

Instituto de Investigação e Formação Avançada da
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Doutoramento em Artes Visuais

Os Passos em Volta de Herberto Helder: A Ilustração enquanto Arte Onírica

VOLUME 2

Doutoranda **Mariana Silveira Viana**

Orientador **Professor Doutor Filipe Rocha da Silva**

Co-orientador **Professor Marshall Arisman**

Évora, Novembro de 2012

ÍNDICE

VOLUME 1

Introdução Geral	1
Metodologia do trabalho prático (Capítulo IV).....	8
Capítulo I - Freud e as Teorias do Inconsciente na Arte	17
1.1. Arte e sonho.....	17
1.2. A dimensão simbólica do sonho.....	55
1.3. A dimensão simbólica da arte.....	65
1.4. A exaltação do <i>Cadavre Exquis</i> desenhado.....	77
Capítulo II - Modernos e Contemporâneos: Os novos Paradigmas da Ilustração Onírica	99
2.1. Definir ilustração.....	99
2.2. Texto e imagem: do livro ilustrado ao <i>livre d'artiste</i>	121
2.2.1. <i>Livre d'artiste</i> surrealista.....	144
2.3. Imagens oníricas e obscuras.....	193
Capítulo III - Os Lugares de Herberto Helder	209
3.1. Biografia breve e nota bibliográfica.....	209
3.2. Os lugares.....	211
3.2.1. A viagem.....	227
VOLUME 2	
Capítulo IV - As Ilustrações	299
4.1. Memória técnica.....	299
4.2. Desenhos com base na obra <i>Os Passos em Volta</i>	303
Caderno 1.....	303
Caderno 2.....	653
Outros desenhos.....	689
4.3. Proposta de protótipo: <i>Os Passos em Volta Ilustrado</i>	699
Conclusões	725
Bibliografia	729

CAPÍTULO IV - AS ILUSTRAÇÕES

4.1. Memória Técnica

Desenhos elaborados a partir da obra *Os Passos em Volta* de Herberto Helder.

- 1 Caderno de 20 x 28 cm (189 folhas) contendo 334 desenhos.
Técnicas utilizadas: grafite e lápis de cor sobre papel.
- 2 Caderno de 29 x 45,5 cm contendo 17 desenhos.
Técnicas utilizadas: grafite e lápis de cor sobre papel.
- 3 *Tunnel Book* – “Trezentos e Sessenta Graus” contendo 6 desenhos de 50 x 50 cm.
Técnicas utilizadas: grafite, lápis de cor, pastéis de óleo, acrílico e linha sobre papel.
- 4 *Tunnel Book* – “Lugar Lugares” contendo 5 desenhos de 45 x 40 cm.
Técnicas utilizadas: grafite, lápis de cor, pastéis de óleo, acrílico sobre papel.
Caixa com 6 molduras em madeira de 51 x 51 cm para suporte dos desenhos.
- 5 Painel – “O Quarto” composto por 4 desenhos, de 50 x 200 cm.
Técnicas utilizadas: grafite, lápis de cor, pastéis de óleo, acrílico sobre papel.

Todos os desenhos foram digitalizados e submetidos a tratamento digital em Photoshop[®]. Procedeu-se a uma selecção das imagens a serem usadas para a ilustração dos textos de *Os Passos em Volta*. Estas imagens foram tratadas digitalmente e de forma específica com o objectivo de serem impressas posteriormente. De uma forma geral, tentou-se obter reproduções o mais aproximadas possível dos originais, com a excepção de alguns casos, em que se optou por um maior contraste.

Foram realizadas provas de cor de cerca de quarenta imagens para que não houvesse surpresas na impressão final. Uma vez observadas as provas de cor, fizeram-se novos ajustes em Photoshop®. Todas as imagens foram arquivadas com uma resolução de 600 dpi à escala real e em formato TIFF.

Protótipo para um livro:

“Os Passos em Volta de Herberto Helder, ilustrado por Mariana Viana”.

Na paginação do livro usou-se o software Indesign CS3®.

Tipos de letra utilizados: Baskerville e GillSans.

Produziu-se uma maquete ou protótipo de 228 páginas, no formato acabado 170 x 250 mm, a quatro cores, impresso em papel Munken de 120 grs. Capa no formato aberto 602 x 250 mm, a quatro cores, impresso em papel Rives de 320grs. Acabamento com dobra, colado à lombada e corte simples.

Impressão digital.

As primeiras provas de cor foram realizadas no Estúdio gráfico 21 e a impressão e novas provas de cor realizaram-se na MDI (Multimédia, Design e Imagem).

Esta versão final da tese (já depois das provas públicas) foi impressa na DPI Cromotipo-oficina de artes gráficas.

Créditos suplementares:

João Rei – tratamento digital das imagens (digitalização, calibração e limpeza de fundos).

Henrique Silva – Caixa e molduras em madeira para suporte de desenhos de *Trezentos e Sessenta Graus*.

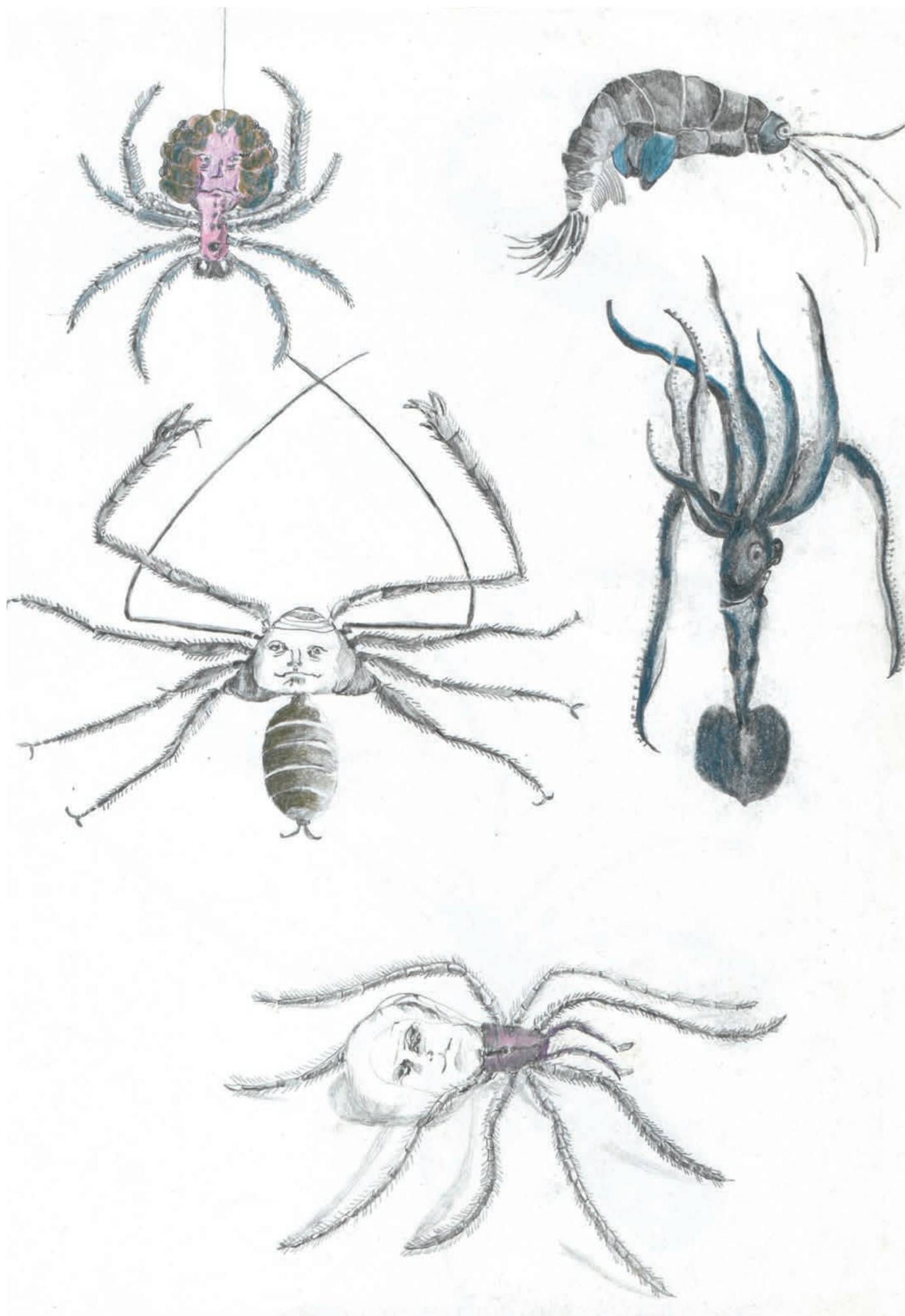

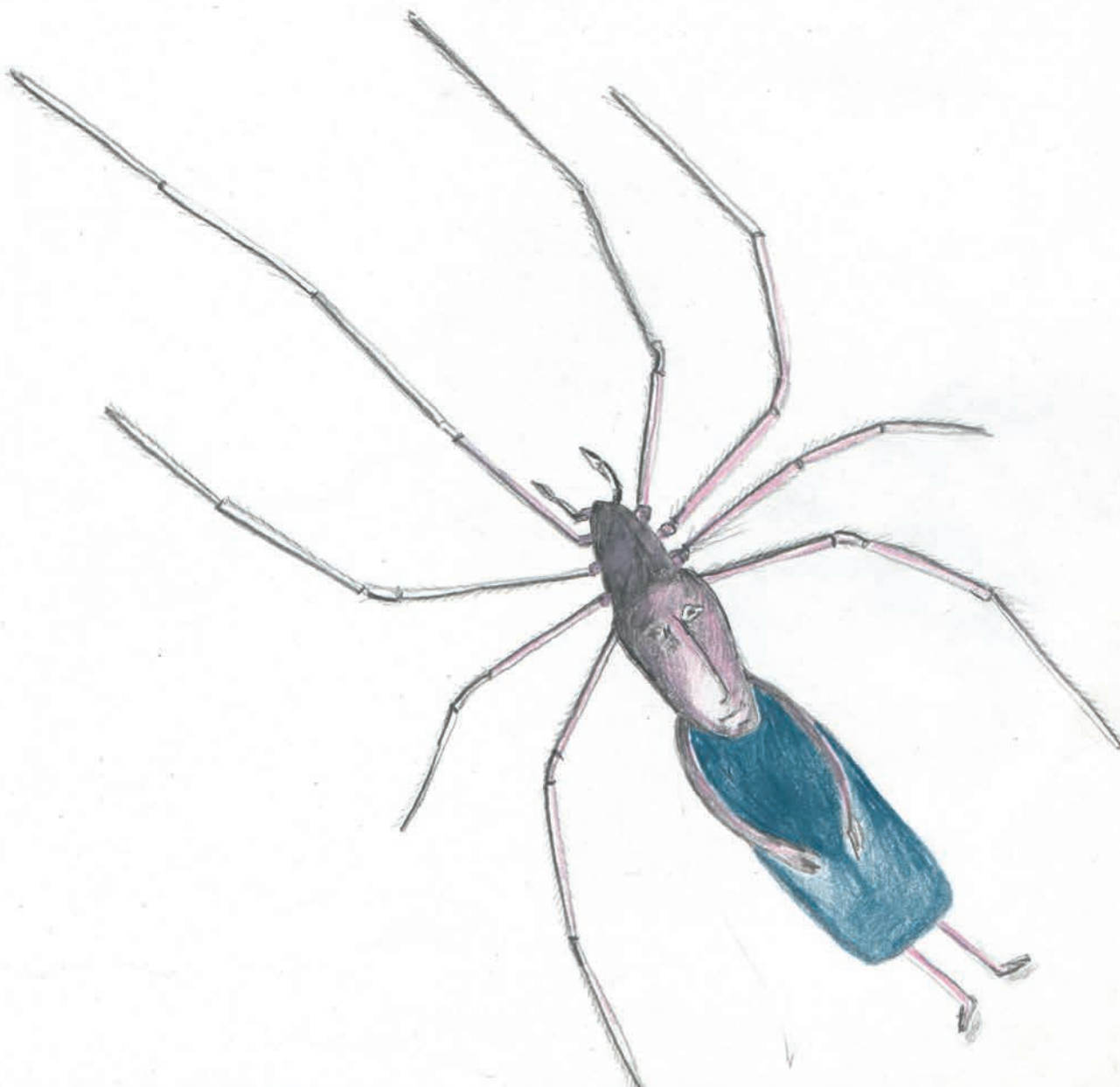
4.2. Desenhos com base na obra *Os Passos em Volta* Caderno 1 (297 x 210 mm)

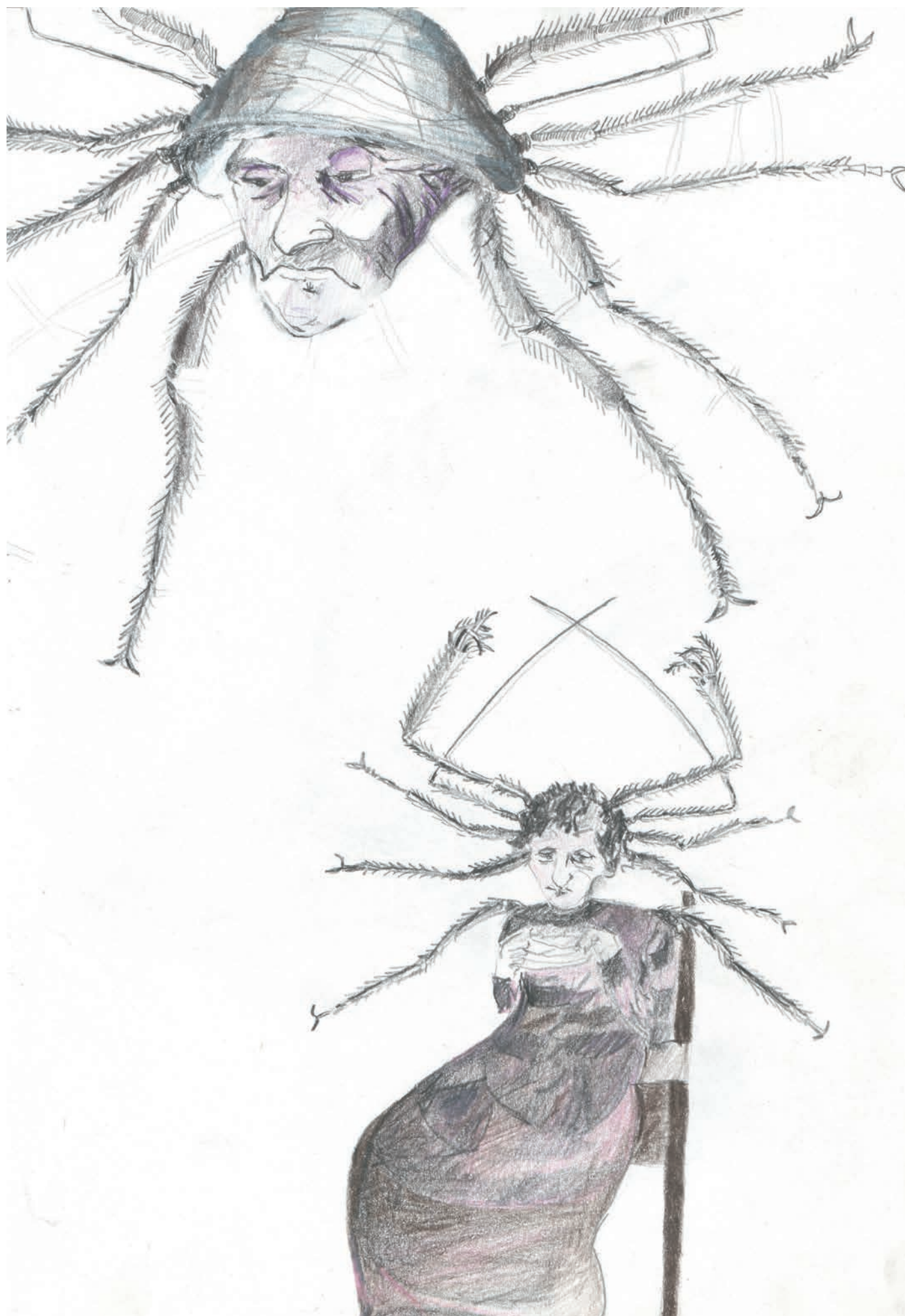

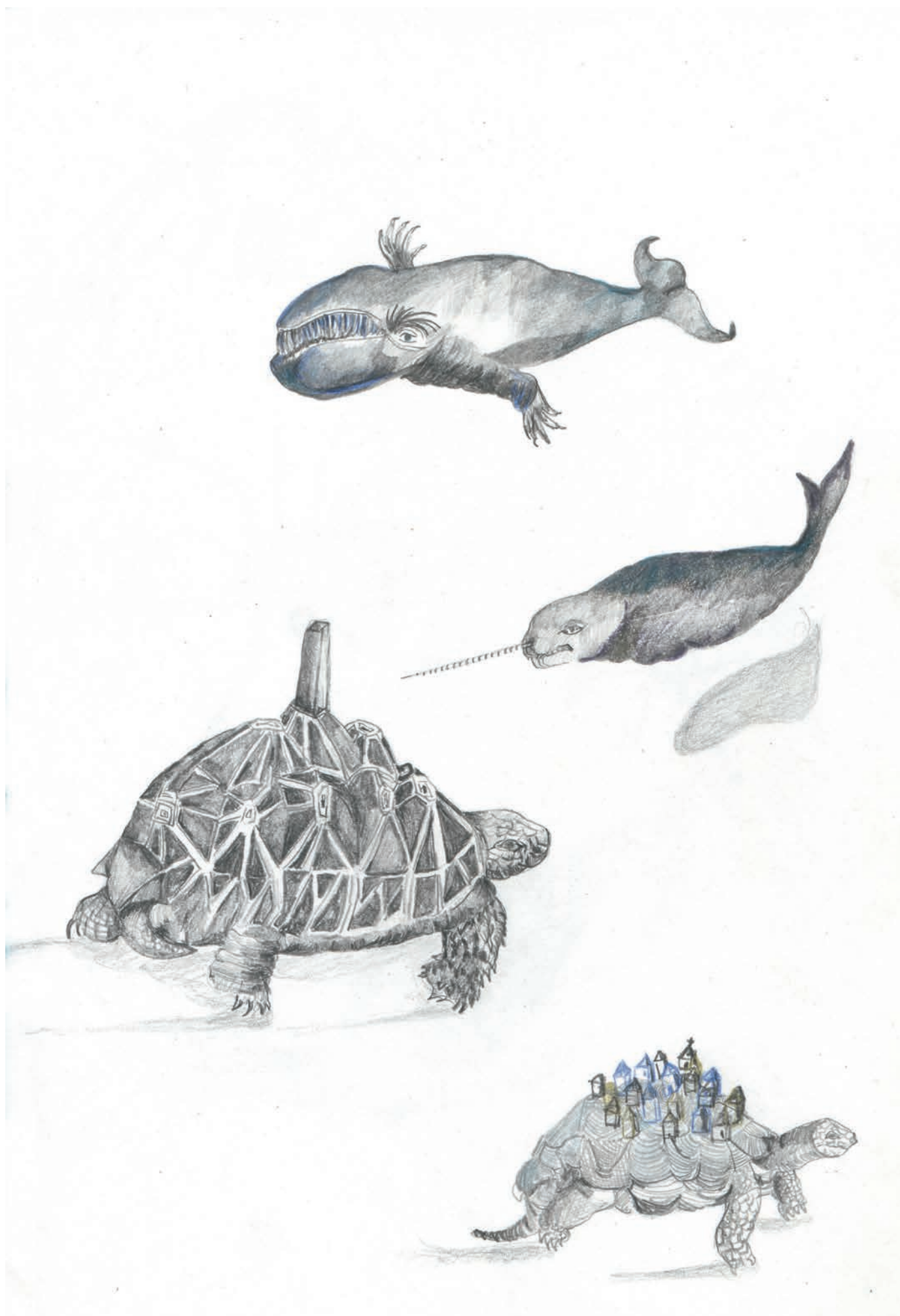

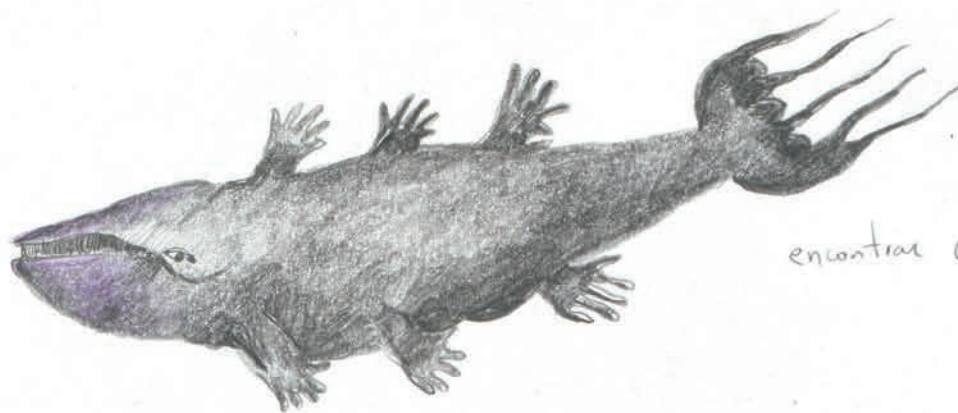

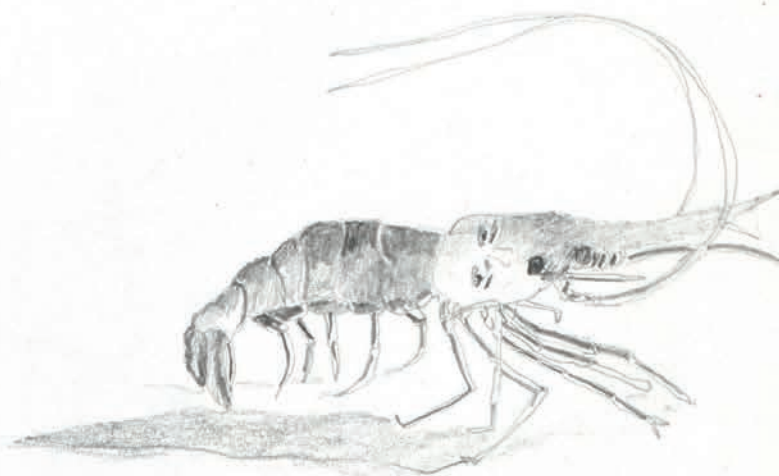
encontras um estilo

encontre o estilo

O poeta Agota Virginia Paz
devoraba los animales.

Demônio está no
meio das vacas

meio da lavanda Caspestre

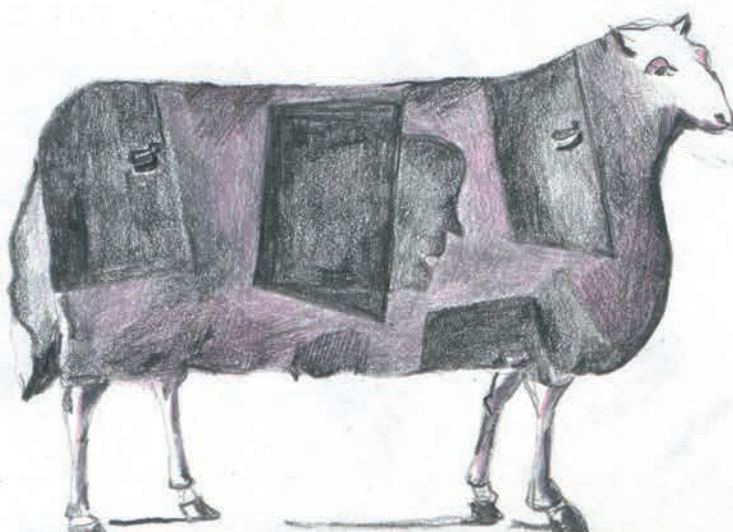
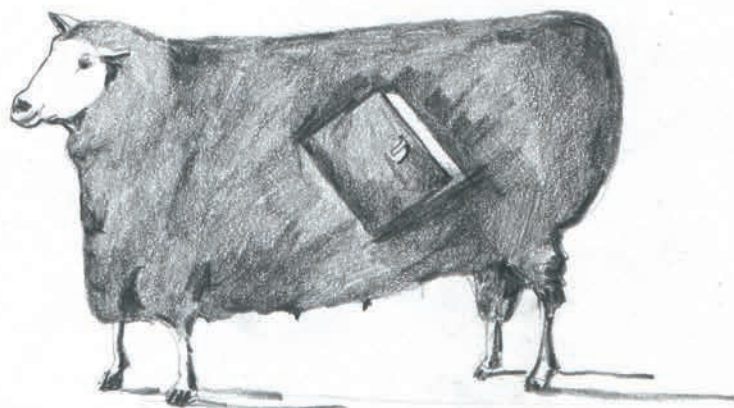
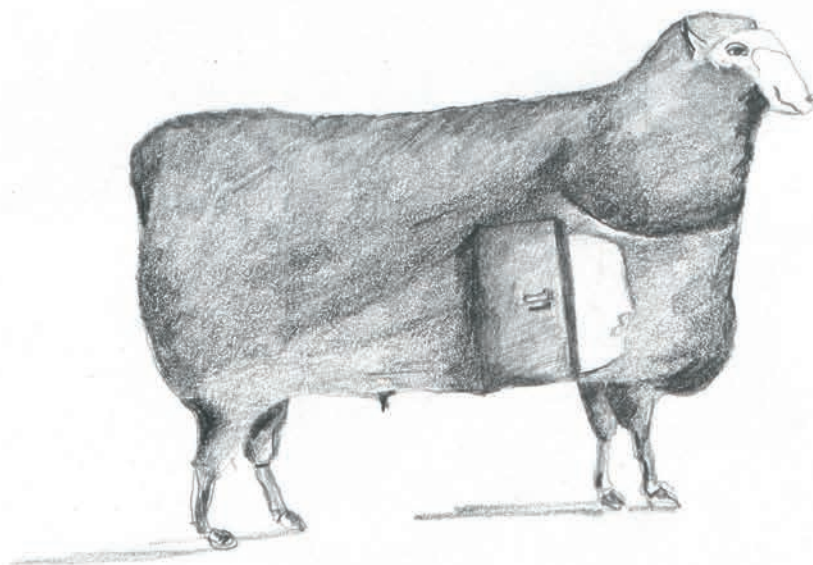
morte

estilo

Responde como porcos,
e as mulheres a vossa lada
nem locamente nos seus
vestidos de cor.

