do poema «A la fin tu es las de ce monde ancien» (APOLLINAIRE, 1920, p.7) no qual se introduz uma espécie de manifesto ao afirmar um cansaço em relação às velhas tradições, podendo ser interpretado como uma confirmação da necessidade de se renovar os conceitos que se encontram desgastados pelo tempo e esgotados de sentido.

A desconstrução e simultaneidade são constantes no poema. Esta é outra característica que aproxima o poema do quadro de Picasso e justifica ser reconhecido como literatura cubista. Encontramos exemplo disto no seguinte fragmento:

Te voici à Marseille au milieu des pastèques

Te voici à Coblence à 1'hôtel du Géant

Te voici à Rome assis sous un néflier du Japon

Te voici à Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide

...

Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages^{xv} (APOLLINAIRE, 1920, p.11-2)

Nesse caso, é feita uma verdadeira viagem e a cada verso visitamos uma cidade diferente. "Na verdade, todos os espaços que aparecem nomeados em 'Zone' nada mais são

do que a tradução de um cenário simultâneo de um único evento exterior e interior" (AMORIM, 2010, p. 14).

A fragmentação no poema atinge seu ápice com o último verso, « Soleil cou coupé» xvi (APOLLINAIRE, 1920, p. 14), no qual é feita uma comparação em que o sol seria uma cabeça separada do corpo, um 'pedaço' ou fragmento de algo maior.

Concluindo, além dos detalhes em comum, a principal característica compartilhada tanto pelo poema quanto pela pintura é a proclamação da revolução do meio artístico, aspecto que transpõe a obra de ambos e é partilhada por eles não só na arte como em sua vida.

A cumplicidade entre Pablo Picasso e o poeta é reforçada pelo interesse que ambos possuem na arte. Para eles, a realidade e o sonho são colocados em paralelo e não há separação entre a arte e a vida. xvii (CHIANCA, 2013, p.78, tradução minha)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, depreende-se que, a partir de um contexto histórico favorável, Apollinaire desempenhou um importante papel no desenvolvimento e concretização do cubismo, trazendo para a literatura características que são muito mais facilmente perceptíveis nas artes plásticas. Tendo vivido grande parte da vida em Paris, bebeu da fonte das inovações artísticas que eclodiam no final do século XIX e início do XX, enriquecendo ainda mais o ambiente já tão fervoroso. Tanto sua vida quanto sua obra, e mais especificamente o poema *Zone*, demostram o quão revolucionário era e fizeram com que se tornasse um marco na poesia francesa.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

AMORIM, S.V.S.; Guillaume Apollinaire: fábula e lírica. São Paulo: Editora UNESP, 2003.

_____. *O papel de Guillaume Apollinaire nas vanguardas europeias*. In: Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada/ Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas, 6/10, 2009/2010. Araraquara. *Anais*... Araraquara: Editora UNESP, 2010.

APOLLINAIRE, G.(1913); Alcools. Paris, Gallimard, 1920.

BURGOS, J., DEBON, C., DÉCAUDIN. M. *Apollinaire*, en somme. Paris: Honoré Champion, 1998. (Littérature de Notre Siècle, 7)

CHIANCA, K. Guillaume Apollinaire: un renouvellement artistique. João Pessoa: Editora da UFPB, 2013

CHKLOVSKI, V. A arte como procedimento. In: TOLEDO, Dionísio de (org.). Teoria da literatura: formalistas russos. Porto Alegre: Globo, 1973.

DECAUDIN, M. Le Dossier d'Alcools. Genève-Droz, Paris-Minard, 1956.

MORHANGE-BÉGUÉ, C, LARTIGUE, P. Alcools (1913), Apollinaire. Paris: Hatier, 1991. (Profil d'une Oeuvre, 25).

Valéria Peixoto de Alencar, Influência afro: A Arte Africana e o Cubismo. Disponível em: http://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/influencia-afro-a-arte-africana-e-o-cubismo.htm Acesso em 31 de julho de 2015.