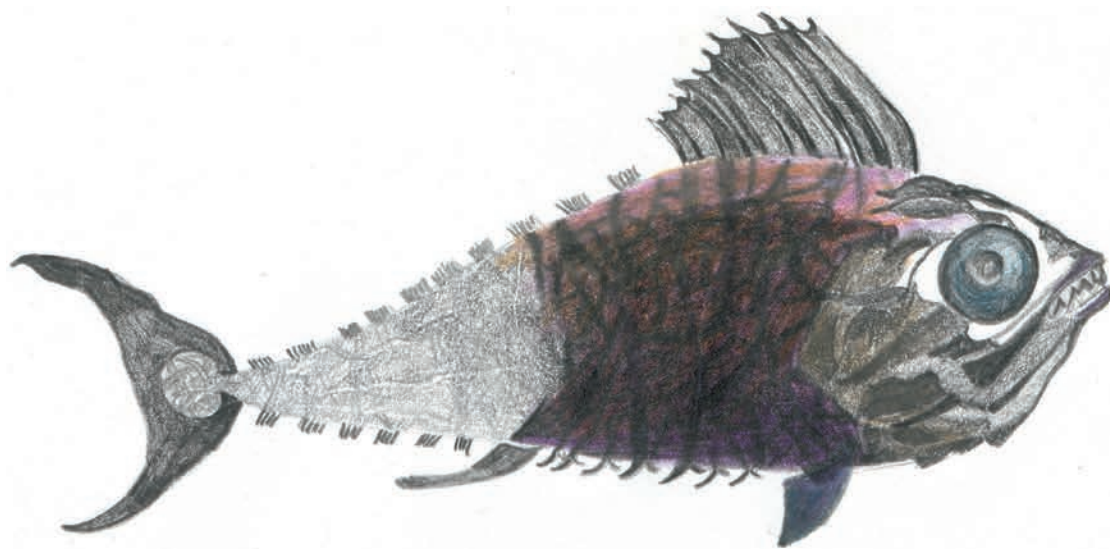
o gaito

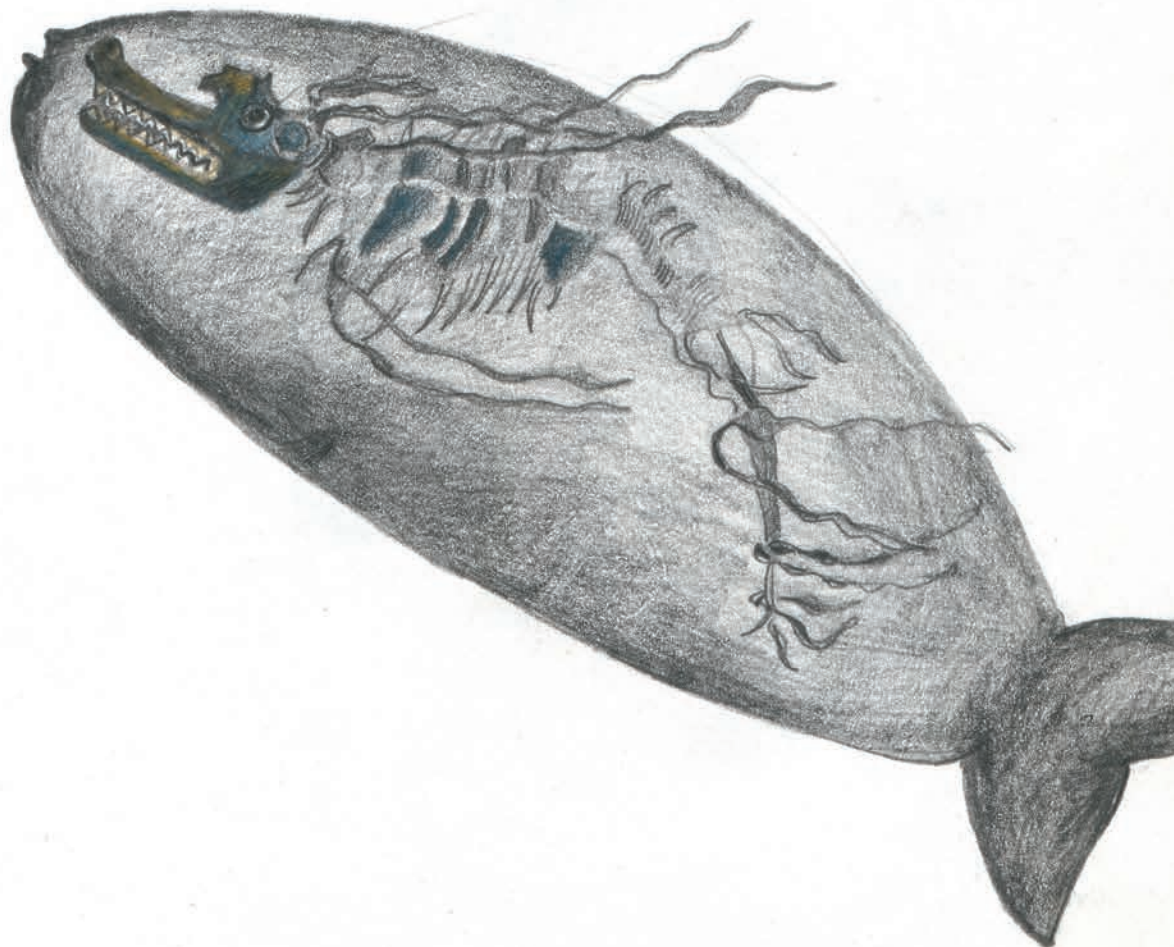
dueto

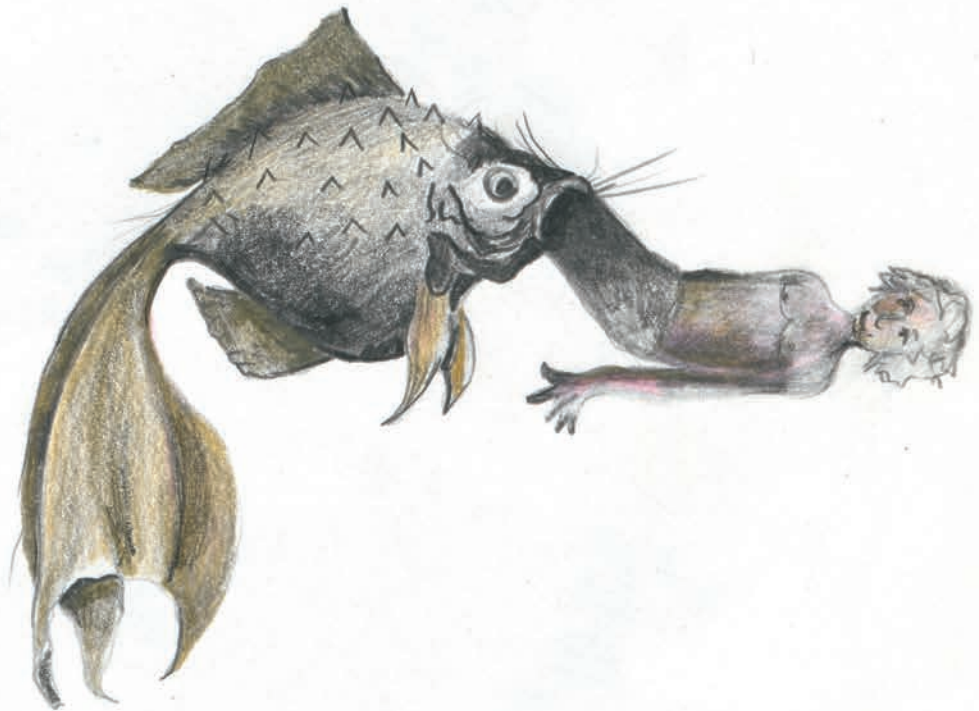

Coelacantho

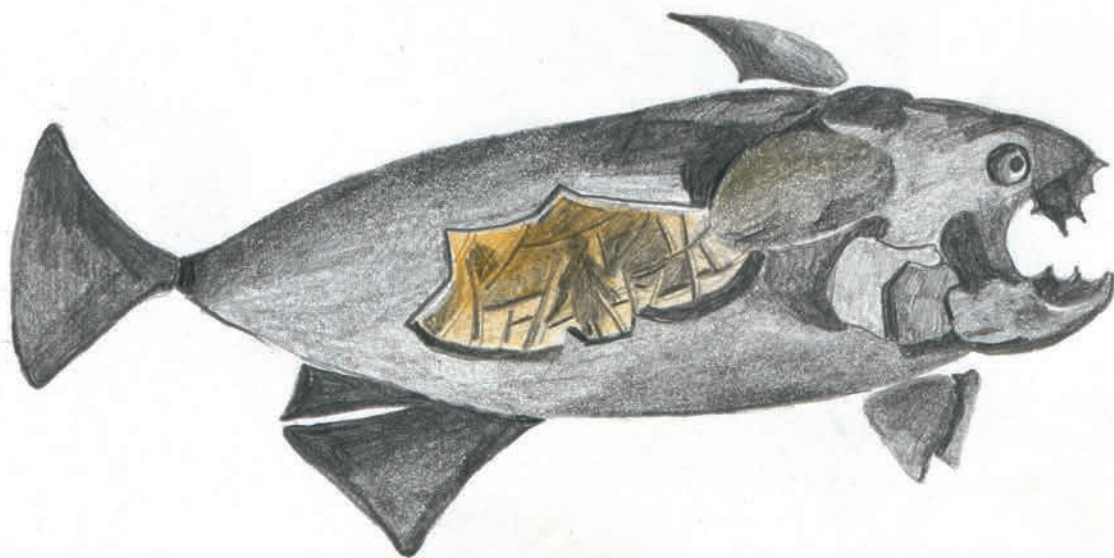
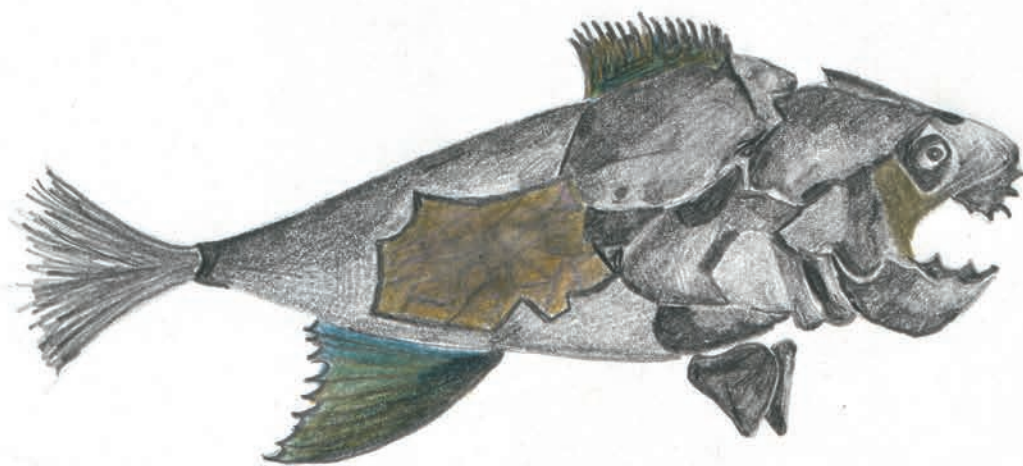

Coelacanto

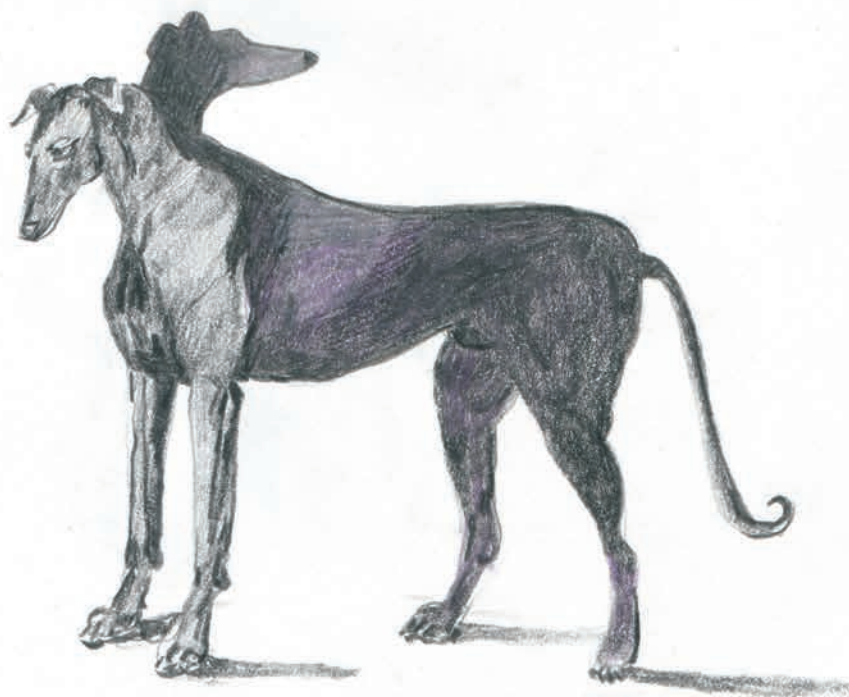

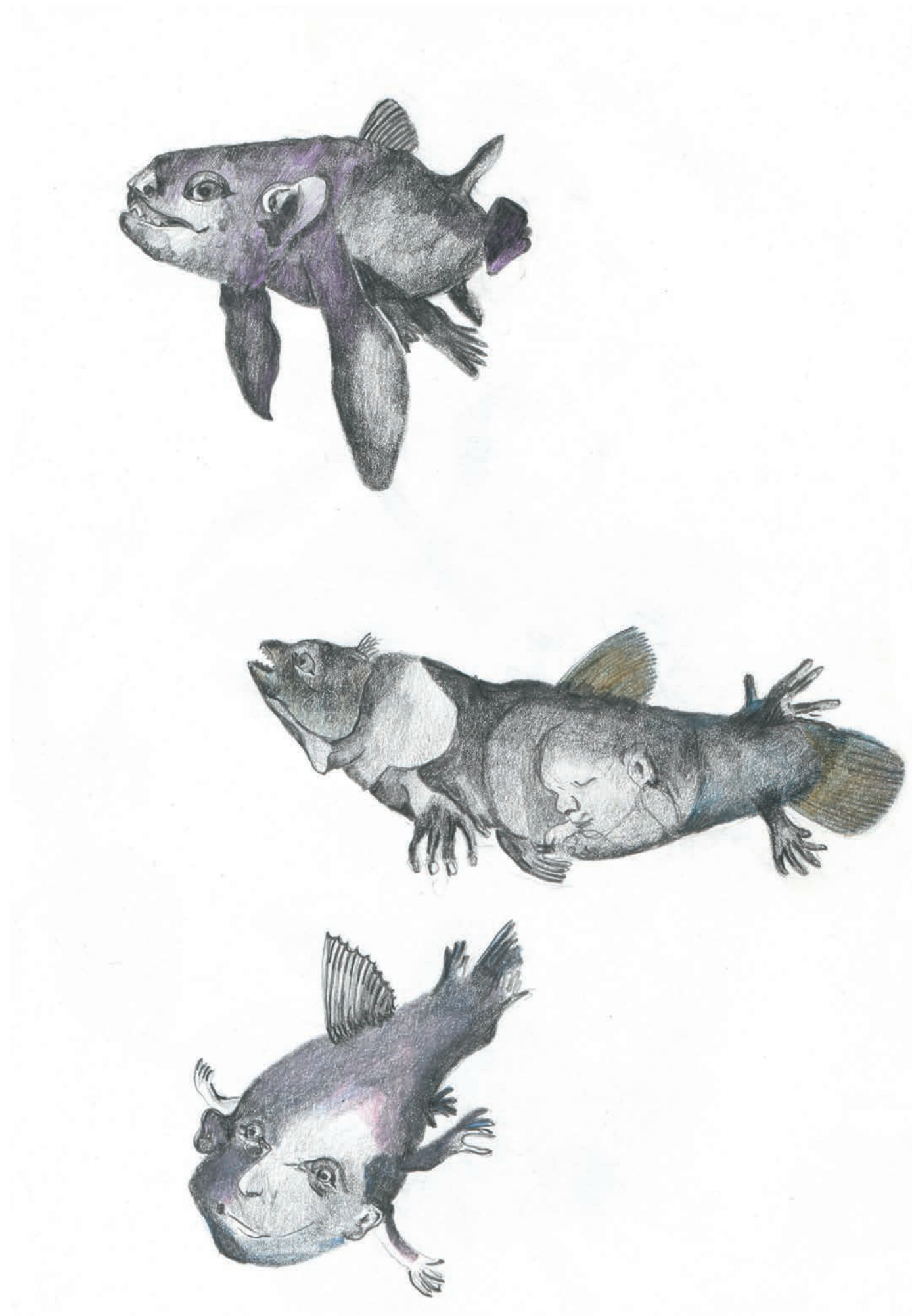

As sombras
insuperáveis

O ictologista

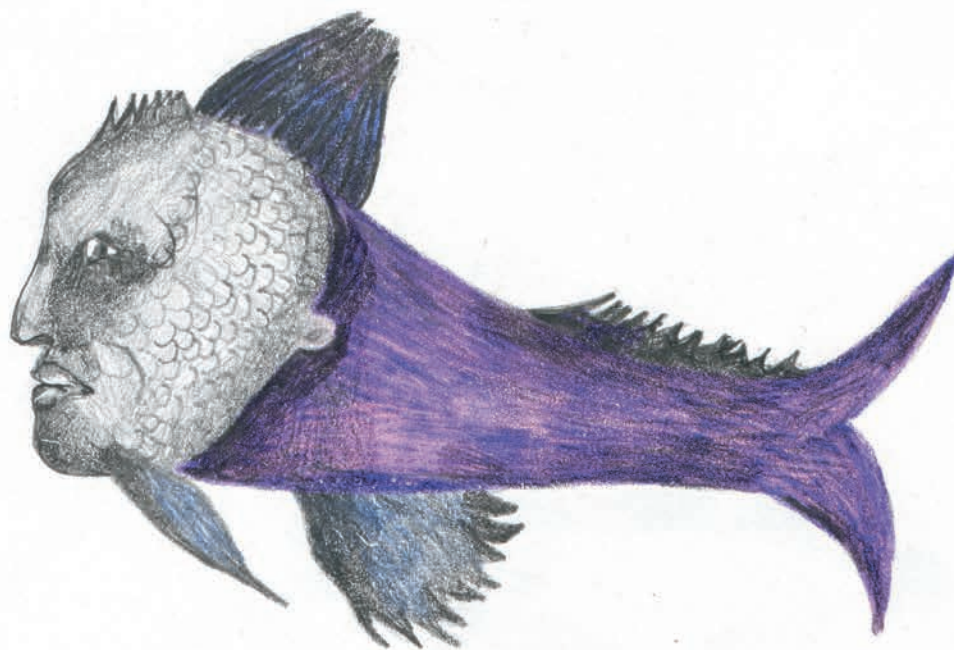
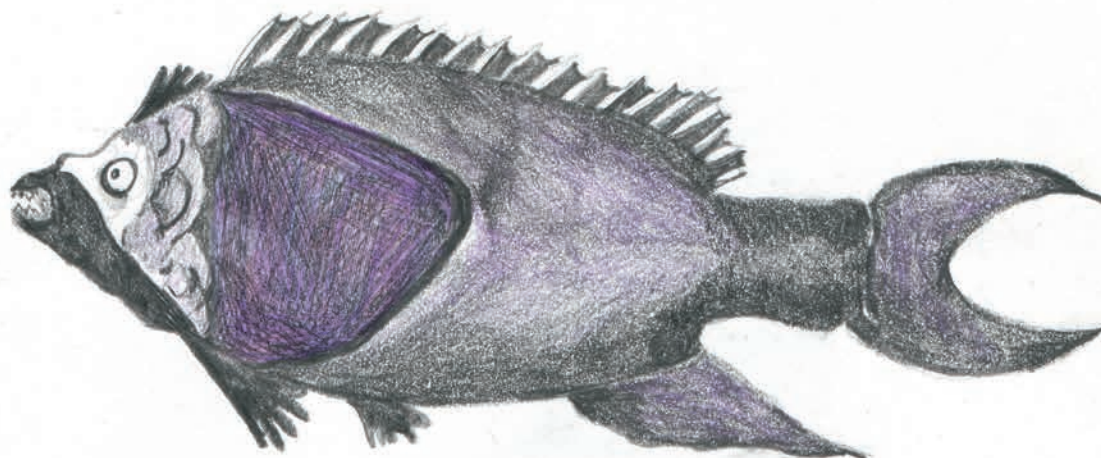

A foto bruta
do pintor.

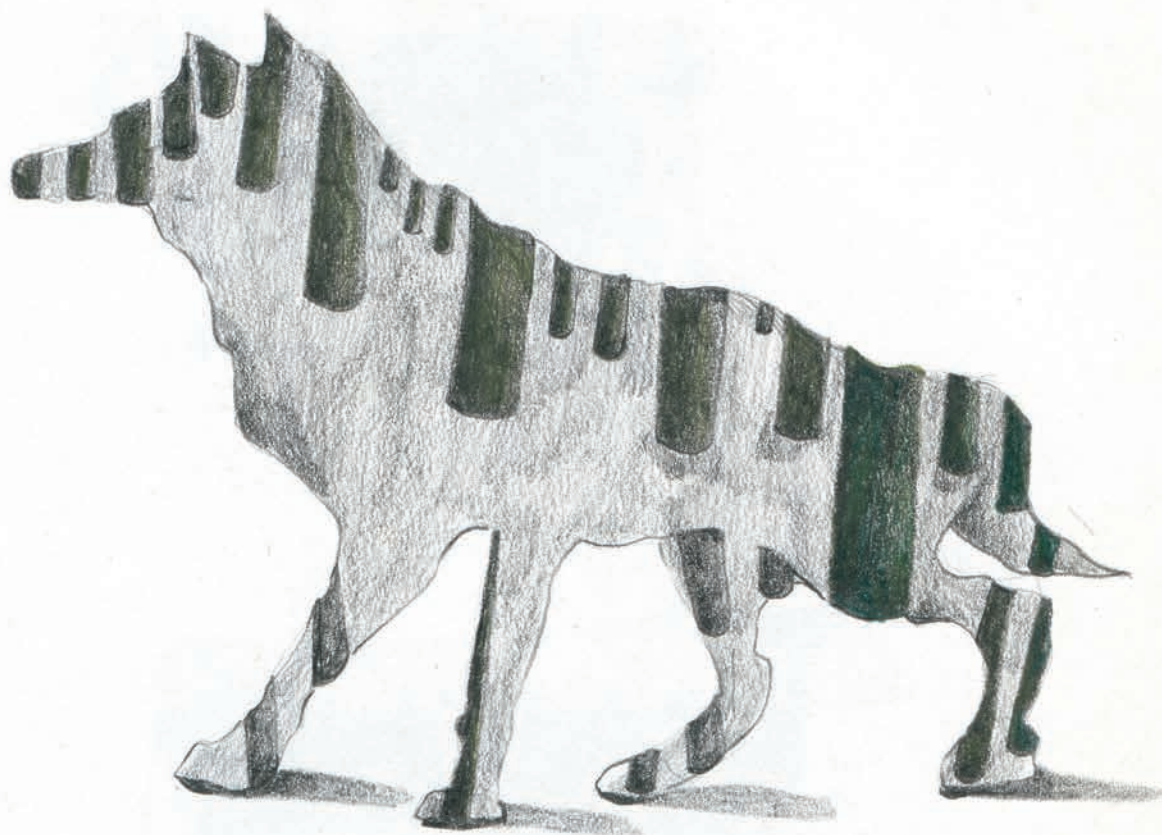

doença de pele

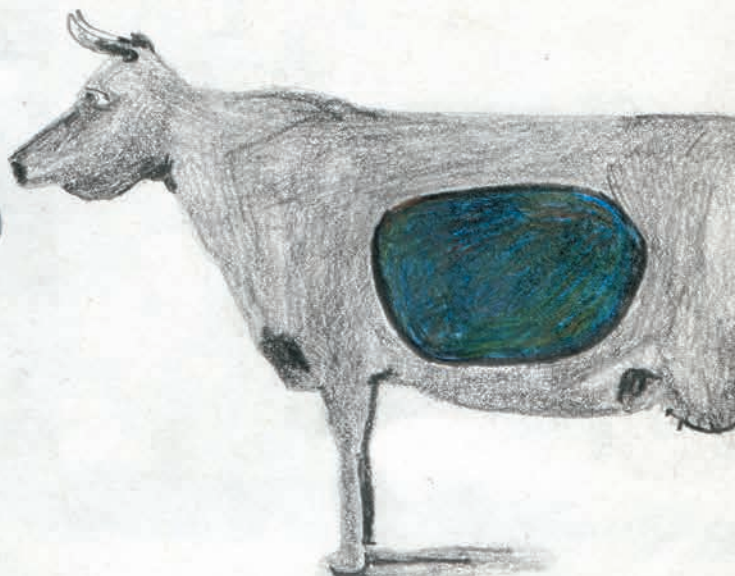
Disegnato

O preta solitário

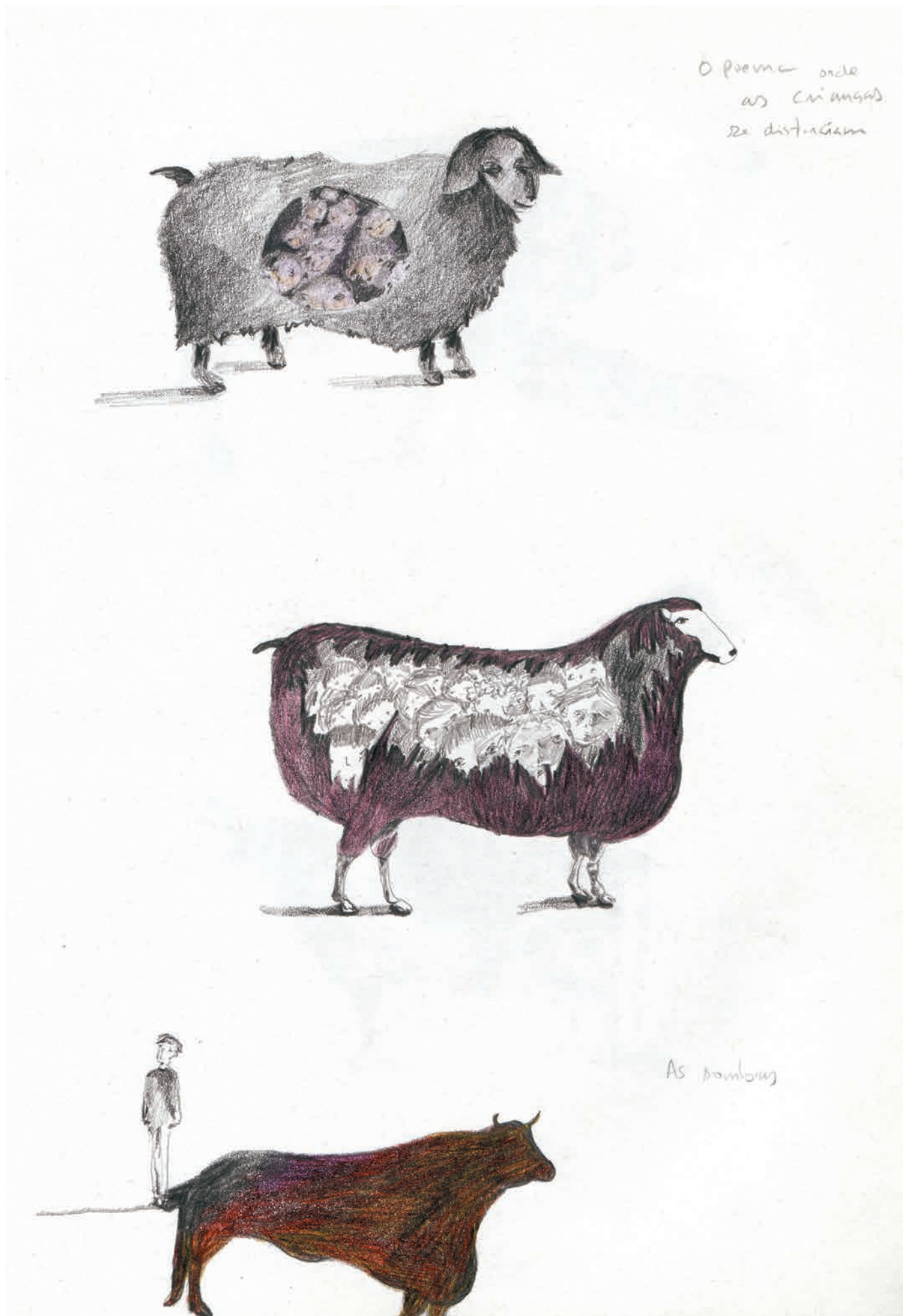
Amor
Doença
Hedo
Morte
Metamorfose

Oj aumai olham pos
nim...
"Holanda"