ANEXO A - Zone

À la fin tu es las de ce monde ancien

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin

Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine

Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes La religion seule est restée toute neuve la religion Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation

Seul en Europe tu n'es pas antique ô Christianisme
L'Européen le plus moderne c'est vous Pape Pie X
Et toi que les fenêtres observent la honte te retient
D'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut
Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux
Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières
Portraits des grands hommes et mille titres divers

J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom
Neuve et propre du soleil elle était le clairon
Les directeurs les ouvriers et les belles sténodactylographes
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent
Le matin par trois fois la sirène y gémit
Une cloche rageuse y aboie vers midi
Les inscriptions des enseignes et des murailles
Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent
J'aime la grâce de cette rue industrielle
Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des Ternes

Voilà la jeune rue et tu n'es encore qu'un petit enfant Ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize Vous n'aimez rien tant que les pompes de l'Église Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège Tandis qu'éternelle et adorable profondeur améthyste Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ C'est le beau lys que tous nous cultivons C'est la torche aux cheveux roux que n'éteint pas le vent C'est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère C'est l'arbre toujours touffu de toutes les prières C'est la double potence de l'honneur et de l'éternité C'est l'étoile à six branches C'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs

Pupille Christ de l'oeil
Vingtième pupille des siècles il sait y faire
Et changé en oiseau ce siècle comme Jésus monte dans l'air
Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder
Ils disent qu'il imite Simon Mage en Judée
Ils crient s'il sait voler qu'on l'appelle voleur

Il détient le record du monde pour la hauteur

Les anges voltigent autour du joli voltigeur Icare Énoch Élie Apollonius de Thyane Flottent autour du premier aéroplane Ils s'écartent parfois pour laisser passer ceux qui portent la Sainte-Eucharistie Ces prêtres qui montent éternellement en élevant l'hostie L'avion se pose enfin sans refermer les ailes Le ciel s'emplit alors de millions d'hirondelles À tire d'aile viennent les corbeaux les faucons les hiboux D'Afrique arrivent les ibis les flamands les marabouts L'oiseau Roc célébré par les conteurs et les poètes Plane tenant dans les serres le crâne d'Adam la première tête L'aigle fond de l'horizon en poussant un grand cri Et d'Amérique vient le petit colibri De Chine sont venus les pihis longs et souples Qui n'ont qu'une seule aile et qui volent par couples Puis voici la colombe esprit immaculé Qu'escortent l'oiseau-lyre et le paon ocellé Le phénix ce bûcher qui soi-même s'engendre Un instant voile tout de son ardente cendre Les sirènes laissant les périlleux détroits Arrivent en chantant bellement toutes trois Et tous aigle phénix et pihis de la Chine Fraternisent avec la volante machine

Maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule
Des troupeaux d'autobus mugissants près de toi roulent
L'angoisse de l'amour te serre le gosier
Comme si tu ne devais jamais plus être aimé
Si tu vivais dans l'ancien temps tu entrerais dans un monastère
Vous avez honte quand vous vous surprenez à dire une prière
Tu te moques de toi et comme le feu de l'Enfer ton rire pétille
Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie
C'est un tableau pendu dans un sombre musée
Et quelquefois tu vas la regarder de près

Aujourd'hui tu marches dans Paris les femmes sont ensanglantées C'était et je voudrais ne pas m'en souvenir c'était au déclin de la beauté

Entourée de flammes ferventes Notre-Dame m'a regardé à Chartres

Le sang de votre Sacré-Coeur m'a inondé à Montmartre

Je suis malade d'ouïr les paroles bienheureuses

L'amour dont je souffre est une maladie honteuse

Et l'image qui te possède te fait survivre dans l'insomnie et dans l'angoisse

C'est toujours près de toi cette image qui passe

Maintenant tu es au bord de la Méditerranée Sous les citronniers qui sont en fleur toute l'année Avec tes amis tu te promènes en barque L'un est Nissard il y a un Mentonasque et deux Turbiasques Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs Et parmi les algues nagent les poissons images du Sauveur