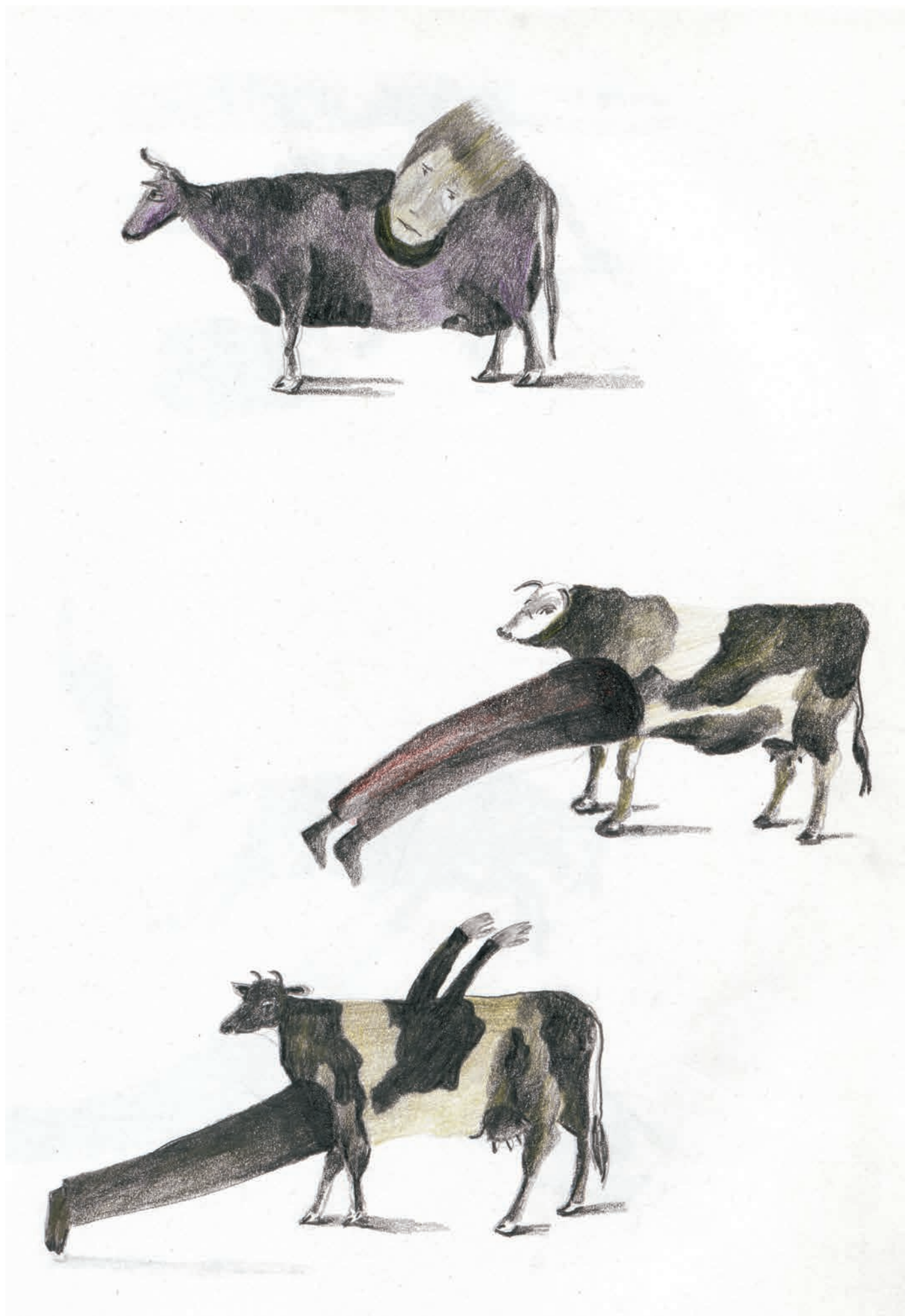

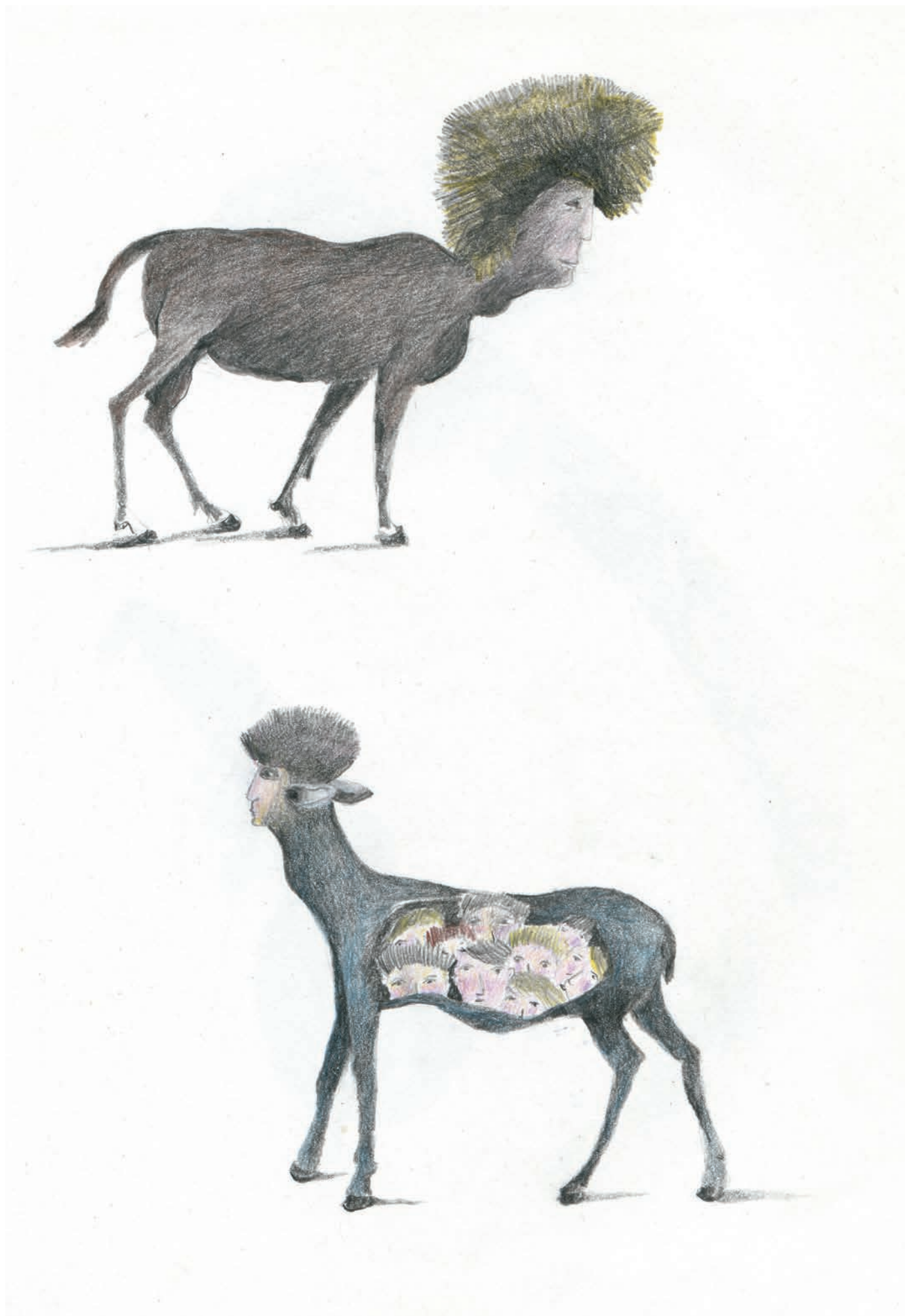

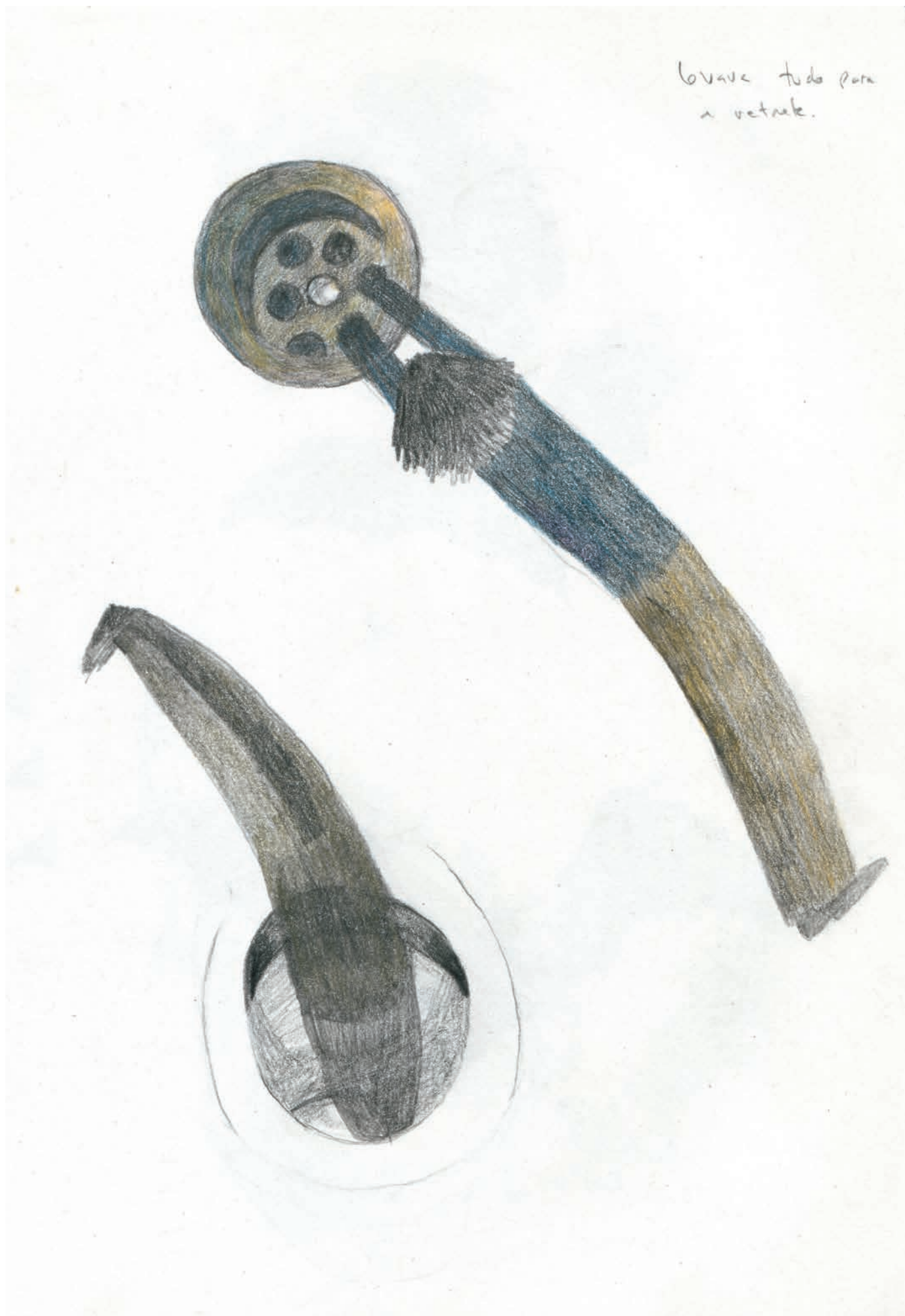

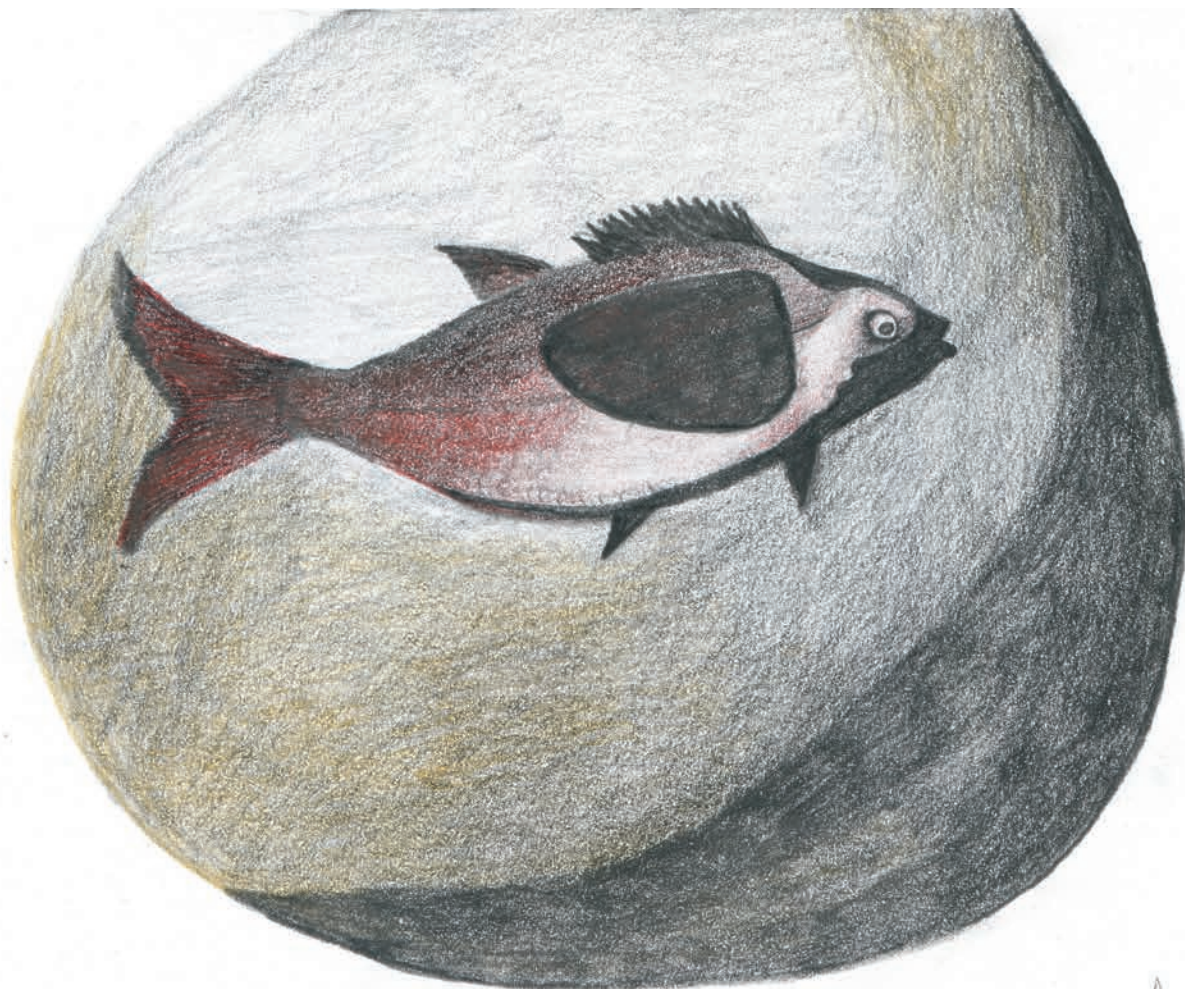

"Vida e obra de um poeta"

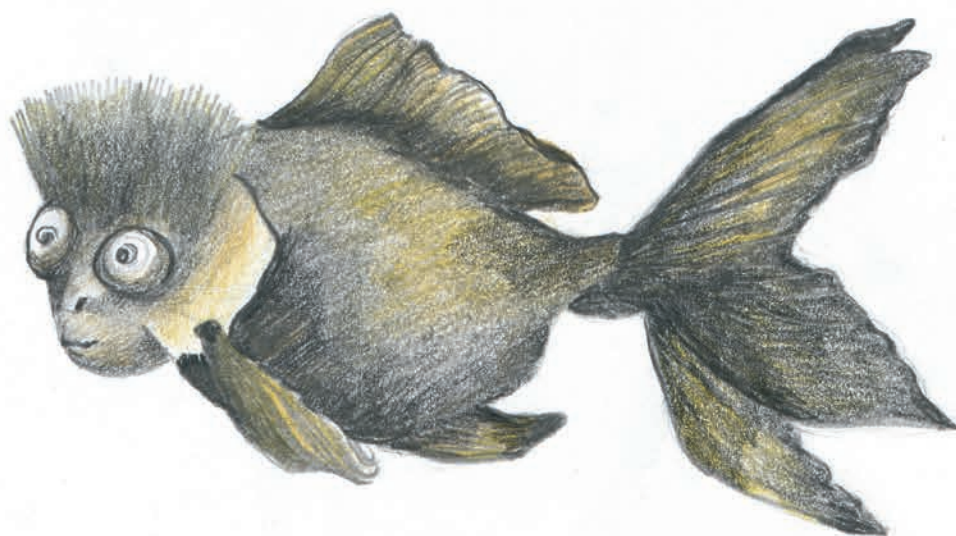
O mundo nos me toca e
fundem em vão.
És apóstata empoeira,
encontra os meus contos (...)
Levante tudo que o vento e o vento
o leito /.../ olha a cura nova
Requis espelho de bolso, para ver
Se eu próprio me tiraria-fa no profif

A lei
da ceteranpex
e da fidelidade

Compreendi a
fidelidade, o artista
pinta sempre
a si mesmo.

transforma-me
num neptil branco

lunga / lungares

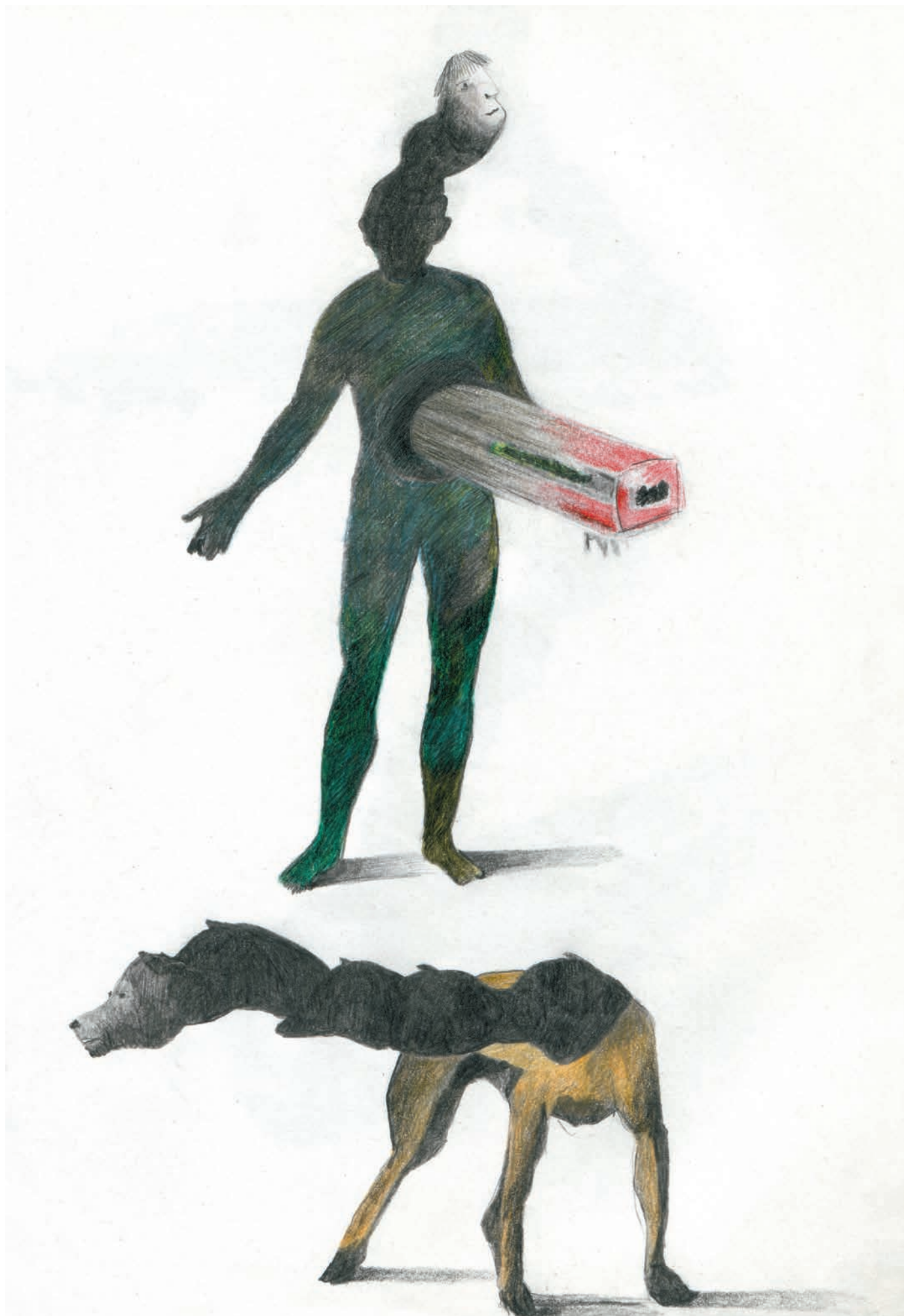

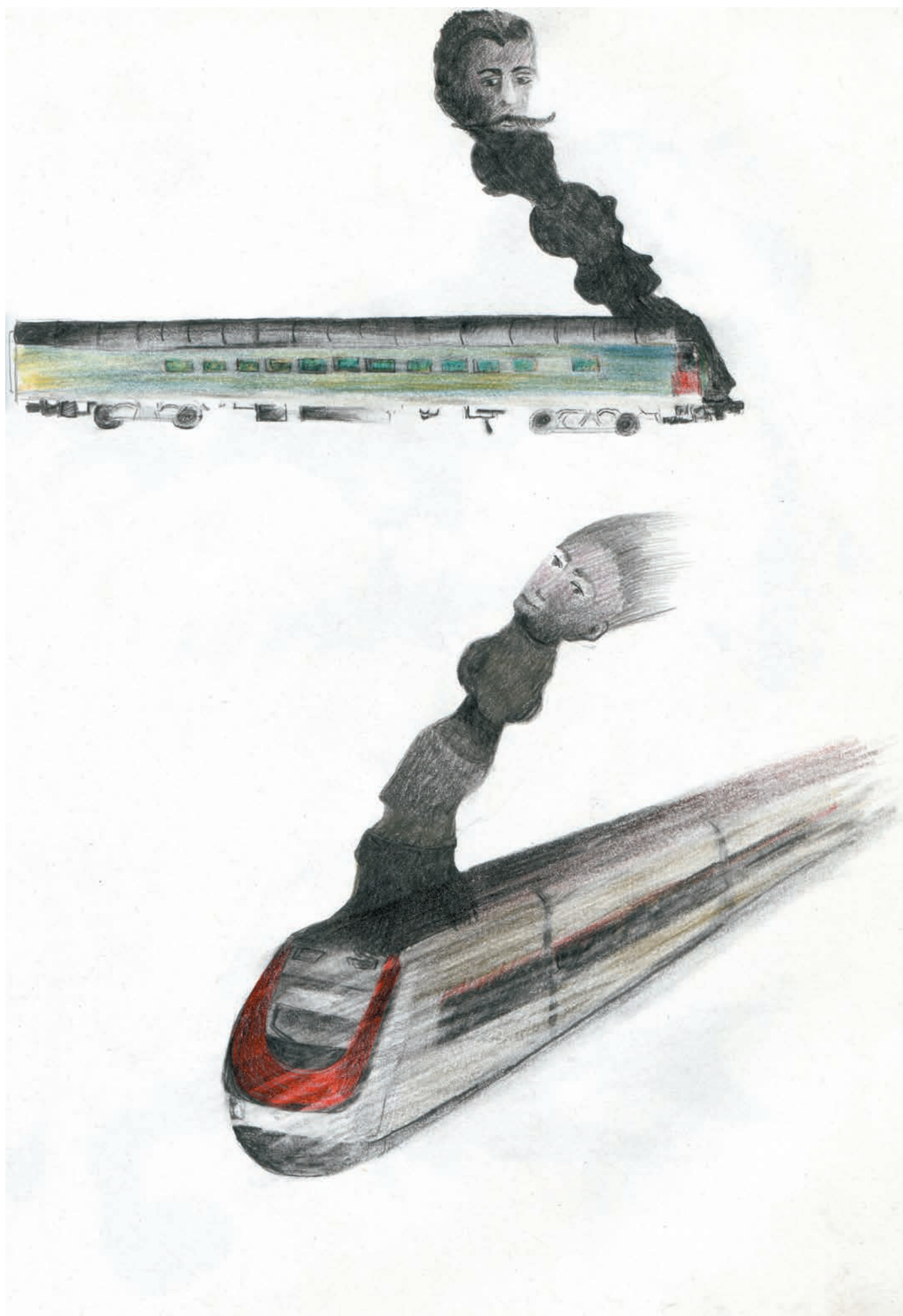

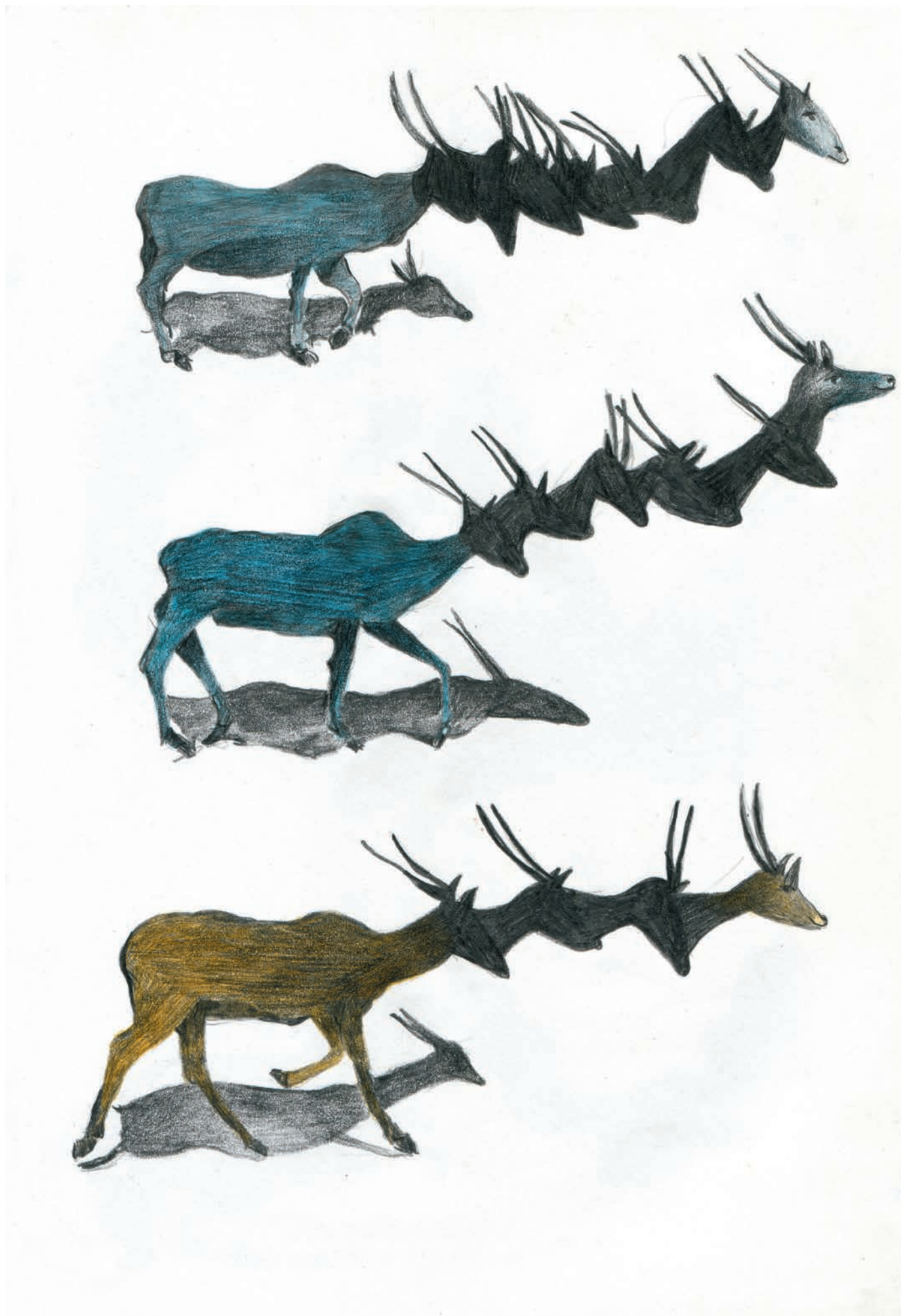

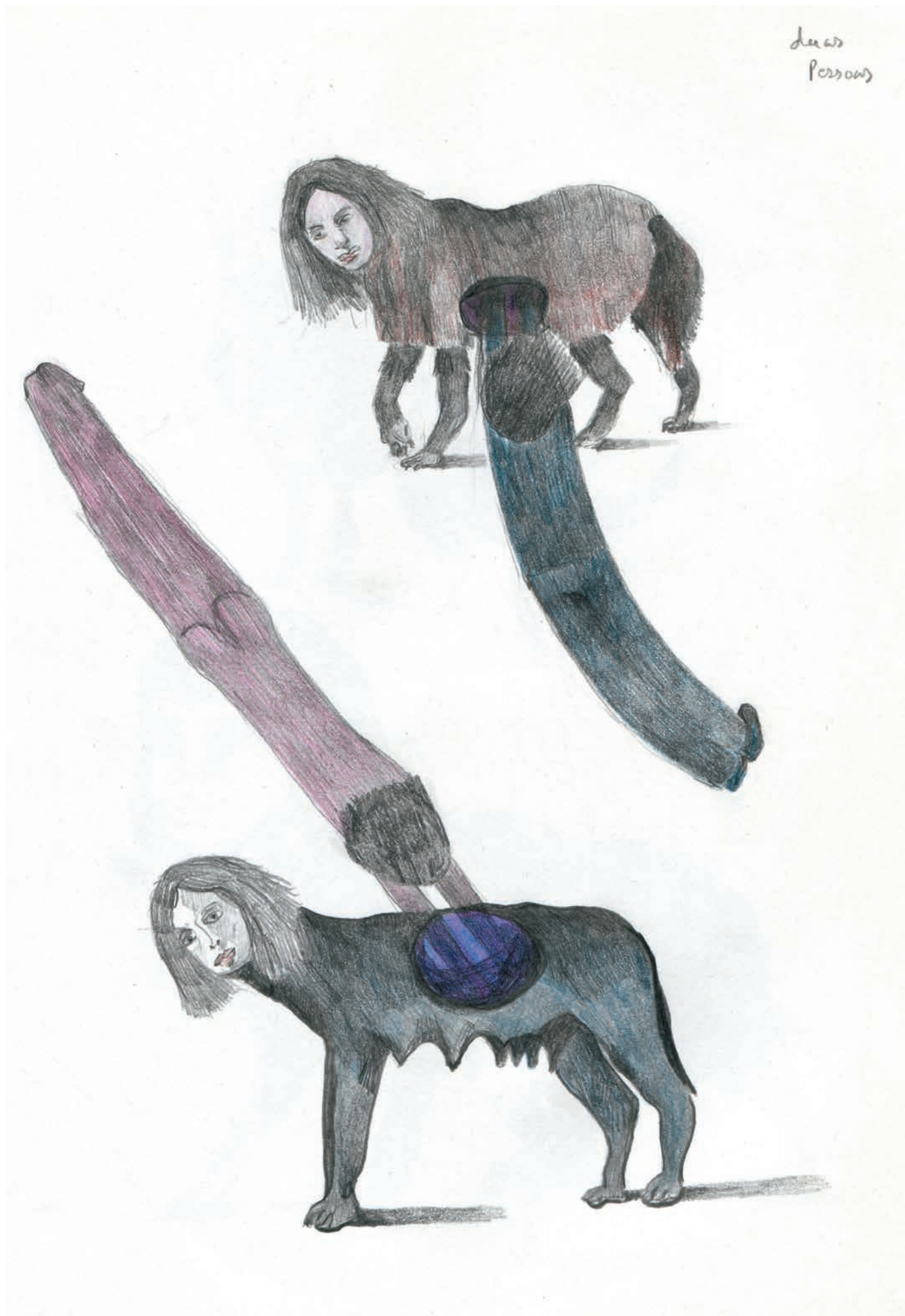

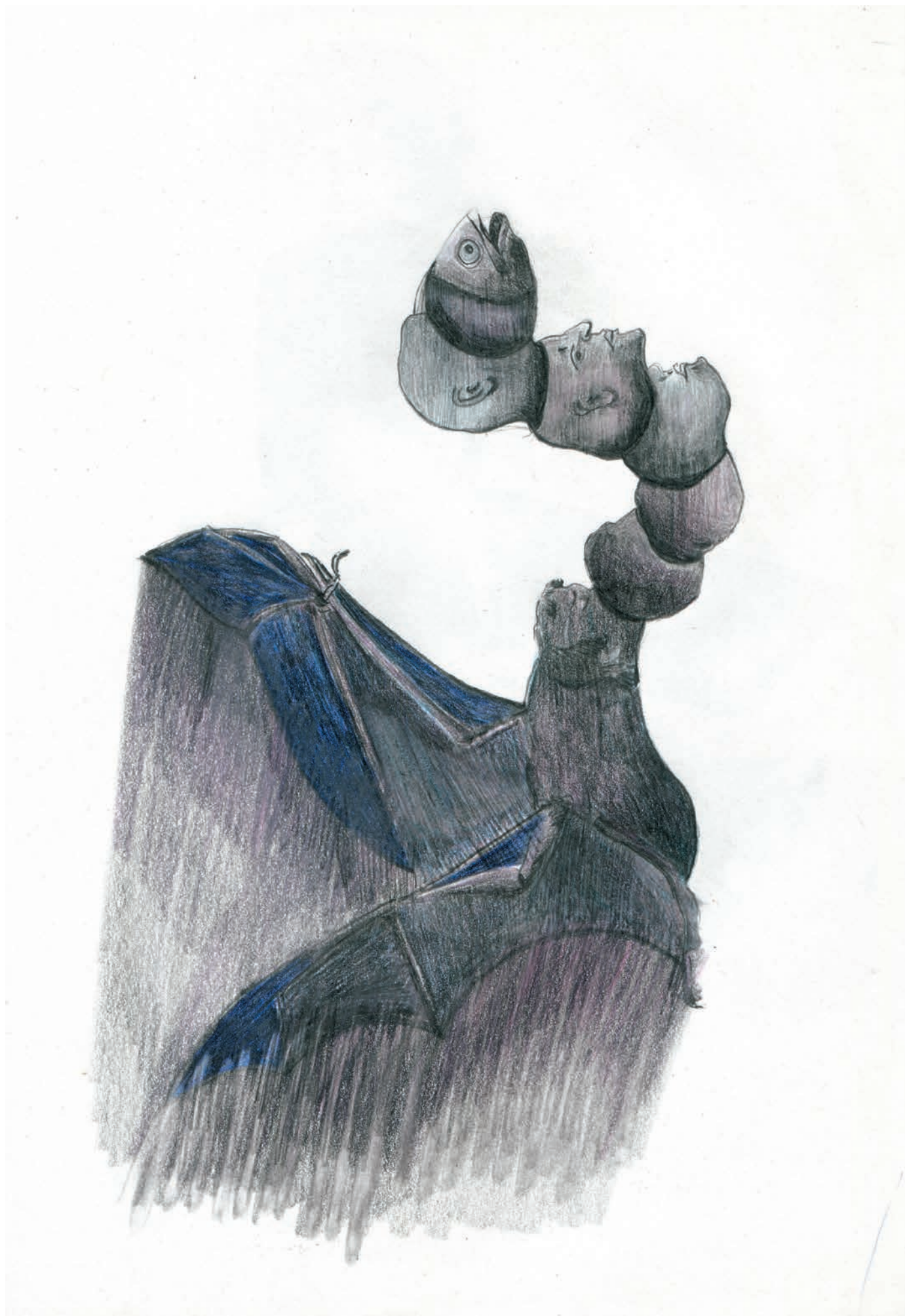

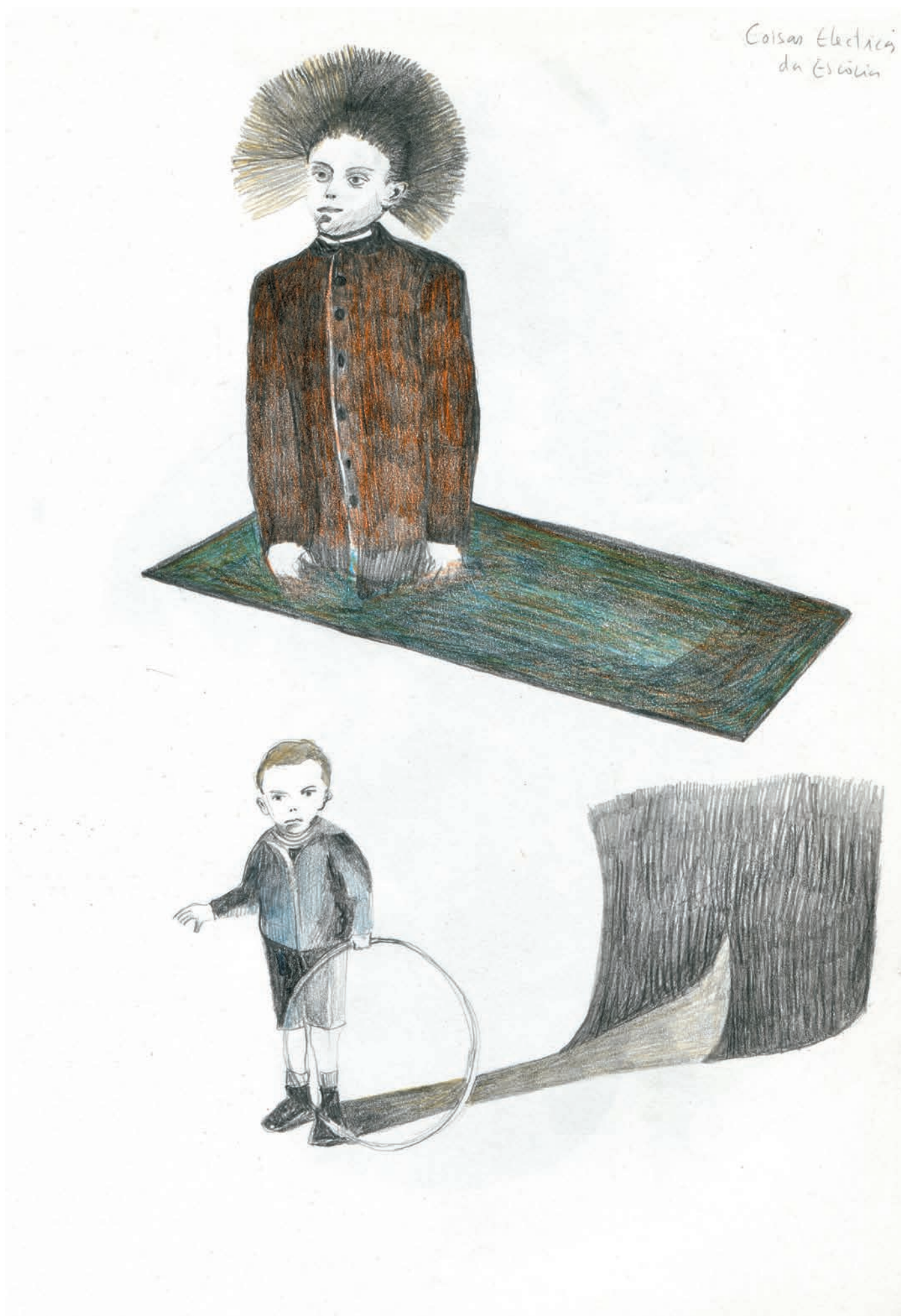

Uma ceiança
Escocesa de
Aberdeen

Brandy

Uma criança
Viaja

Um velho cheio

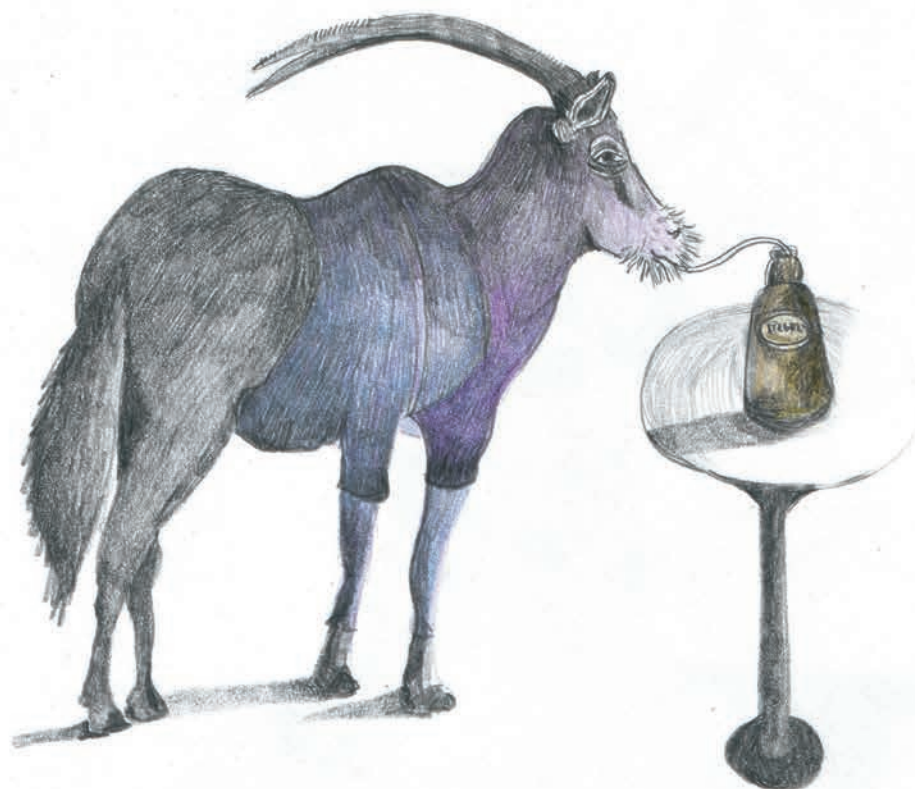

Brandy

Tudo estava cheio
Porque o meu coração
não do tudo precisa

As coisas electricas de
Escócia

Brandy

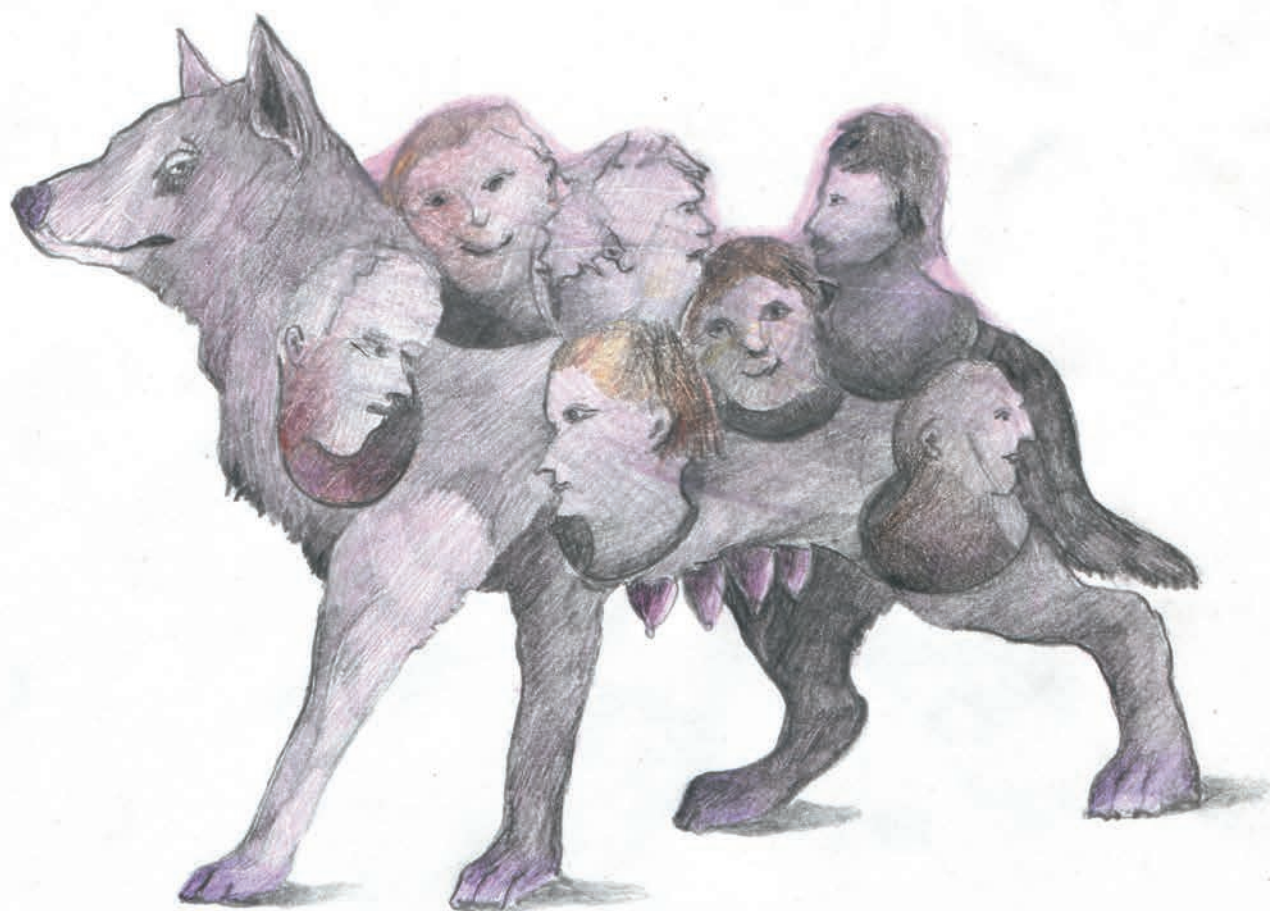

duas pessoas

"PDS
Pides
loventan-ke
de metats
antigoss"
"Colber de Bona
e
"Equa-D"

"Crianças com
Cordões"

João Z

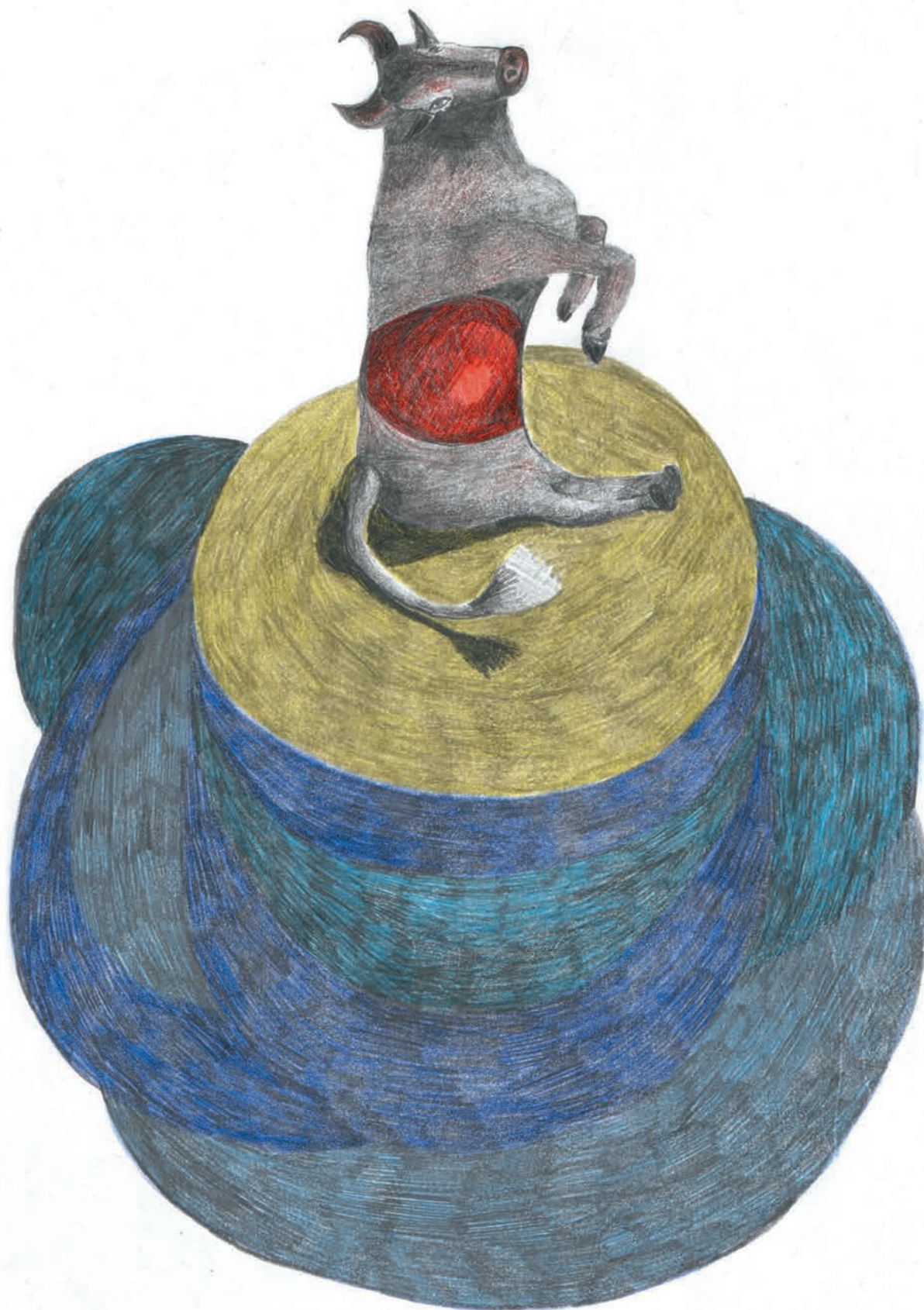
Jan 2

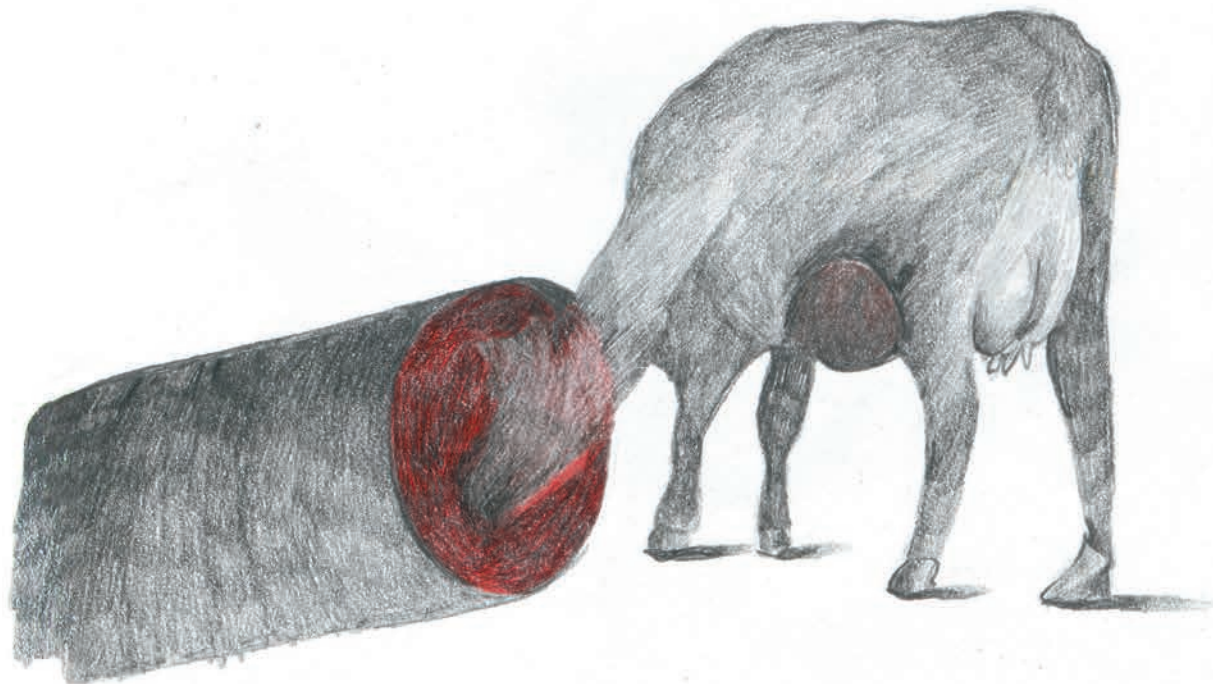
hollandia

James J

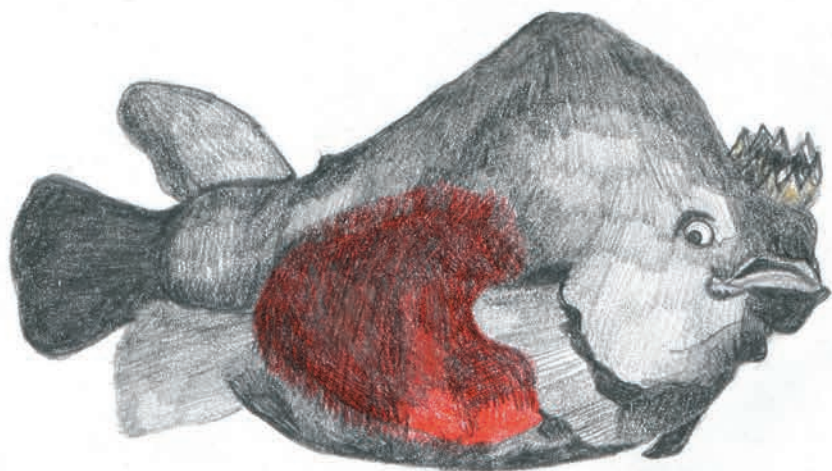

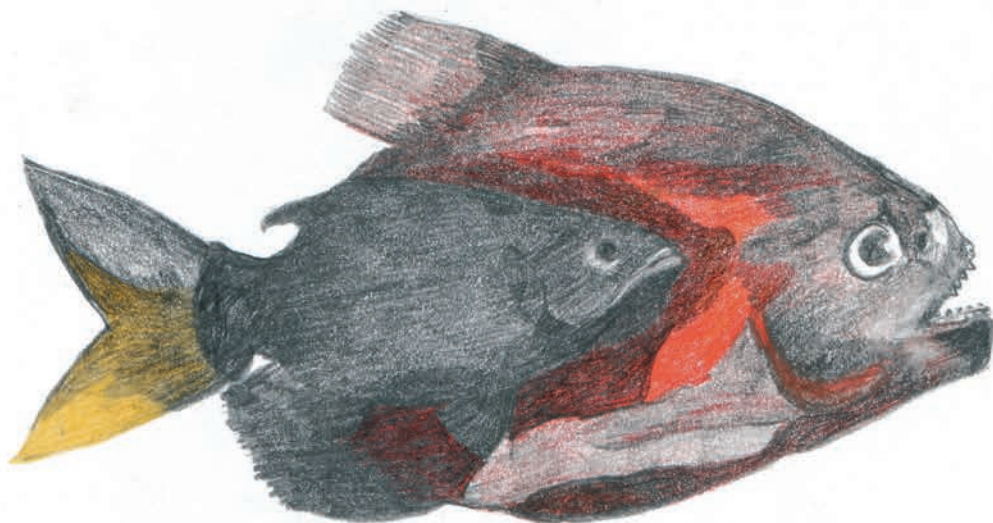
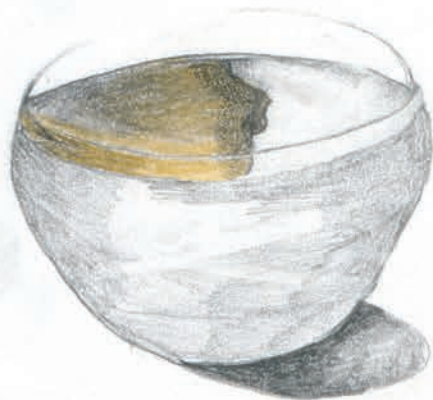
Taca 3

Tocar dos unhas
 "kolekole" o
 o arista é o
 Peixe,
 o bakite é a
 Dúpan caraco-
 tambone-22.
 (metamorfose)
 Peixe -
 Fortitude
 caraxadada

Início 4

"Estilo"
 "Sombras
 inconspicuas"
 Medo
 Amor/Forde

Tram - 5

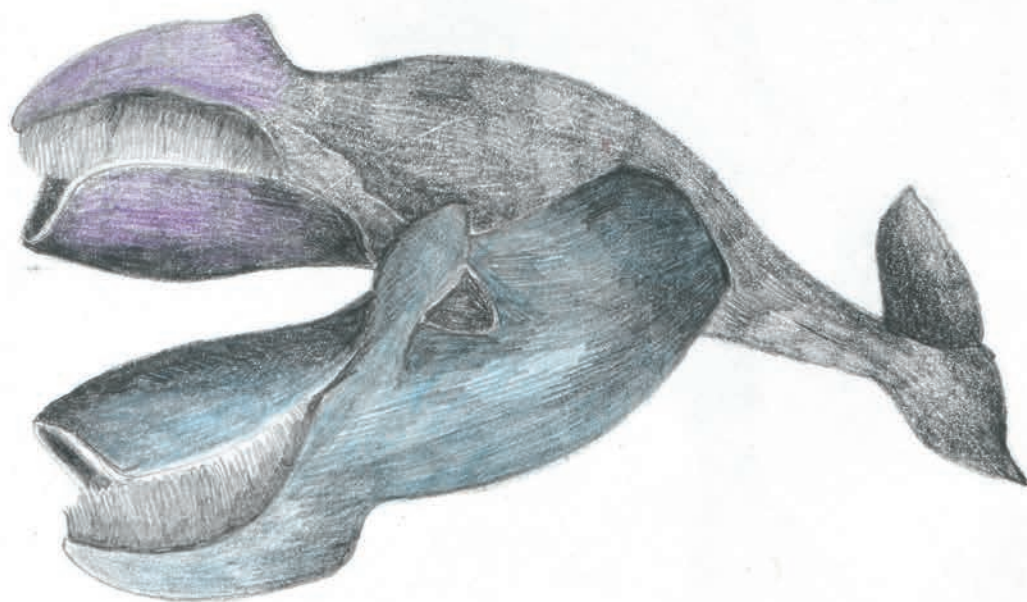
"Policia"
Éramos
invenires. Soy
Aho que vos, es deste
masca, ignorais
muitas coisas. talvez
Deus vos não
ignora."