Tu es dans le jardin d'une auberge aux environs de Prague Tu te sens tout heureux une rose est sur la table Et tu observes au lieu d'écrire ton conte en prose La cétoine qui dort dans le coeur de la rose Épouvanté tu te vois dessiné dans les agates de Saint-Vit Tu étais triste à mourir le jour où tu t'y vis Tu ressembles au Lazare affolé par le jour Les aiguilles de l'horloge du quartier juif vont à rebours Et tu recules aussi dans ta vie lentement En montant au Hradchin et le soir en écoutant Dans les tavernes chanter des chansons tchèques

Te voici à Marseille au milieu des pastèques

Te voici à Coblence à l'hôtel du Géant

Te voici à Rome assis sous un néflier du Japon

Te voici à Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide Elle doit se marier avec un étudiant de Leyde On y loue des chambres en latin Cubicula locanda Je me souviens j'y ai passé trois jours et autant à Gouda

> Tu es à Paris chez le juge d'instruction Comme un criminel on te met en état d'arrestation

Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages Avant de t'apercevoir du mensonge et de l'âge Tu as souffert de l'amour à vingt et à trente ans J'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps

Tu n'oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter Sur toi sur celle que j'aime sur tout ce qui t'a épouvanté

Tu regardes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants
Ils croient en Dieu ils prient les femmes allaitent les enfants
Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare
Ils ont foi dans leur étoile comme les rois-mages
Ils espèrent gagner de l'argent dans l'Argentine
Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune
Une famille transporte un édredon rouge comme vous transportez votre coeur
Cet édredon et nos rêves sont aussi irréels
Quelques-uns de ces émigrants restent ici et se logent
Rue des Rosiers ou rue des Écouffes dans des bouges
Je les ai vu souvent le soir ils prennent l'air dans la rue
Et se déplacent rarement comme les pièces aux échecs
Il y a surtout des juifs leurs femmes portent perruque
Elles restent assises exsangues au fond des boutiques

Tu es debout devant le zinc d'un bar crapuleux Tu prends un café à deux sous parmi les malheureux

Tu es la nuit dans un grand restaurant

Ces femmes ne sont pas méchantes elles ont des soucis cependant Toutes même la plus laide a fait souffrir son amant

Elle est la fille d'un sergent de ville de Jersey

Ses mains que je n'avais pas vues sont dures et gercées

J'ai une pitié immense pour les coutures de son ventre

J'humilie maintenant à une pauvre fille au rire horrible ma bouche

Tu es seul le matin va venir Les laitiers font tinter leurs bidons dans les rues

La nuit s'éloigne ainsi qu'une belle Métive C'est Ferdine la fausse ou Léa l'attentive

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie

Tu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi à pied Dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée Ils sont des Christ d'une autre forme et d'une autre croyance Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances

Adieu Adieu

Soleil cou coupé

ANEXO B – Zona

Te cansaste afinal desta vida anciã

Pastora ó torre Eiffel teu rebanho de pontos bale esta manhã

Já viveste demais na Antiguidade dos gregos e romanos

Aqui até os automóveis tem um ar de muitos anos Só a religião permaneceu nova a religião Permaneceu simples como os hangares do campo de aviação

Antigo na Europa ó Cristianismo só tu não és
O europeu mais moderno sois vós ó Pio Dez
E tu que as janelas espreitam a vergonha te escora
De entrar numa igreja e confessar-te agora
Lês prospectos catálogos cartazes cantando alto seus versos
Eis a poesia da manhã e para a prosa há os jornais
Os folhetins baratos cheio de aventuras policiais