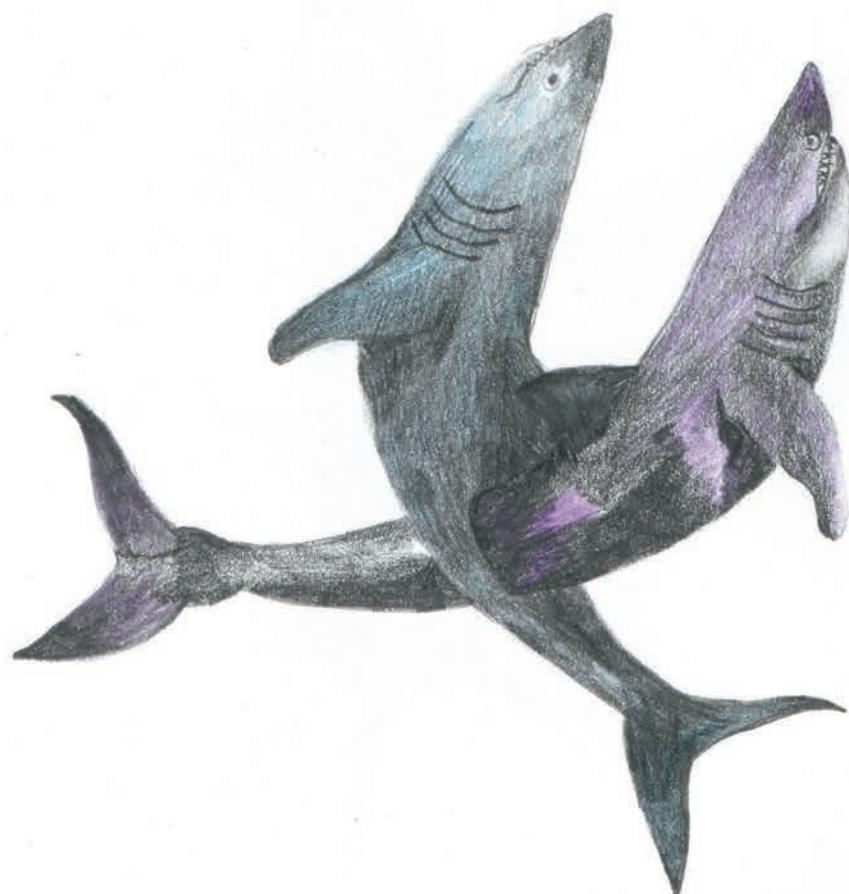
"Polina"
Solido

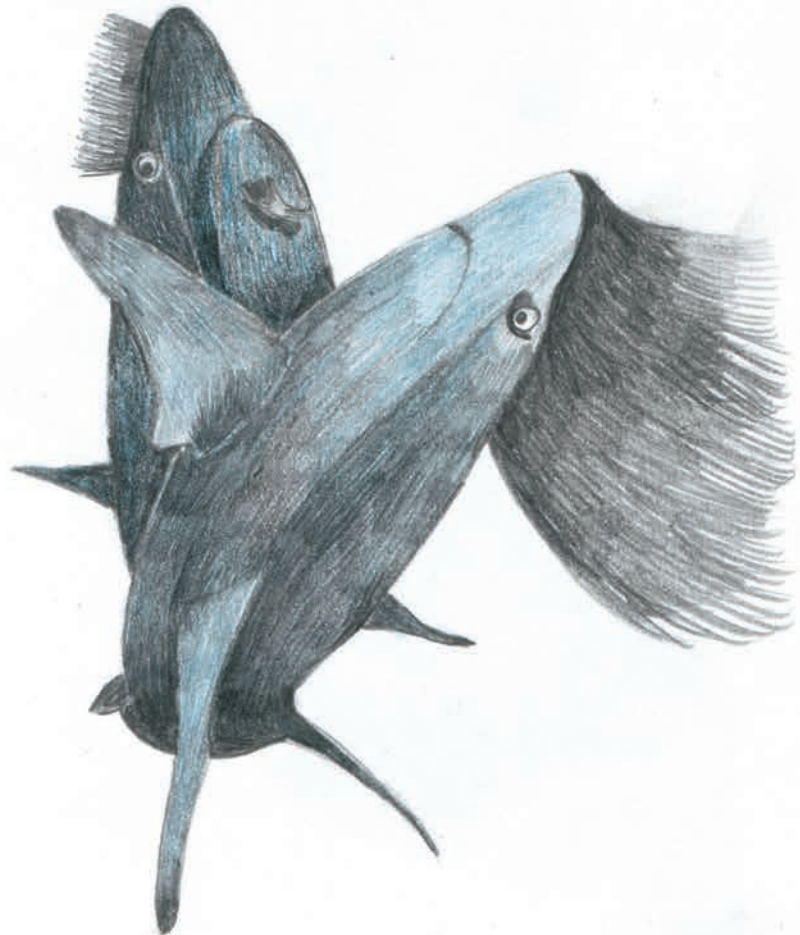
2006

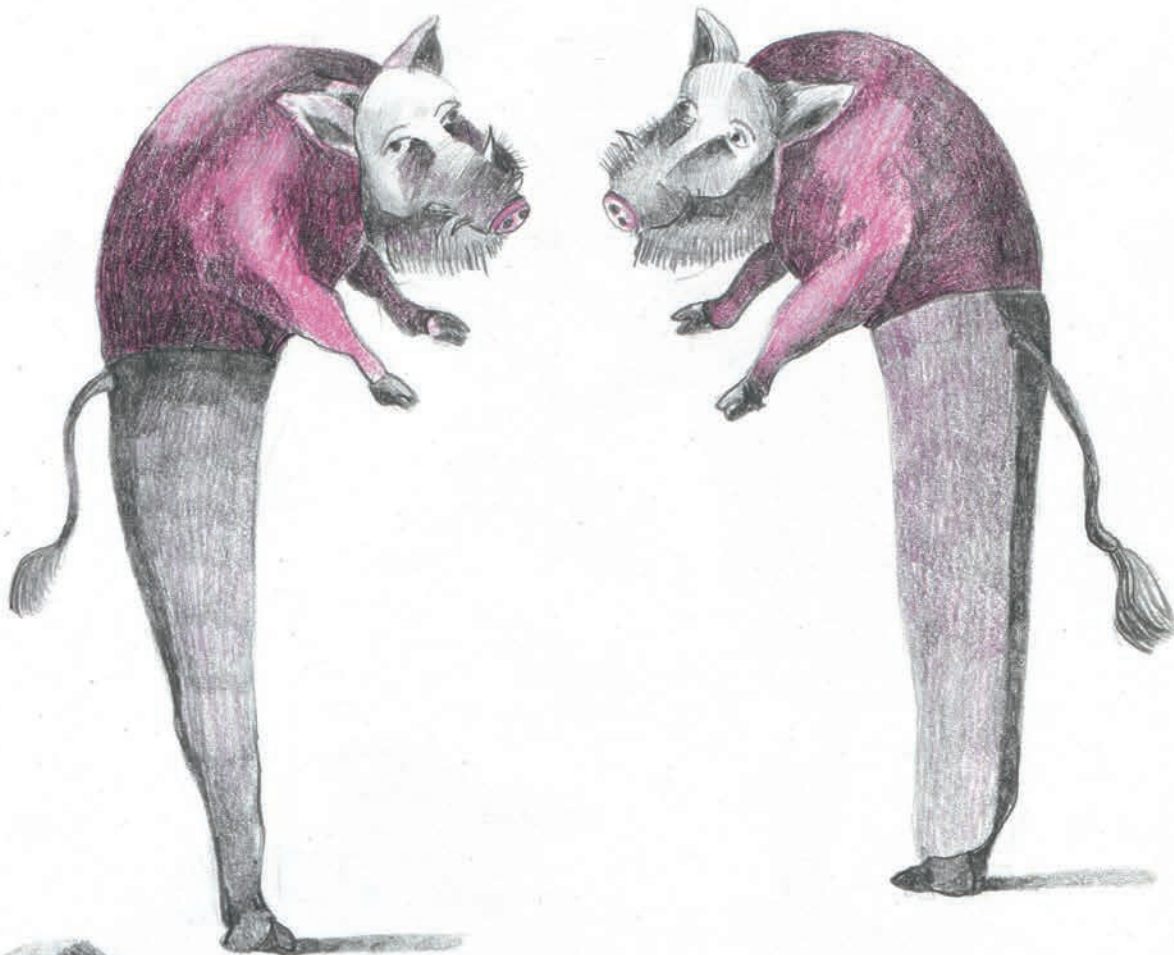
"Gamb"

P. Lida

'Geib'
"Heller Peize"
Piemonte

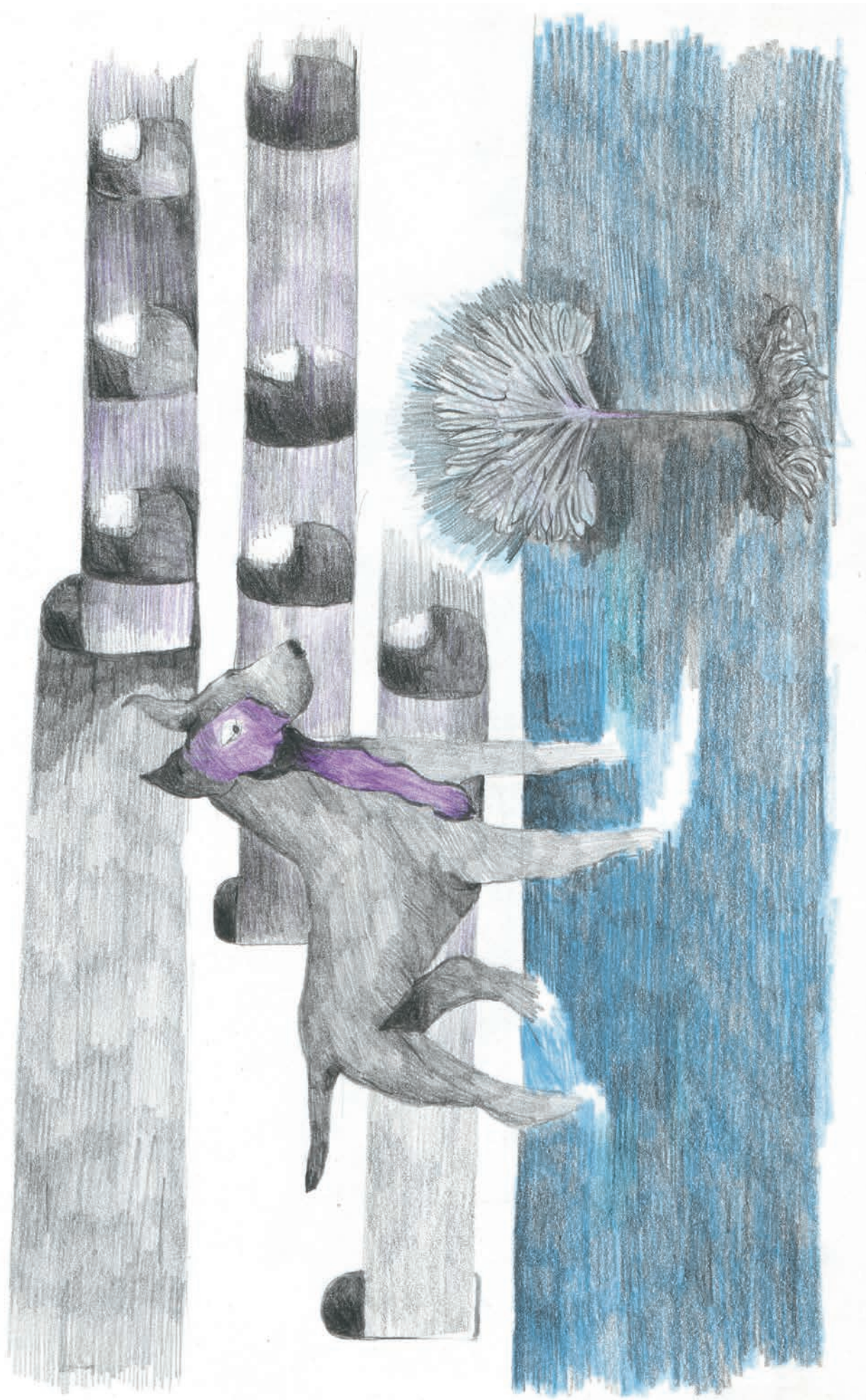
June 07

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

June 10

"Lynx
lynx"
enfermeur et
à l'aspect
muet et
longue

Jan 10

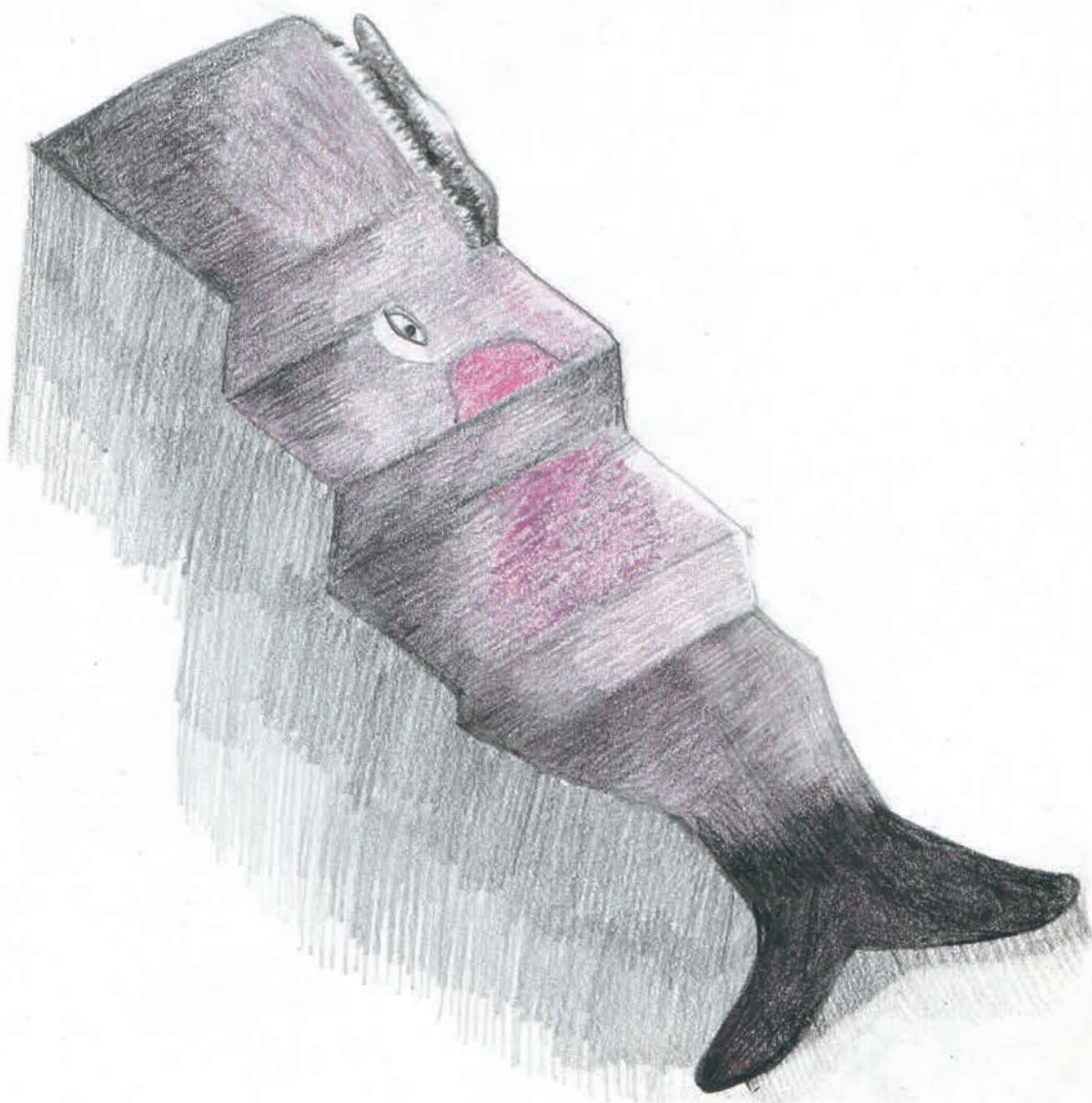
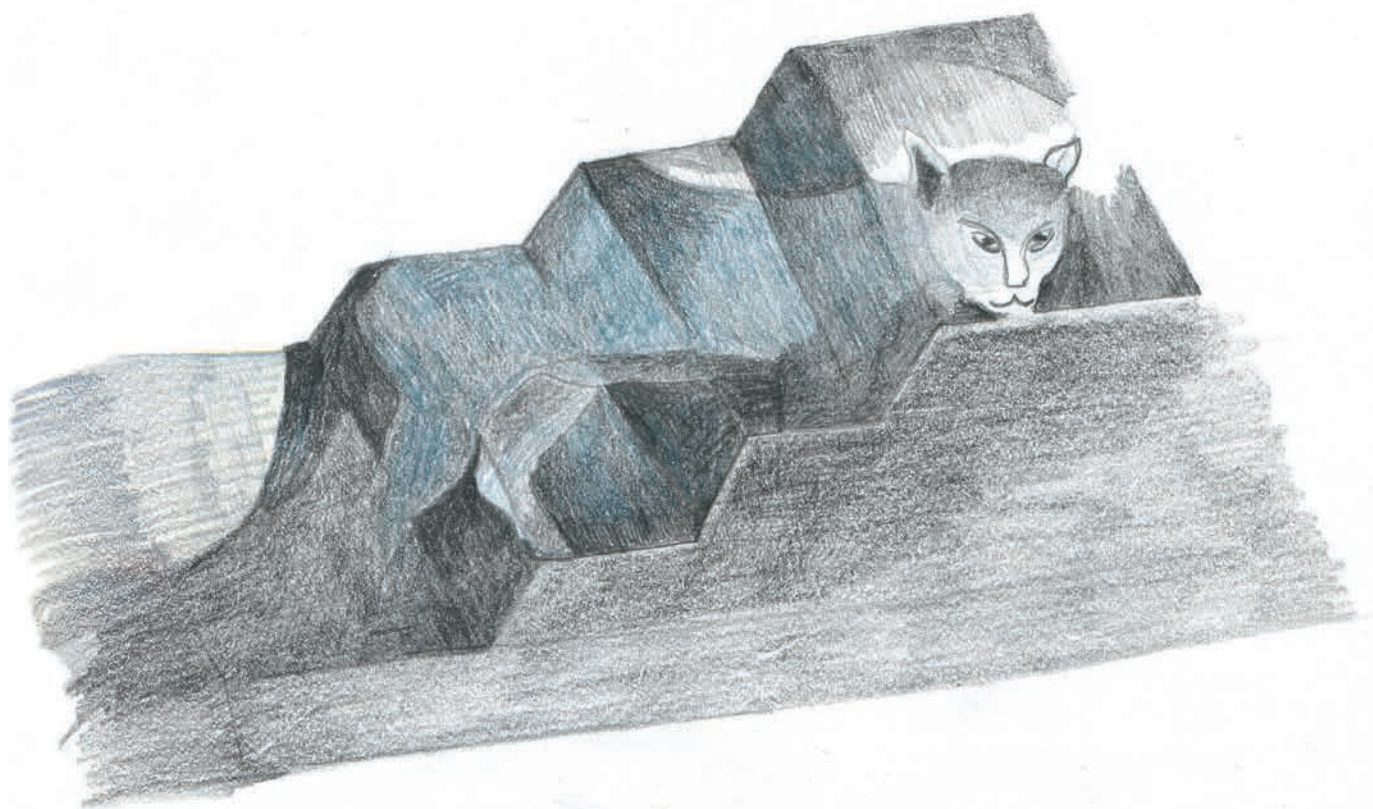
o Coelocastelo

Escadas e Metáfora

doenças de pele

3/12/12

Doenças de
Pala

30/03/12

"A Dascabark"

"It prefers hard life
in the country which is
safe, to the
dangerous luxury of
town life"
symbol Dicksony