Retratos de figurões e mil fatos diversos

A rua cujo nome esqueço e donde vim
Esta manhã nova e limpa de sol era um clarim
Operários patrões estenógrafas belas
De segunda a sexta passam quatro vezes por ela
Toda manhã por três vezes a sirene branda
Um sino raivoso ao meio-dia ladra
As inscrições das tabuletas e dos outros muros

As placas os avisos parecem araras em apuros Amo a graça desta rua industrial, no cerne De Paris entre a Aumout-Thièville e a Avenue de Ternes

Esta é a rua da infância e não passas de um pivete Tua mãe só de azul e branco é que te veste És carola e com teu colega mais antigo, ou seja, René Dalize, amas acima de tudo as pompas da Igreja São nove horas baixaram o gás azul sais do dormitório às furtadelas Vocês rezam a noite interna na capela do colégio Enquanto eterna e adorável profundeza ametista Gira sem fim a flamejante glória de Cristo É o belo lírio que cada um de nós carrega É a tocha de cabelos ruivos que o vento não encerra É o filho da dolorosa mãe pálido e rubente É a árvore sempre densa de orações constantes É a duplo esteio de honra e eternidade É a estrela de seis pontas É Deus que morre na sexta e domingo ressuscita É Cristo que sobe onde aviador nenhum se aventura Ele é o recordista do mundo em altura

Menina Cristo dos olhos

Vigésima pupila dos séculos disso ele entende E mudado em pássaro este século como Jesus ascende Os diabos em seus abismos levantam os olhos para vê-los Dizem que ele imita Simão o Mago da Judéia Gritam que se sabe decolar o que seja degolado O belo volteador pelos anjos é volteado Ícaro Enoque Elias Apolônio de Tiana Flutuam em torno do primeiro aeroplano

Afastam-se às vezes para deixar passar aqueles que a Santa Eucaristia transporta

Esses padres que sobem eternamente elevando a hóstia
Finalmente o avião pousa sem fechar as asas
E então as andorinhas enchem os céus aos milhões
Num piscar de olhos vêm os corvos os mochos os falcões
Da África chegam os íbis os flamingos os marabus
O pássaro Roca celebrado em verso e prosa passa
Levantando nas garras o crânio de Adão a primeira cabeça
A águia mergulha do horizonte largando um fundo grito

E da América vem o pequeno colibri
Da China vieram os longos e macios piís
Que têm uma só asa e voam em pares
E eis então a pomba do espírito imaculado
Escortada pelo pássaro-lira e o pavão ocelado
A Fênix que se engendra no fogo que a debela
Entre cinzas ardentes num sopro tudo vela
Três sereias que fogem de estreitos perigosos
E ressurgem entoando seus cantos prazerosos
Com a máquina voadora se estreitam por sua vez
A águia e a fênix e o pihis chinês

Zanza agora em Paris sozinho entre a gente A seu redor ônibus rodam em rebanho mugente Os desgostos do amor quase deixam sem ar Como se nunca mais lhe fosse dado amar Vivesse noutros tempos teria ingressado num mosteiro Fica sem jeito ao se pegar rezando qual cordeiro Troça a si e soa a fogo do Inferno seu riso-estalido Doura o fundo de sua vida esse faiscar de brasido É um quadro pendurado num museu sombrio Que às vezes você fica olhando horas a fio

Hoje anda por Paris as mulheres então vermelho-sangue Era isso e eu queria esquecer que a beleza ia ficando exangue

Entre chamas ardentes Notre-Dame contemplou-me em Chartres Sangue de vosso Sacré-Couer inundou-me em Montmartre De ouvir o verbo bem-aventurado eu tornei-me céreo O amor que me atormenta é um mal venéreo A imagem que o invade o faz sobreviver insone e em agonia Está sempre por perto a imagem fugidia

Você respira agora ares mediterrâneos
Sob o florir perene dos limoeiros litorâneos
Com os companheiros sai de barco a passeio
Dois da Turbie um de Menton de Nice o terceiro
Espreitamos os polvos do fundo com pavor
E entre as algas nadam peixes símbolos do Salvador
Tu estás no jardim de um albergue na região de Praga
Tu te sentes feliz há uma rosa sobre a mesa
E observas em vez de escrever teu conto em prosa
A cetônia a dormir no coração da rosa