Jan 14

A desobedi

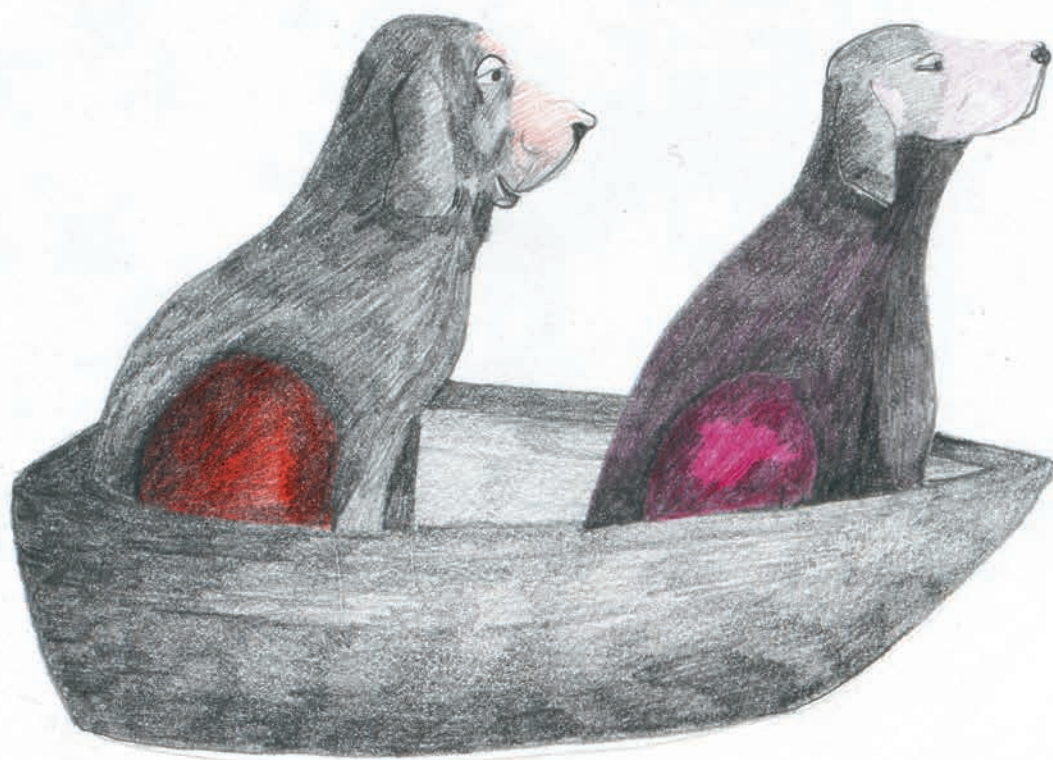
Janice 14

Como se vai para
Santiago -

Jun 15

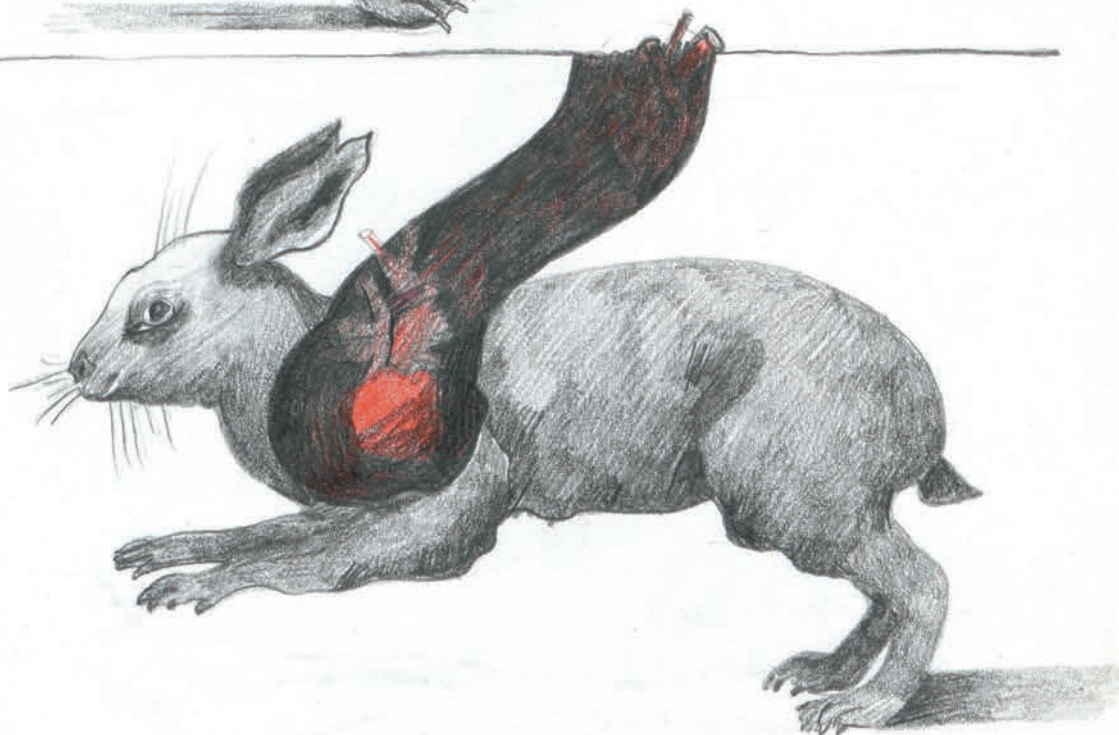

Teo nam

Teo 16

3m12 17

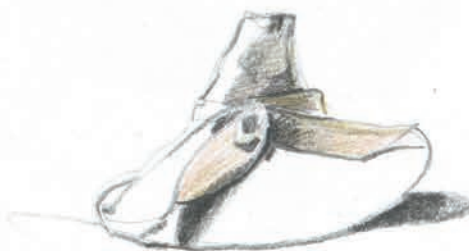
equano

June 18

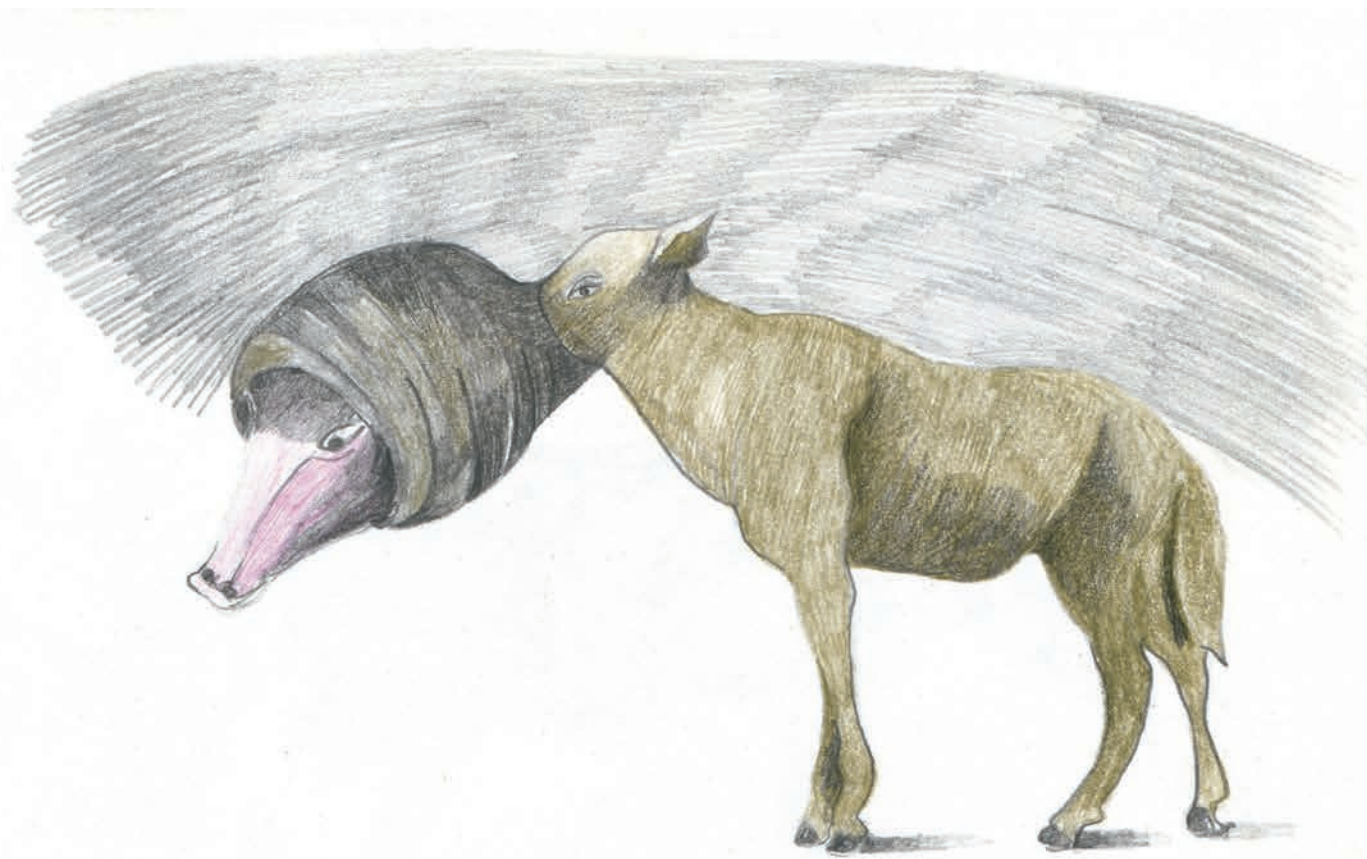

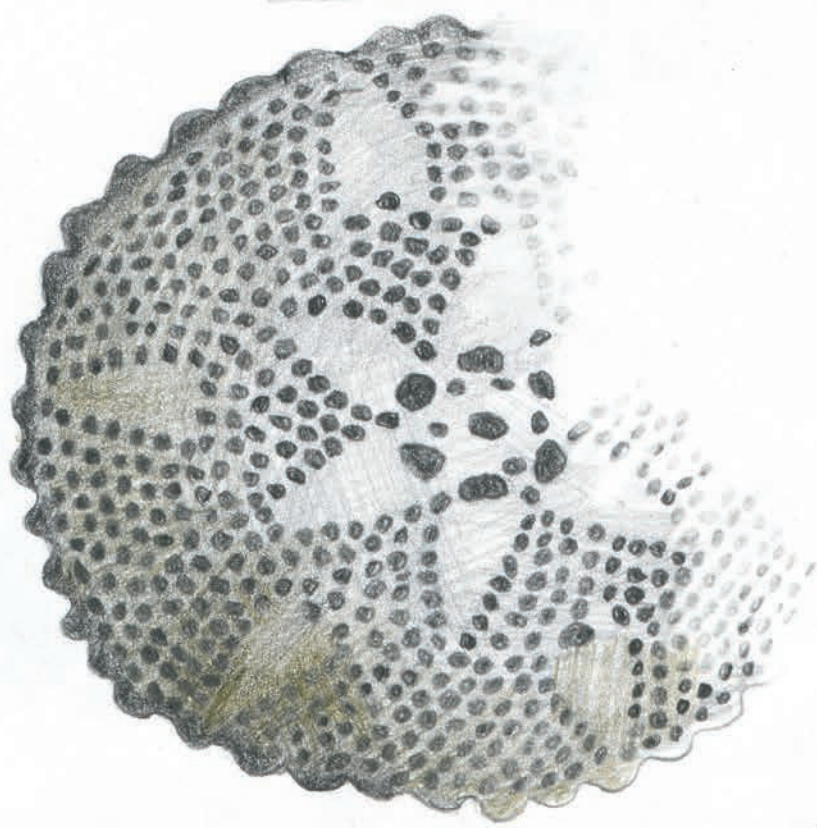
Janis 18

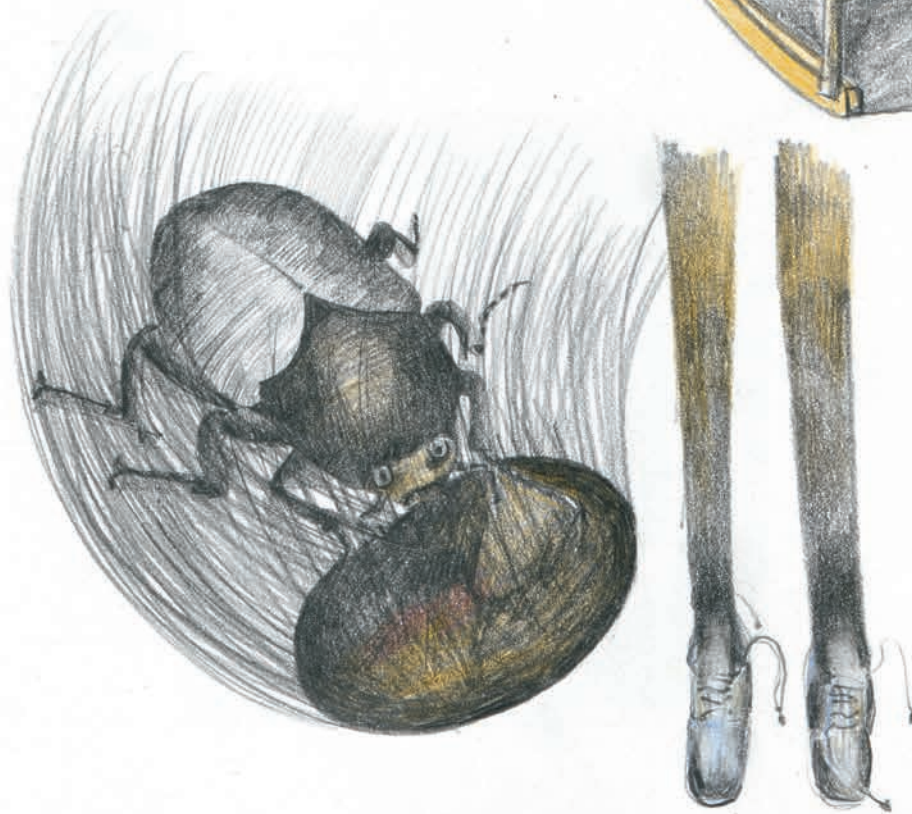
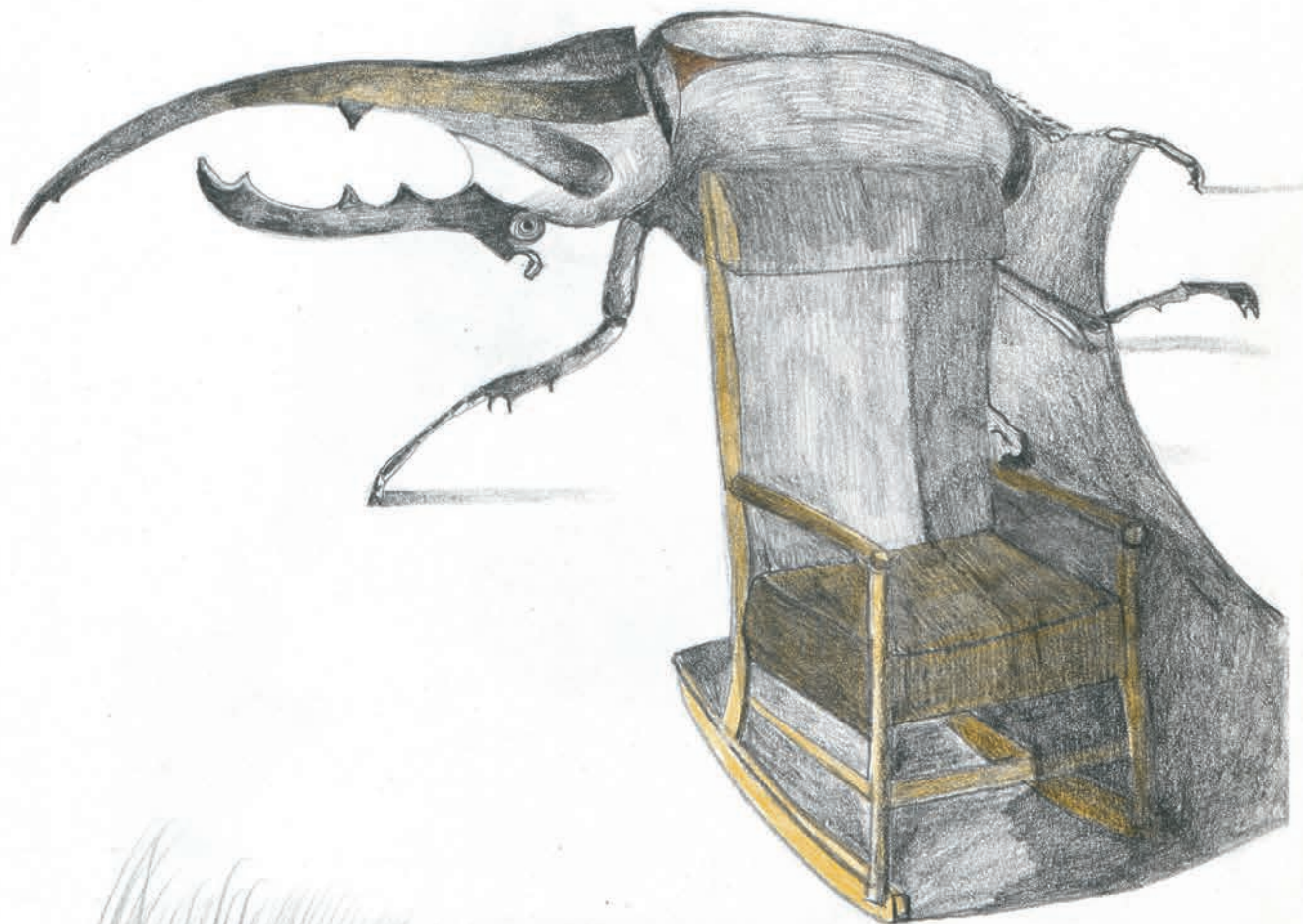
Janis M

o quarto
 escanellas morte
 "Death watch
 Beetle"
 Hercules beetles

Jan 20

Janis 20

Vide a obra de
Mun Poeta

forças 1

forrest

duas pessoas

Francisco R

duas (para ois)

1/fermo2

Poeta obscuro

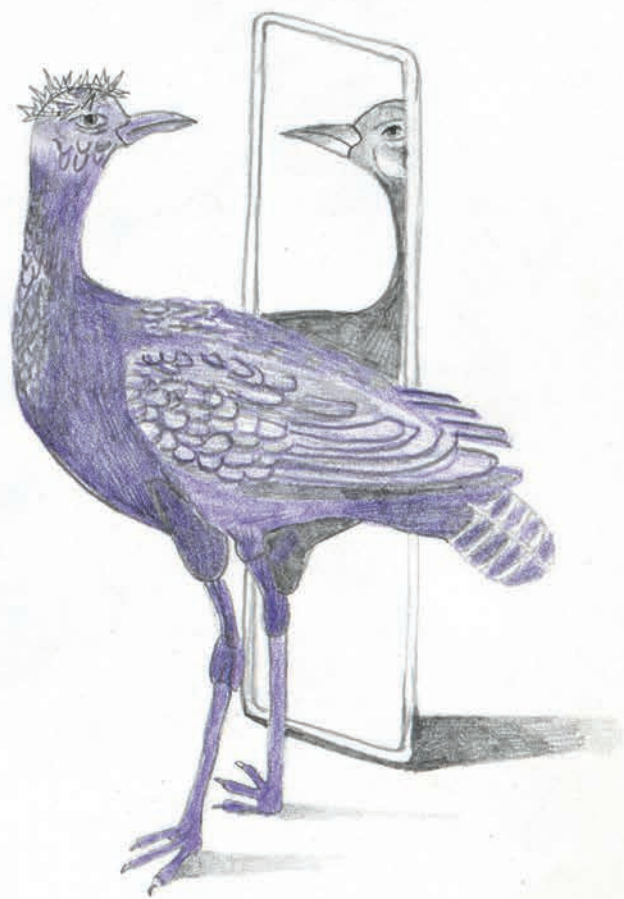
franco 3

Poeta obscuro

Poeta 4

faeta obscuro

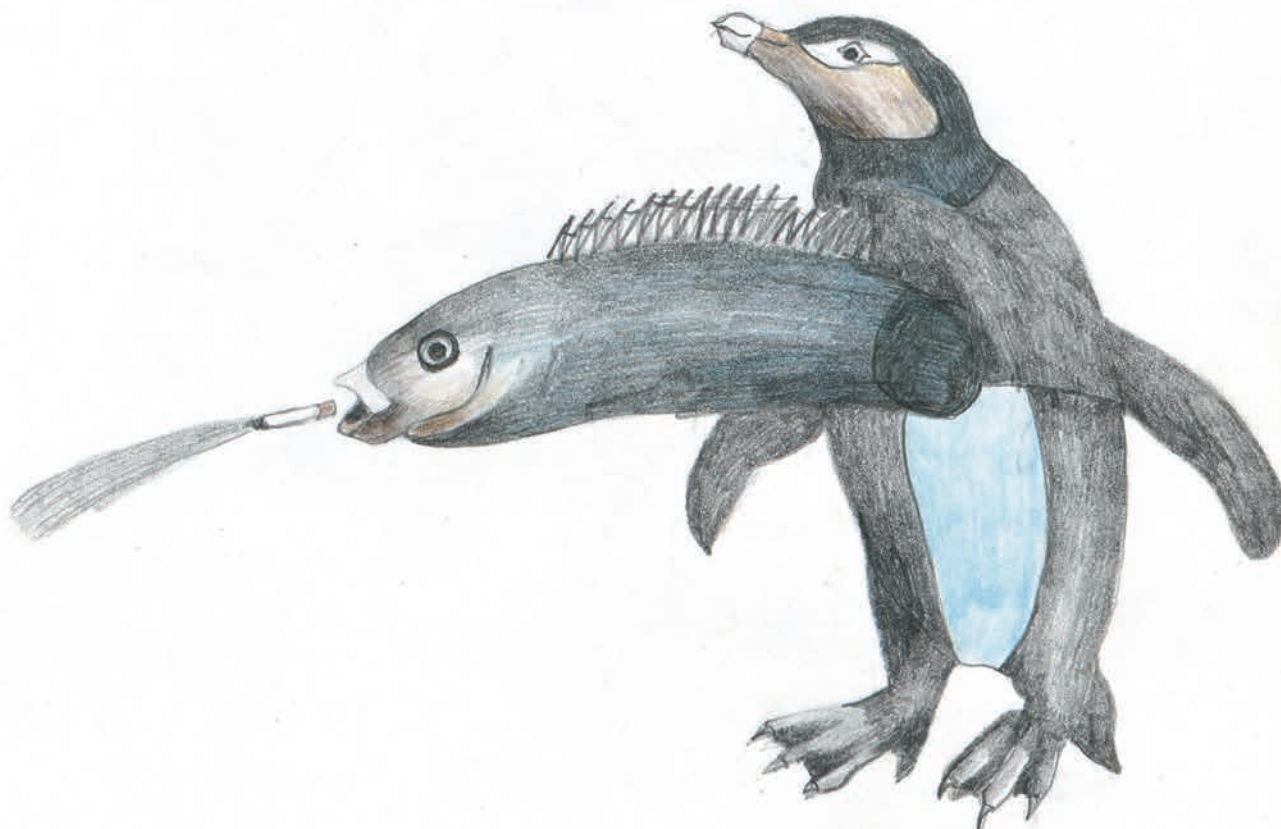
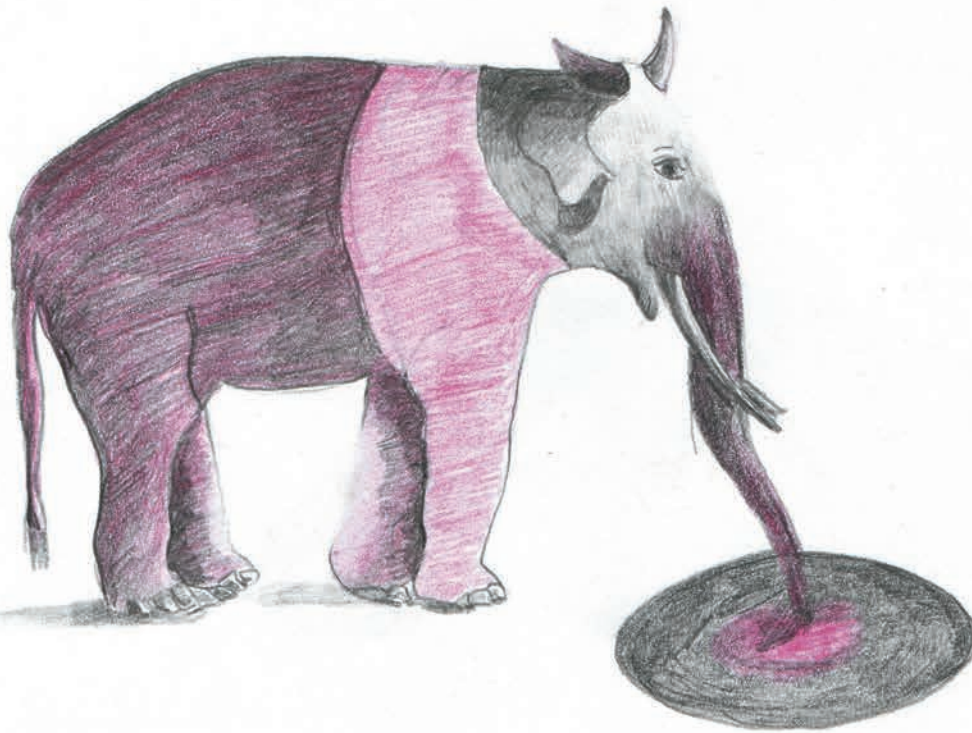

Fig. 4

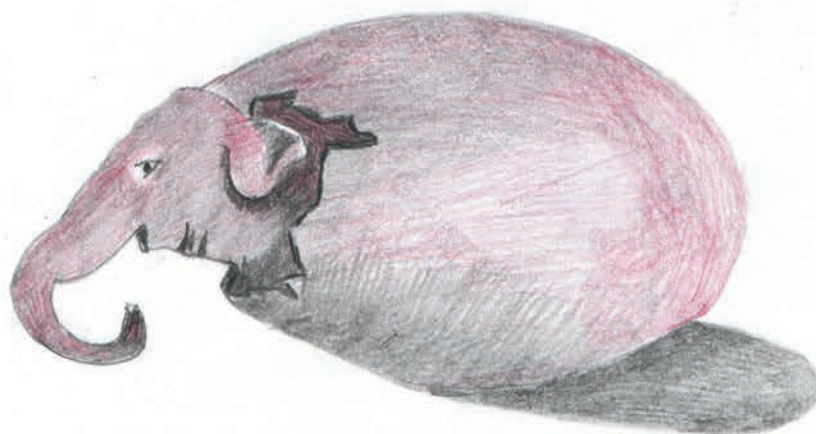
lede S

Combin
elocion
de Es
...

"Lajato
Resumto
otra
vida"

avis

Brandy
"tudo estava
cheio porque o meu
coração ainda tudo recebia;
...! Agora não, agora
está cheio de pedras,
lugares, acontecimentos,
ideias, decisões. E tudo
me parece deserto."

fev 6

Brandy

foto 6

Brandy

fu. 7

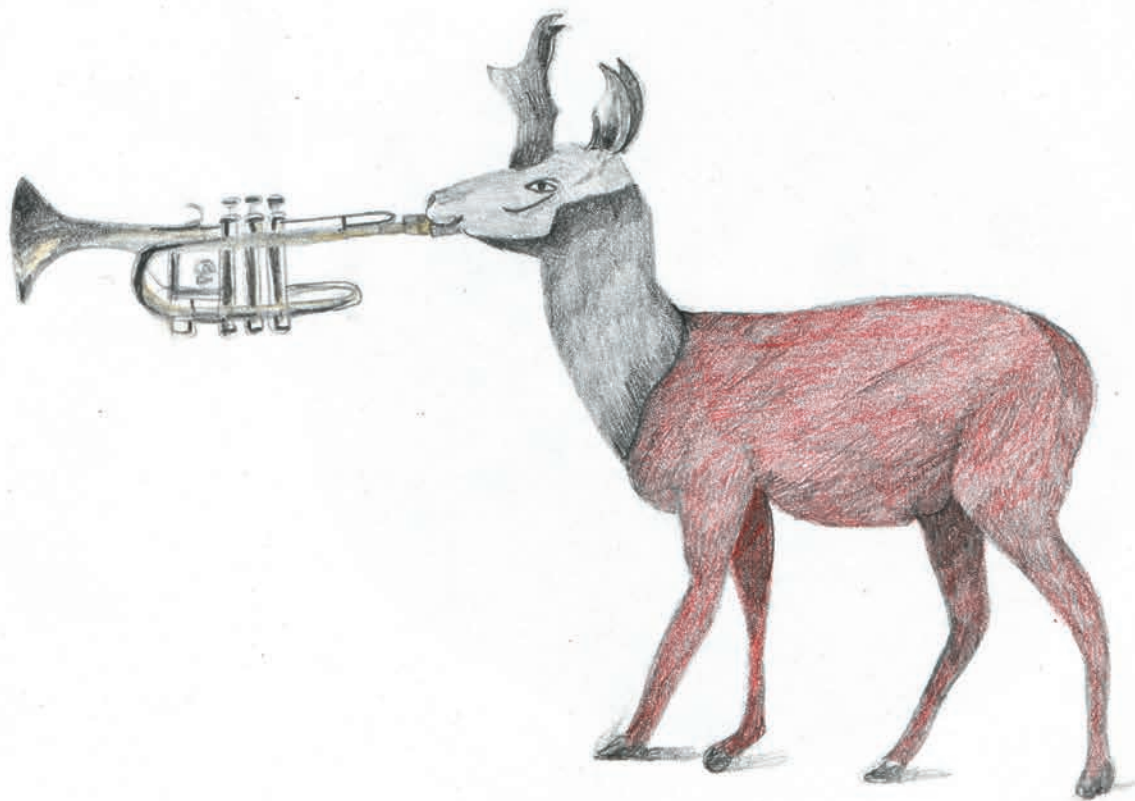

Brandy

for 7

5.2.8

Fv. 8

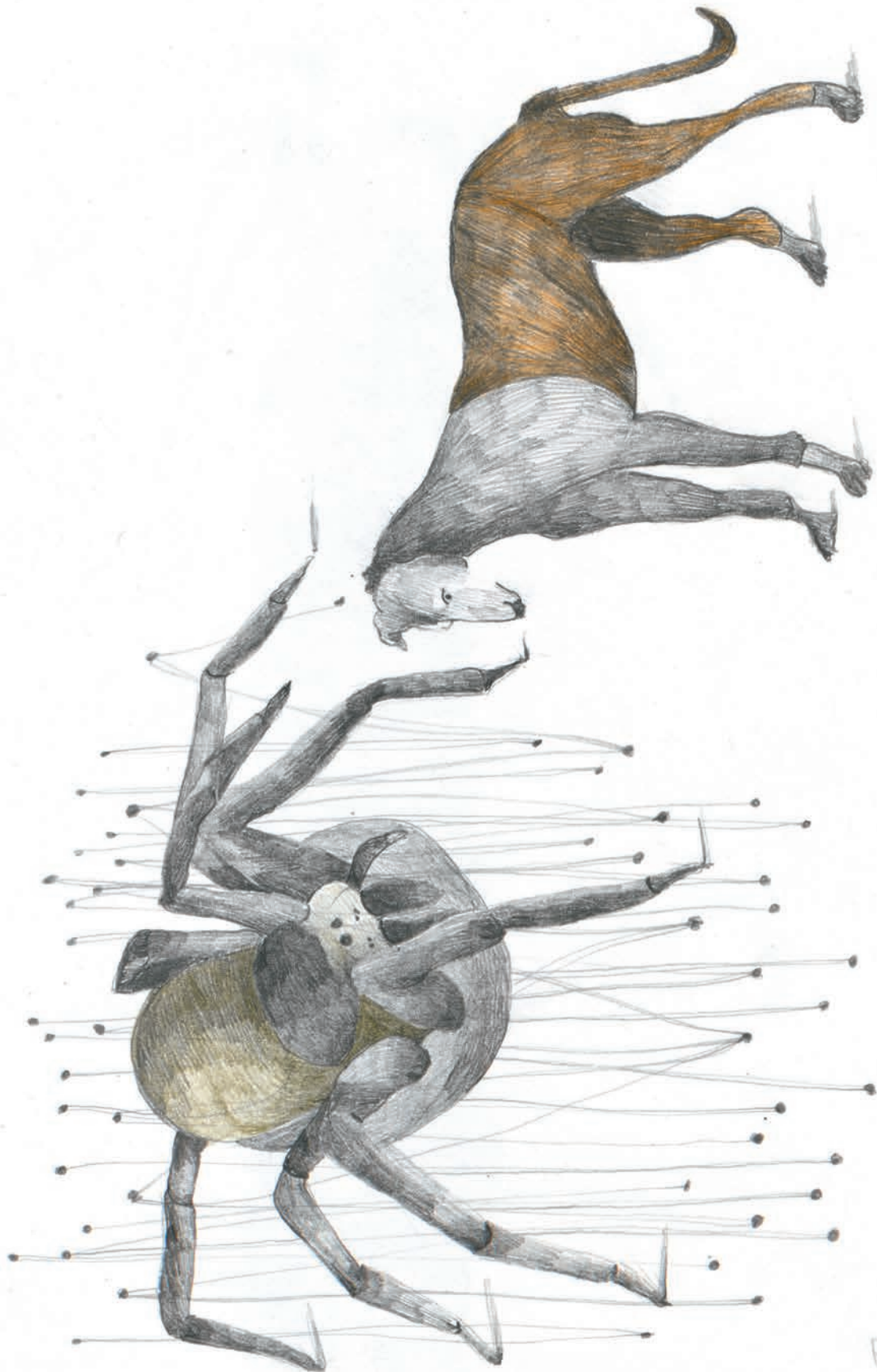

F. 1. 9

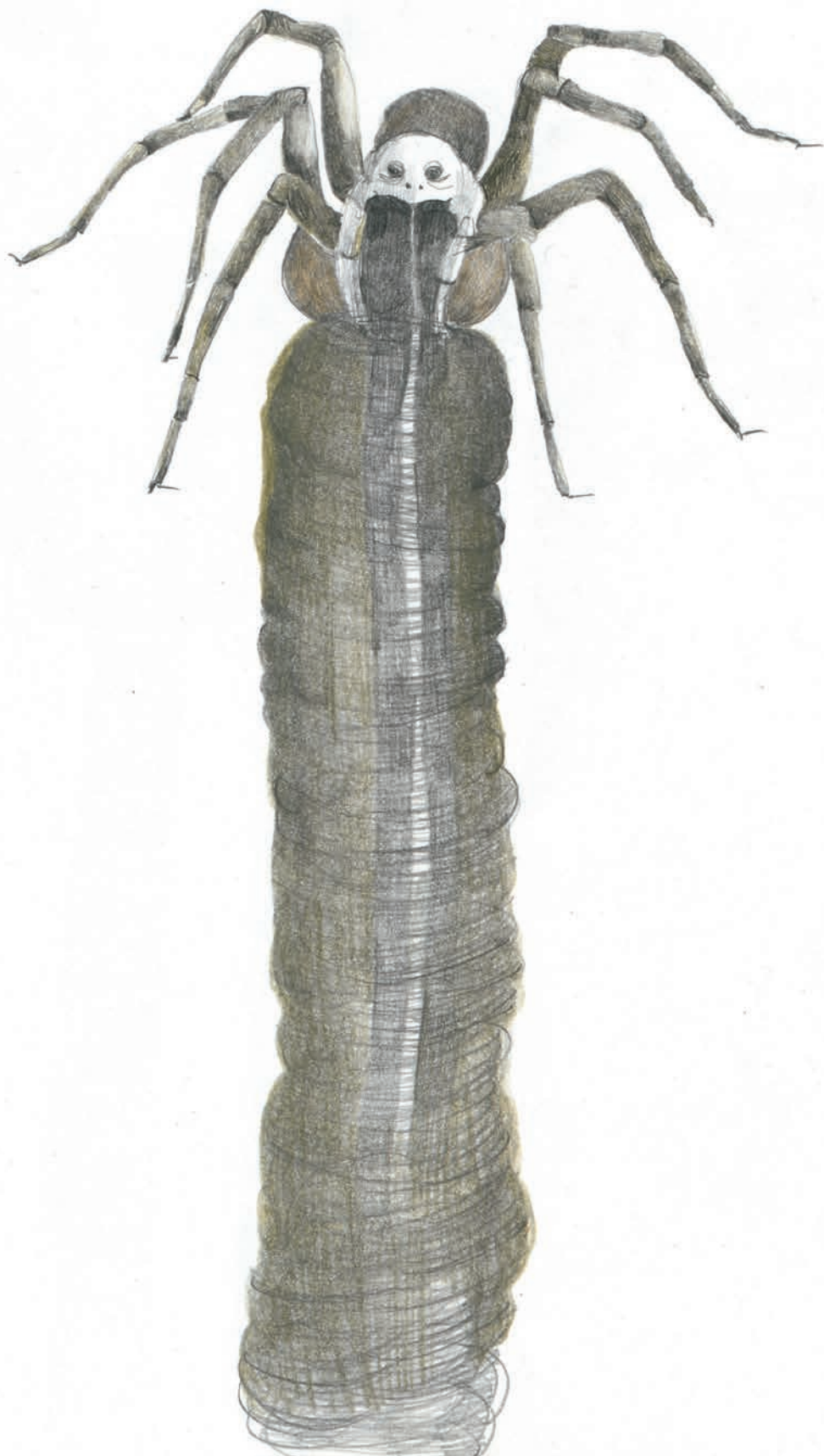

F. 19

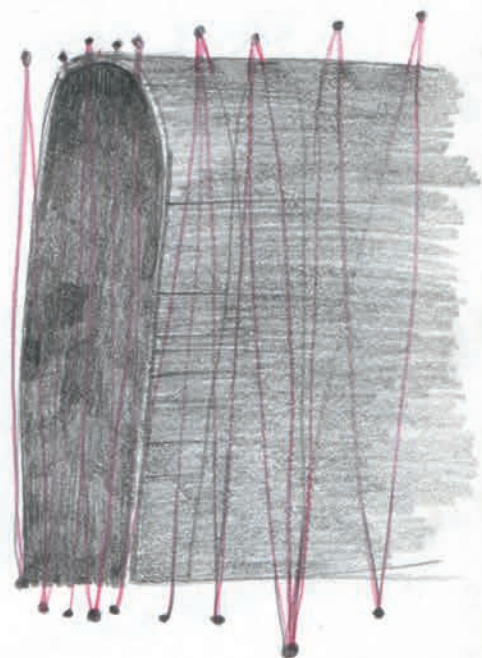
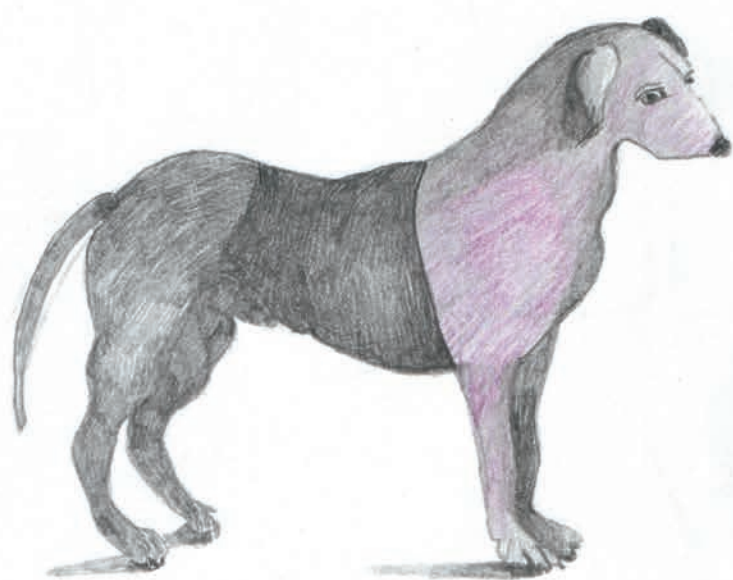
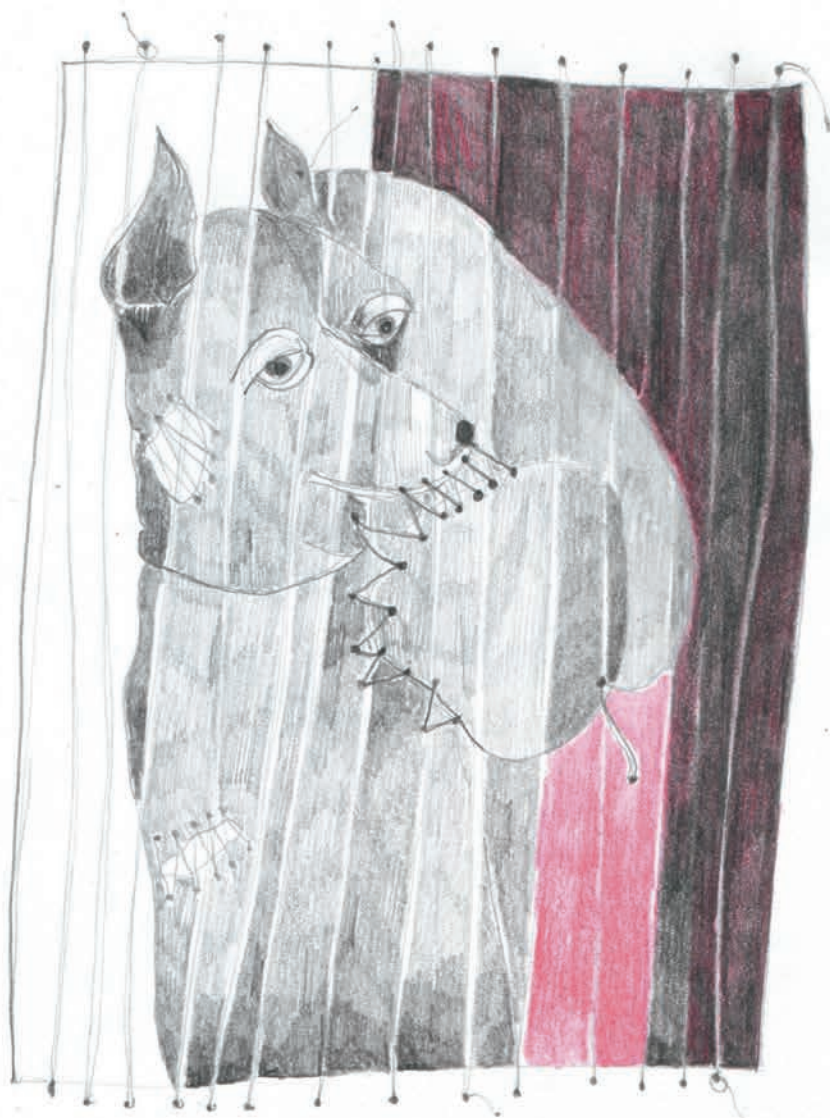

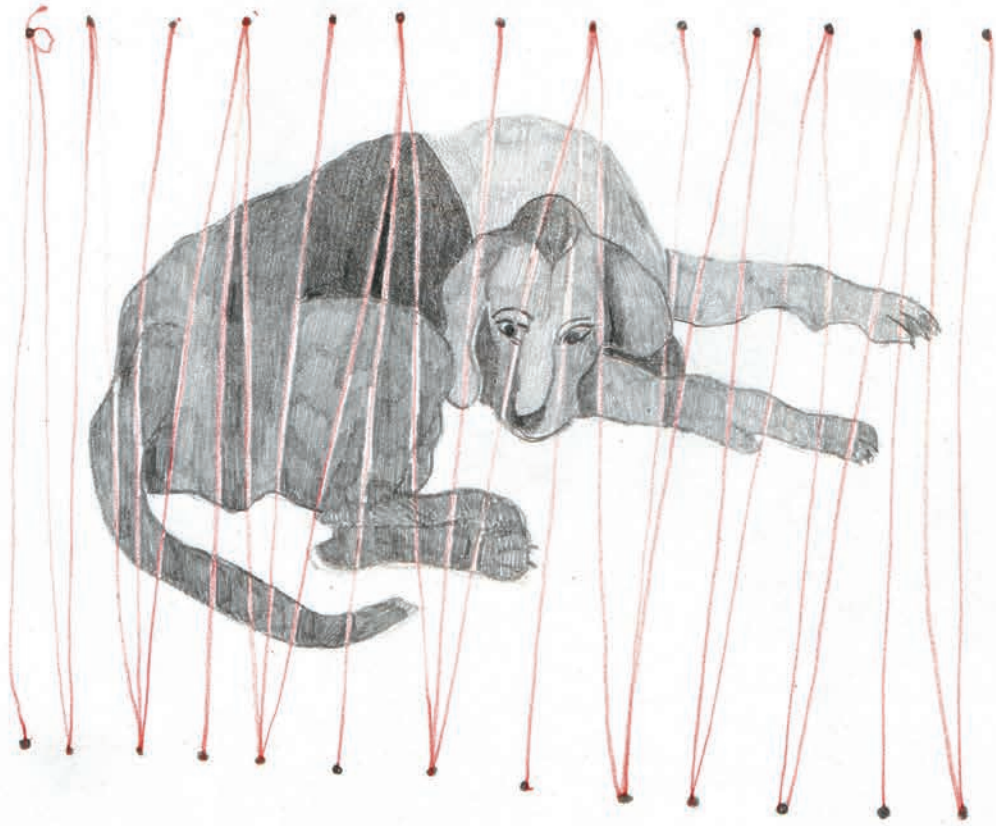

0 cmc to
360°

Rev. 11

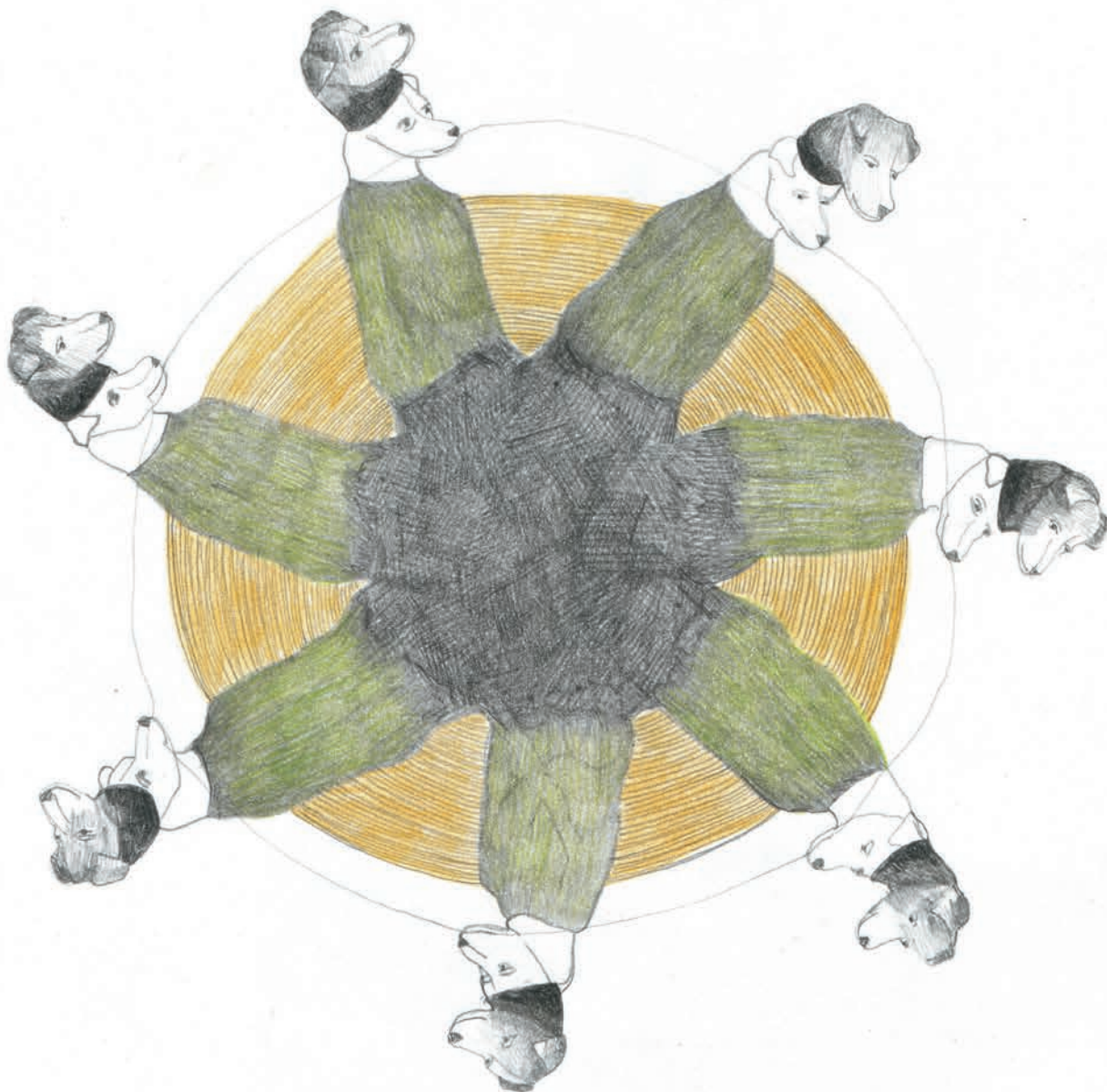

Deutsche Post

Reda 12

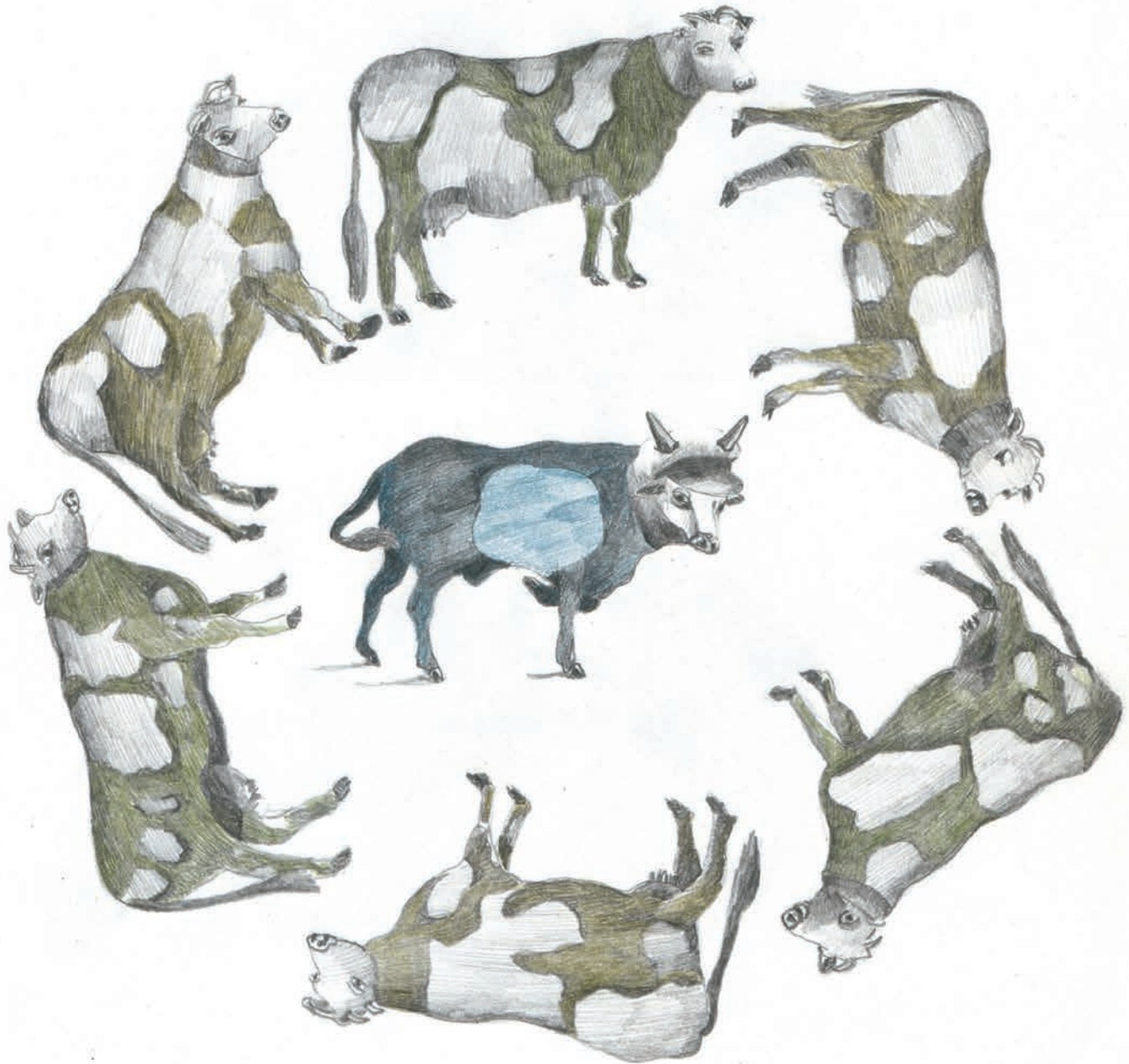
O Quarto
Grande casa
do cavalari

Flolanda

Rev. 14

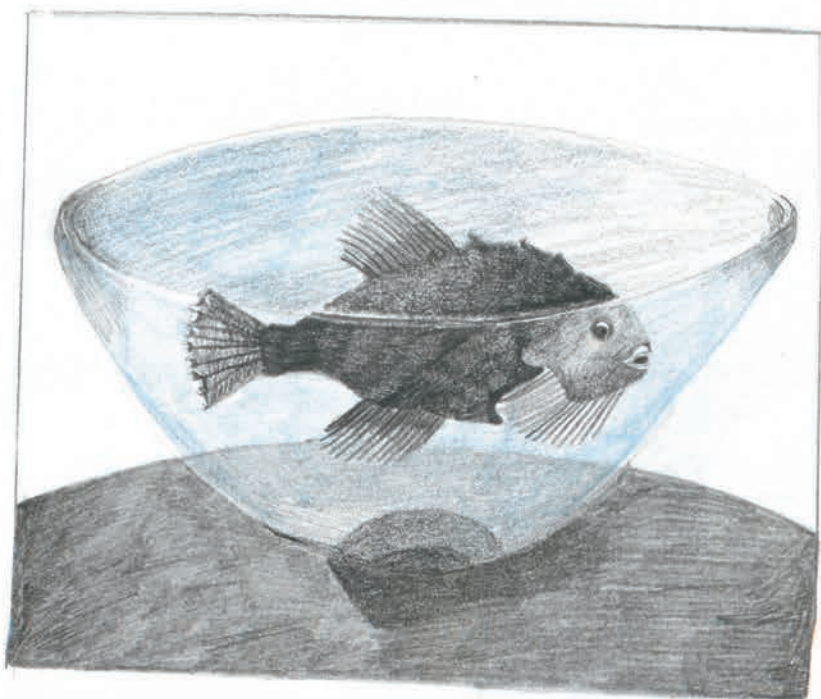

Lance 30
2015

fcw15

"Aquel que de a
vida"

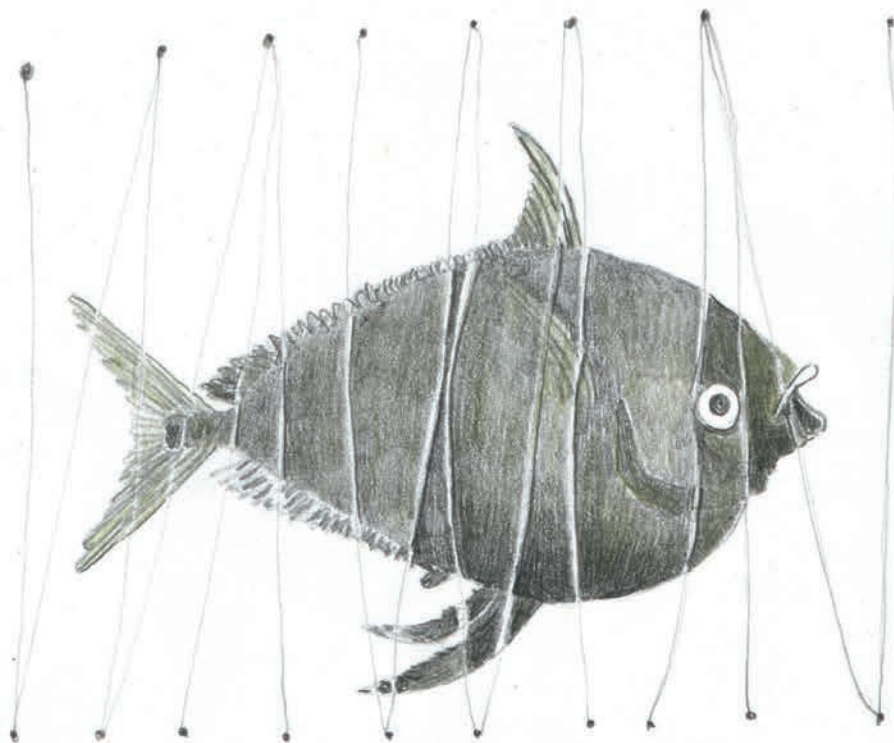
F. B.

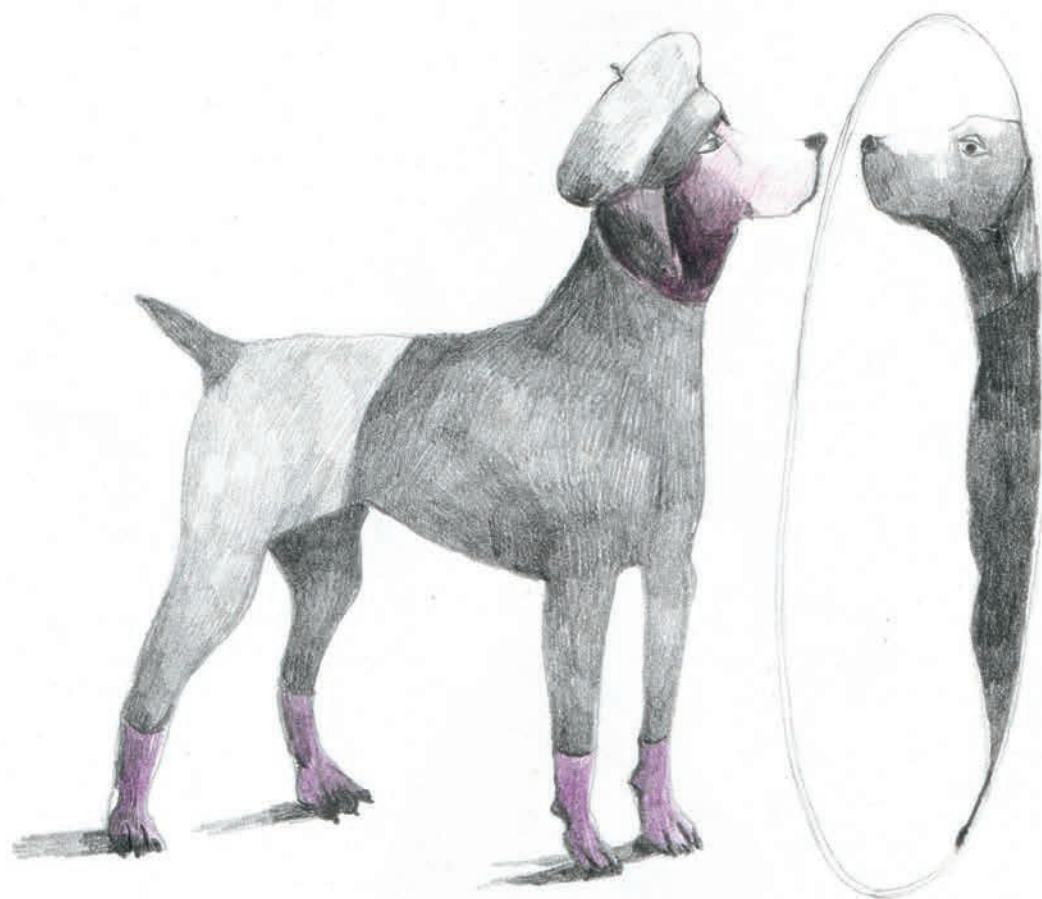
"O.G. fish"

Feb. 16

Fev. 16

"Coelacanth"
 Abanubus de
 Guadalupe.
 "Morgulho" no
 Petas sulino
 (P. sulino)

fev. 79

619

"Equoaa"

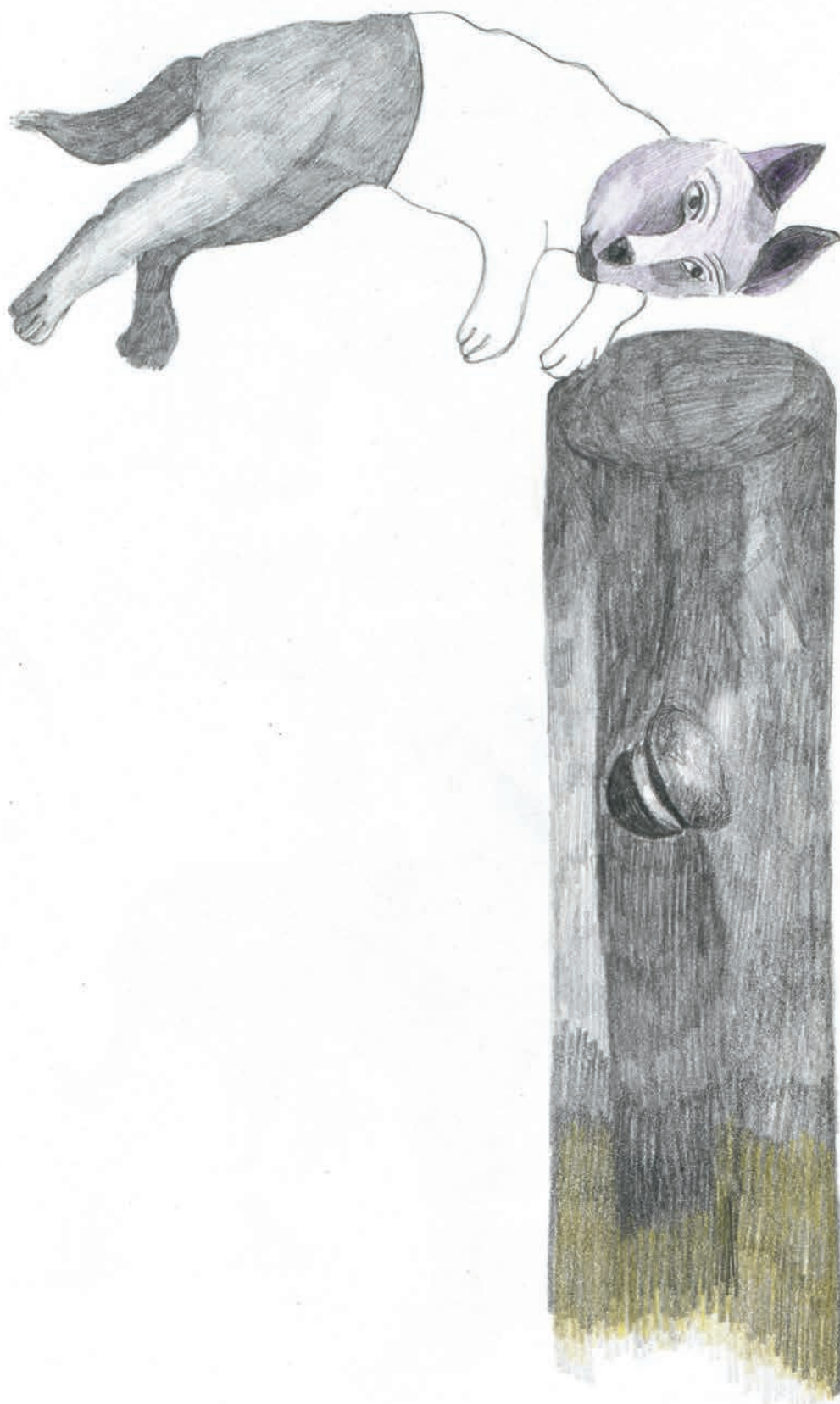
!!O Gelo agora
é doce, e a sua
língua antropomórfica