Espantada te vês desenhada nas ágatas de Saint-Vit
Morrias de tristeza quando ali te viste
Pareces-te com Lázaro pela luz do aturdido
Os ponteiros do relógio do bairro judeu vão contra o sentido
E tu recuas também na vida devagar
Ao subir ao Hradchin e à noite ao escutar
Nas tavernas cantarem tchecas melodias

Eis que estás em Marselha em meio a melancias

Eis que estás em Coblence no hotel do Gigante

Eis que estás em Roma sentado sob uma nespeira do Japão

Eis que estás em Amsterdã com uma mocinha a quem achas bonita e que é feia Ela deve casar-se com um estudante de Leyde Lá se alugam quartos em latim Cubicula locanda Eu me lembro passei três dias lá e outros tantos em Gouda

> Tu estás em Paris junto ao juiz de instrução Como a um criminoso te põem em estado de prisão

Tu fizeste viagens de dores e prazeres Antes de a mentira e a idade perceberes Tu sofreste do amor aos vinte e aos trinta anos Eu vivi como um louco e perdi um tempo insano Não ousas mais olhar tuas mãos e a cada instante eu quisera soluçar Sobre ti sobre aquela que amo sobre tudo que pôde te espantar

Olhas com olhos cheios de lágrimas esses emigrantes rotos
Eles crêem em Deus rezam as mulheres aleitam garotos
Inundam com seu cheiro a estação St Lazare
Seguem como os Reis Magos sua estrela a um lugar
Como a Argentina onde farão fortuna e cada qual
Voltará rico a seu país natal
Uma família leva um edredom como por dentro vós levais
O coração mas o edredom e nossos sonhos não são reais
Há imigrantes que alugam qualquer espelunca
Na rua des Rosiers ou des Ecouffes e não partem nunca
Vejo-os na rua amiúde quando à tarde tomam ar
E como peças de xadrez se movem devagar
São judeus sobretudo cujas pálidas esposas
Que usam perucas ficam só no fundo de suas lojas

Estás frente ao balcão de um bar imundo e ao lado Dos miseráveis bebes um café barato

À noite estás num belo restaurante

As mulheres daqui não sendo más têm não obstante Seus problemas e até a mais feia faz sofrer o amante

Seu pai em Jersey de onde vem é um policial

Eu tenho dó das cicatrizes no seu ventre e mal

Havia visto suas duras mãos cheias de calo

Frente à coitada com seu riso atroz me calo

Estás sozinho vem chegando a aurora Leitores fazem tinir latas rua afora

A noite feito a mais linda mulata Ferdine a falsa ou Léa a afável já se afasta

O álcool que bebes é tua vida e arde igualmente Bebes tua vida feito um aguardente Caminhas rumo a Auteil vais para a casa a pé dormir entre fetiches da Oceania e da Guiné que são os Cristos de outras formas dos credos alheios os Cristos inferiores de enigmáticos anseios

Adeus Adeus

Sol pescoço sem cabeça

(Tradução de Ivo Barroso, Marcos Siscar, Josely Vianna Baptista, Mário Laranjeira e Nelson Ascher)

Notas :

ⁱ Angelica de Kostrowitzky avait un tempérament difficile, violent, indomptable. À 21 ans, elle se laisse enlever par un homme plus âgé, Francesco Flugi d'Aspermont. C'est ainsi qu'elle fuit la vie rigide d'un mariage de convenance pour partir à l'aventure, décision qui est scandaleuse pour la société de l'époque. Ce père n'épousera jamais Angelica. Après l'enlèvement, ils mènent une vie vagabonde tout en s'adonnant au jeu.

- ⁱⁱⁱ Cette révolution des arts vécue au début du siécle se concrétise à Paris, ville choisie par les poètes et les peintres comme la capitale mondiale des arts. Tout ces artistes ne sont pas français mais ils choisissent la France et Paris pour développer ces recherches sur l'art.
- ^{iv} Les deux femmes qui ont le plus marqué la vie de Guillaume Apollinaire et inspiré *Alcools* [...] sont Annie Playden et Marie Laurencin.
- ^v Chovem vozes de mulheres como se estivessem mortas mesmo na recordação. Chovem também vocês maravilhosos encontros de minha vida ó gotinhas, e estas nuvens empinadas se põem a relinchar todo um universo de cidades minúsculas. Escuta se chove enquanto a mágoa e o desdém choram uma antiga música. Escuta caírem os laços que te retém embaixo e em cima. (Tradução de Sérgio Capparelli. In: Tigres no quintal. Porto Alegre: Kuarup, 1997)
- vi Reconheça essa adorável pessoa é você sem o grande chapéu de palha olho nariz boca aqui o oval do seu rosto seu lindo pescoço um pouco mais abaixo é seu coração que bate aqui enfim a imperfeita imagem de seu busto adorado visto como se através de uma nuvem
- vii Les éléments de la vie de Guillaume Apollinaire sont inséparable de son oeuvre. Celle-ci peut, jusqu'à un certain point, être lue comme une biographie lyrique.
- viii À cette période, Guillaume Apollinaire se lie avec un groupe d'amis qui entreprend des recherches esthétiques. [...] Montmartre devient le lieu de discussions passionnées sur la recherche d'un art nouveau. De Montmartre, ce groupe se déplace à Montparnasse.

ii Comme d'autres femmes, Annie le repousse. Il l'attire par cet amour lyrique mais l'effraye en même temps par sa violente possession et jalousie.

ix L'œuvre d'art n'est plus une reproduction mais la création d'une vérité nouvelle, de l'objet poétique.

^x Le sang de votre Sacré-Coeur m'a inondé à Montmartre.

xi Pour ce qui concerne la ponctuation, je ne l'ai supprimée que parce qu'elle m'a paru inutile et qu'elle l'est en effet, le rythme même et la coupe des vers voilà la véritable ponctuation et il n'en est point besoin d'une autre. [...] Je compose généralement en marchant et en chantant sur deux ou trois airs qui me sont venus naturellement et qu'un de mes amis a notés. La ponctuation courante ne s'appliquerait pas à de telles chansons.

xii E então as andorinhas enchem os céus aos milhões Num piscar de olhos vêm os corvos os mochos os falcões

Da África chegam os íbis os flamingos os marabus

O pássaro Roca celebrado em verso e prosa passa

Levantando nas garras o crânio de Adão a primeira cabeça

A águia mergulha do horizonte largando um fundo grito

E da América vem o pequeno colibri

Da China vieram os longos e macios piís

(Tradução de Ivo Barroso, Marcos Siscar, Josely Vianna Baptista, Mário Laranjeira e Nelson Ascher).

xiii Il [Apollinaire] aime être entouré de livres et sculptures d l'art nègre, que nous retrouvons des Zone.

xv Eis que estás em Marselha em meio a melancias

Eis que estás em Coblence no hotel do Gigante

Eis que estás em Roma sentado sob uma nespeira do Japão

Eis que estás em Amsterdã com uma mocinha a quem achas bonita e que é feia

...

Tu fizeste viagens de dores e prazeres

(Tradução de Ivo Barroso, Marcos Siscar, Josely Vianna Baptista, Mário Laranjeira e Nelson Ascher)

xiv Te cansaste afinal desta vida anciã.

xvi Sol pescoço sem cabeça.

xvii La complicité entre Pablo Picasso et le poète est renforcée par l'intérêt que tous deux portent à l'art. Pour eux, la realité et le rêve sont mis en parallèle et il n'y a pas de séparation entre l'art et la vie.