Fed. 18

"O Querb"
O regresso à
"Arte"
19

Fev. 19

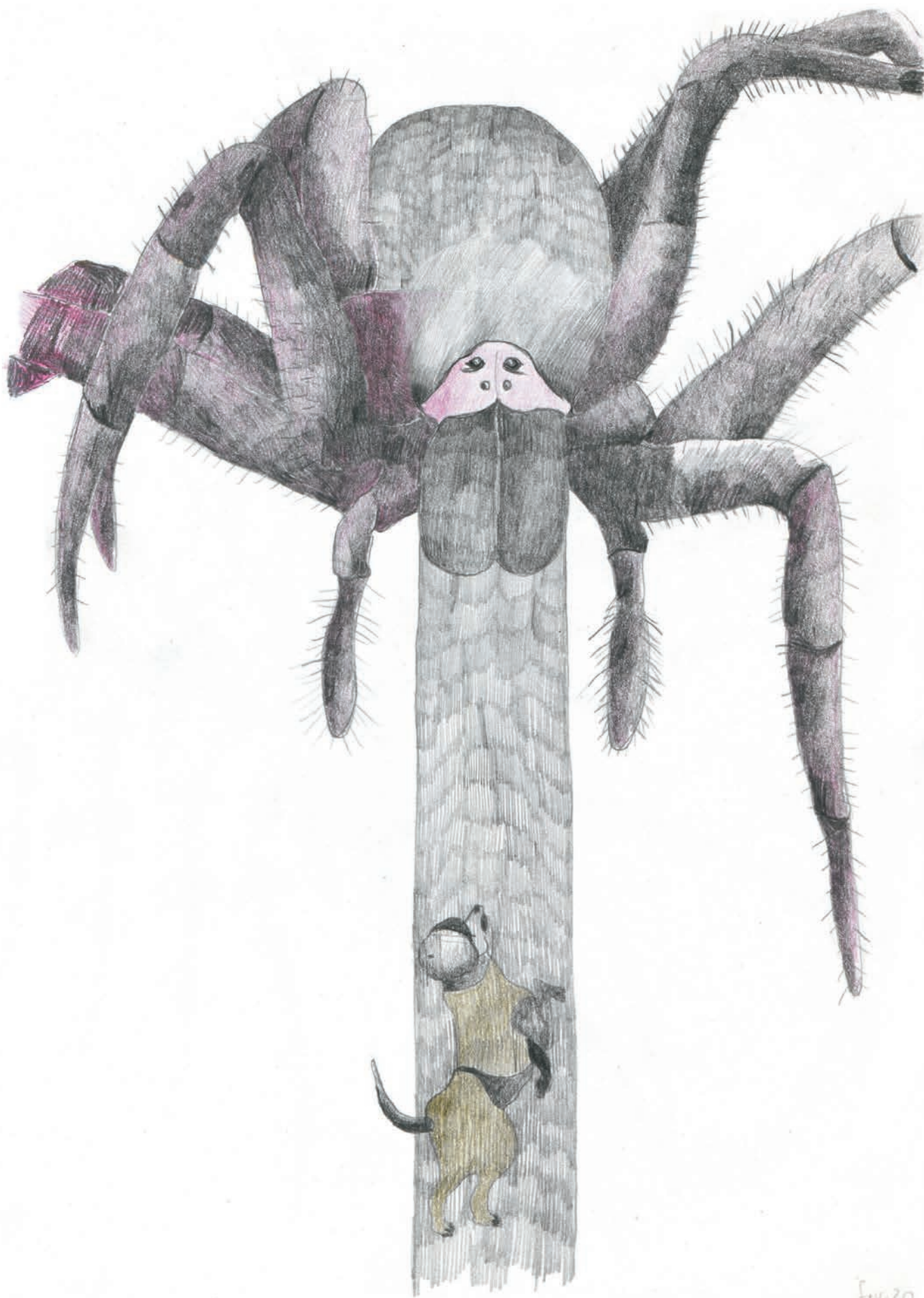

Feb. 17

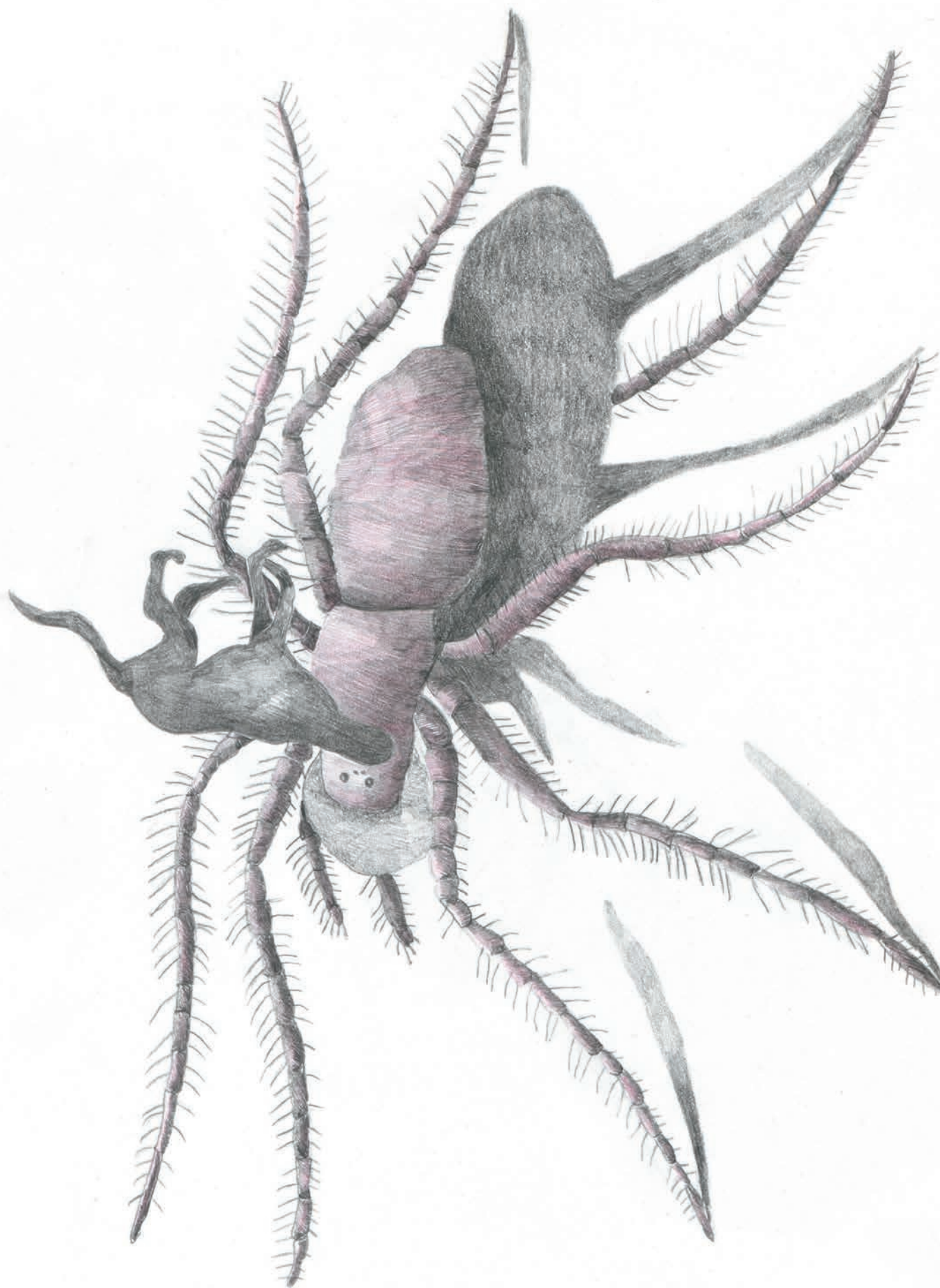

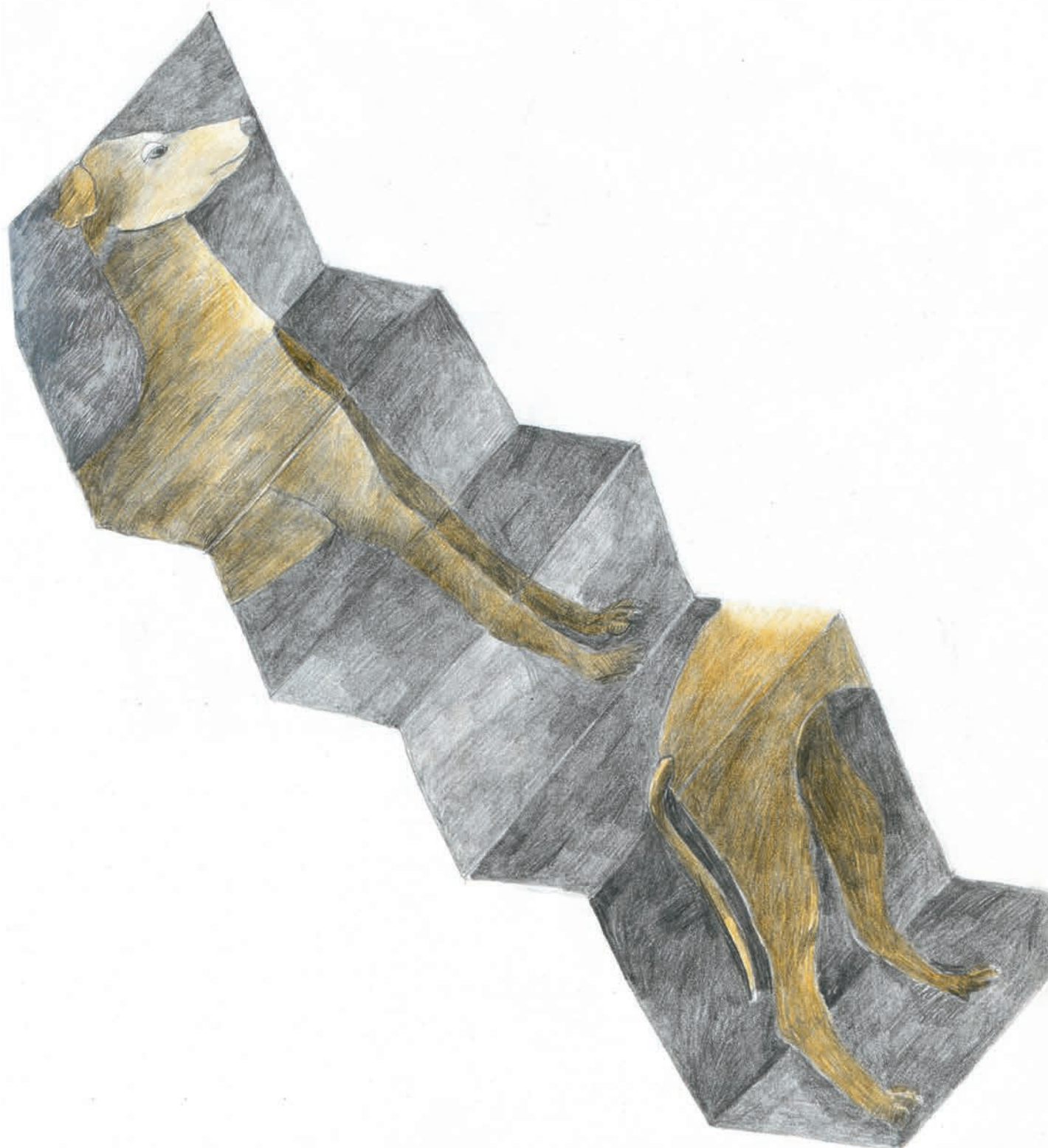
Feb. 20

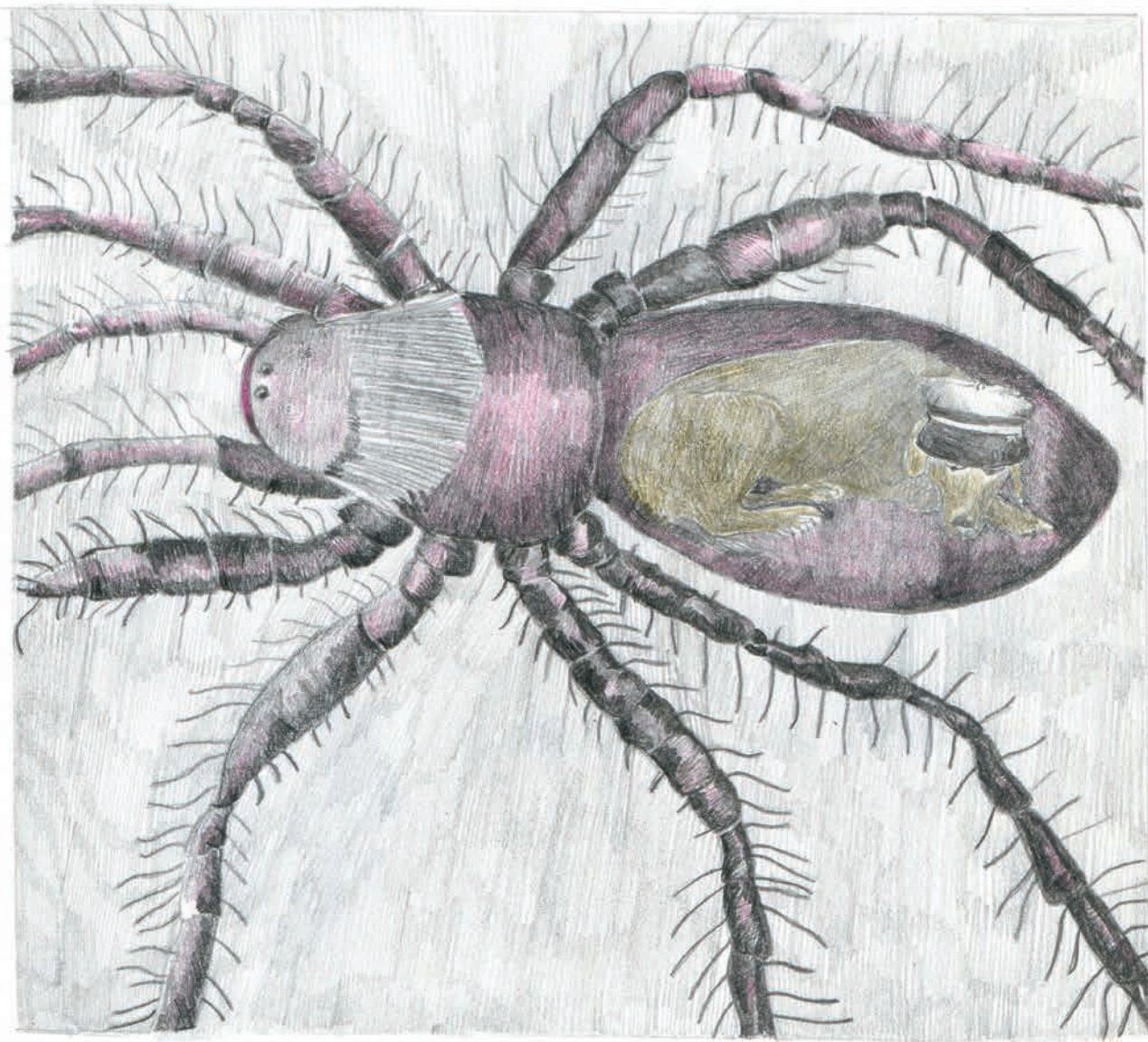

Handwritten signature or mark.

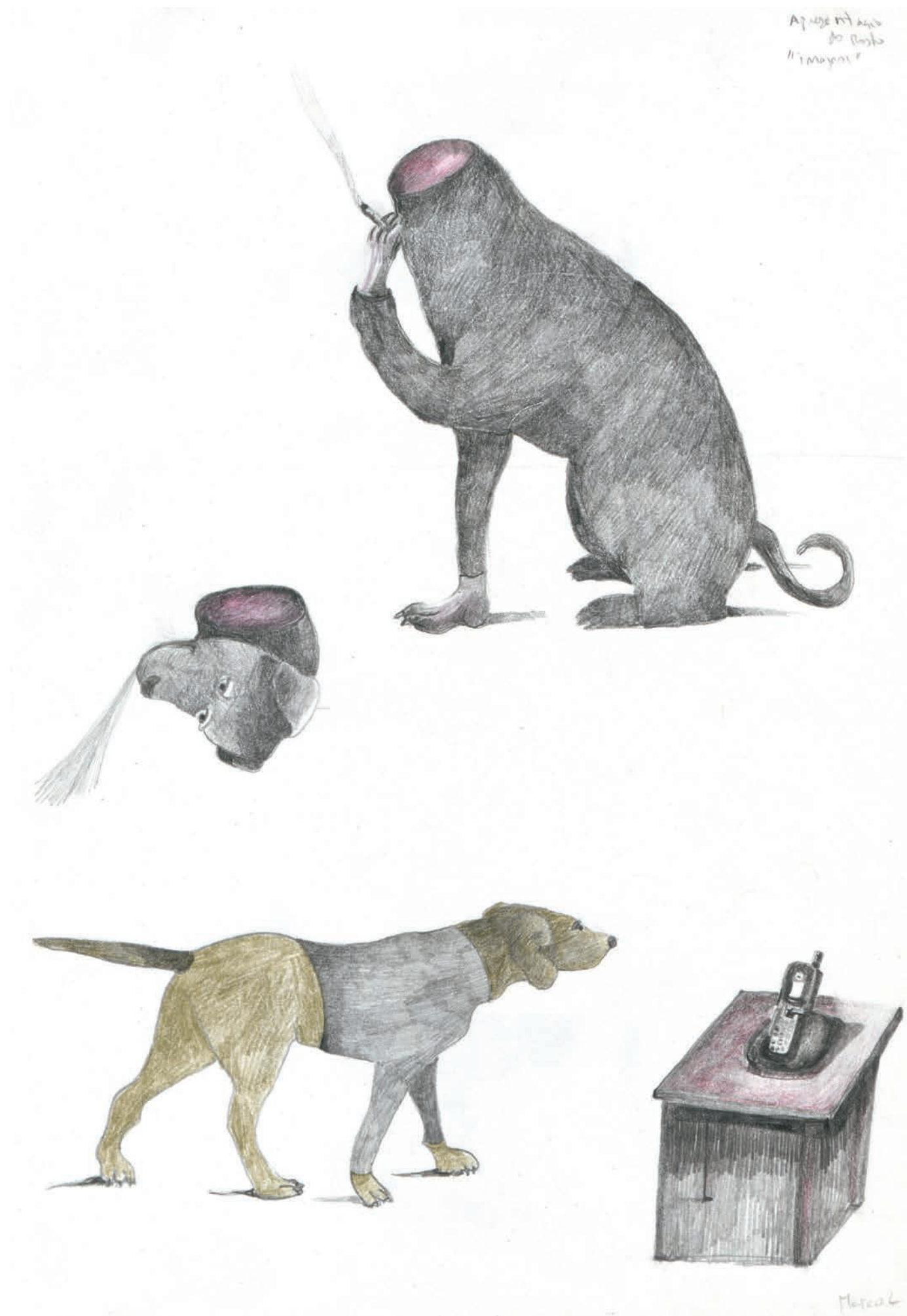

11-1901

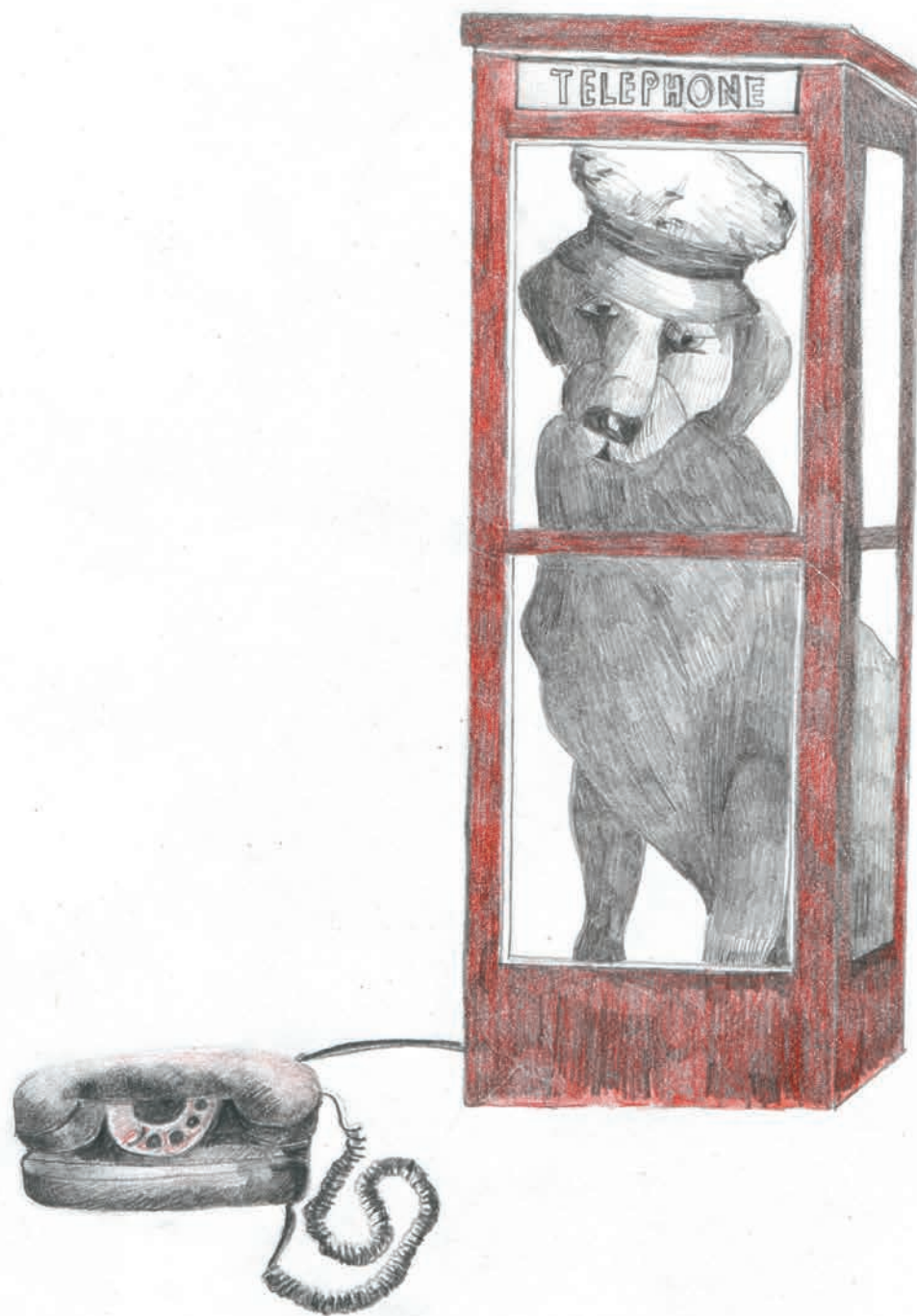

7/10/17

Меткоз

Handwritten signature or mark.

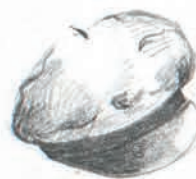

Matta S.

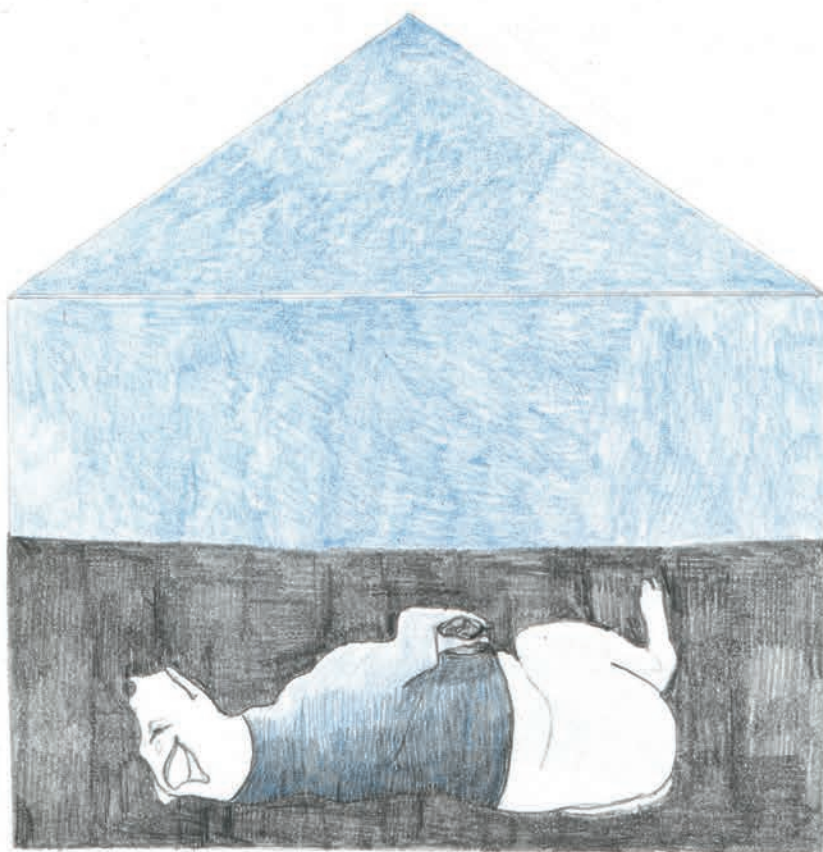

M. 1436

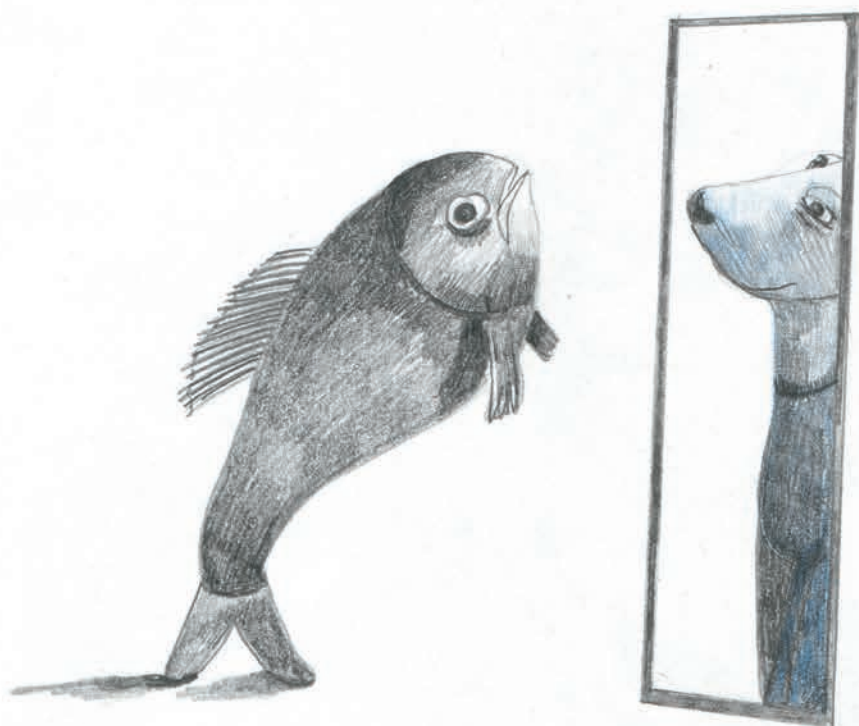

Marcob

M-100 7

H. 100 T

Caderno 2 (450 x 390 mm)

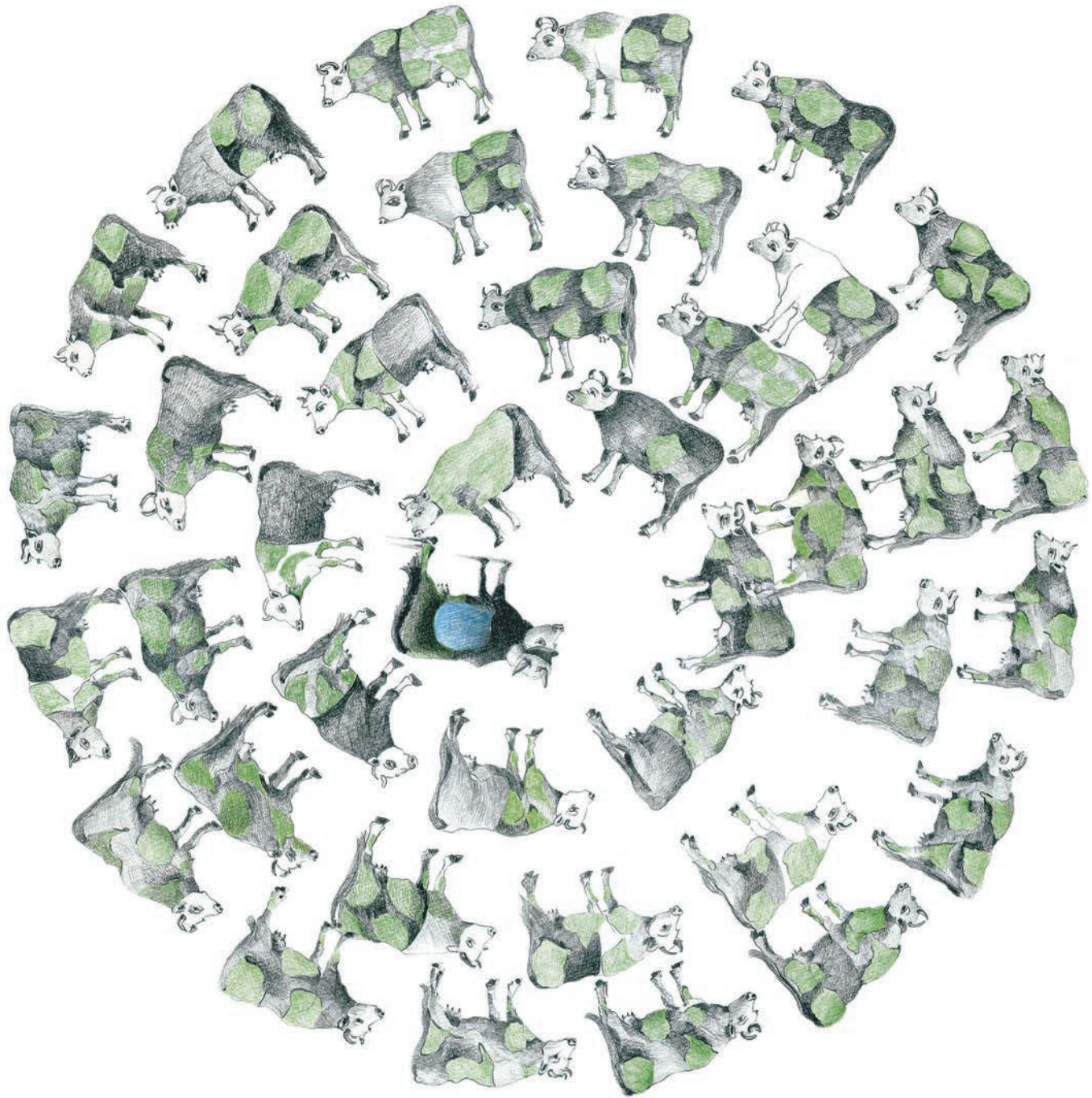

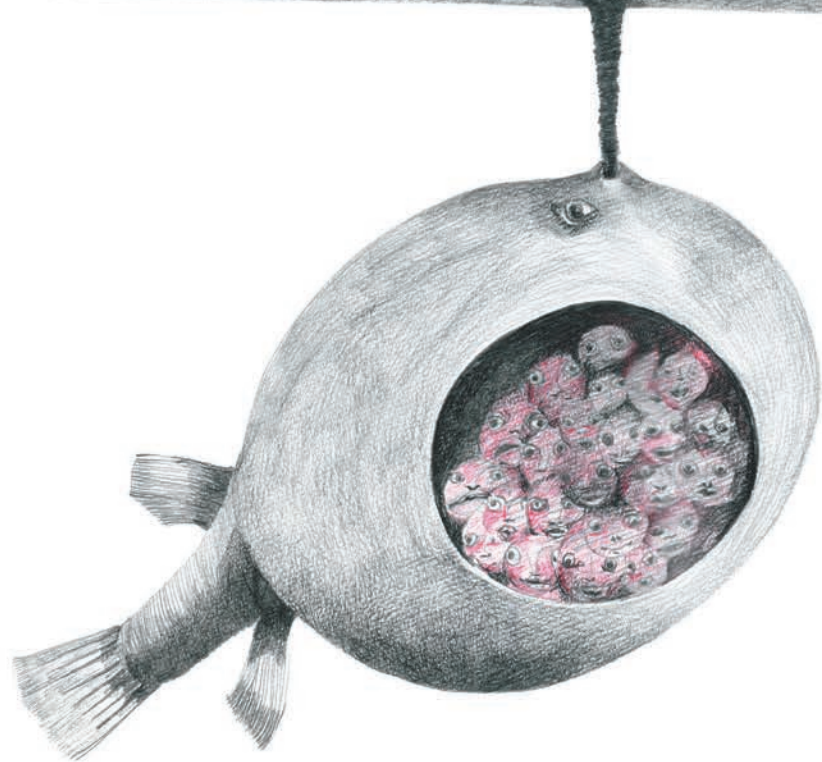

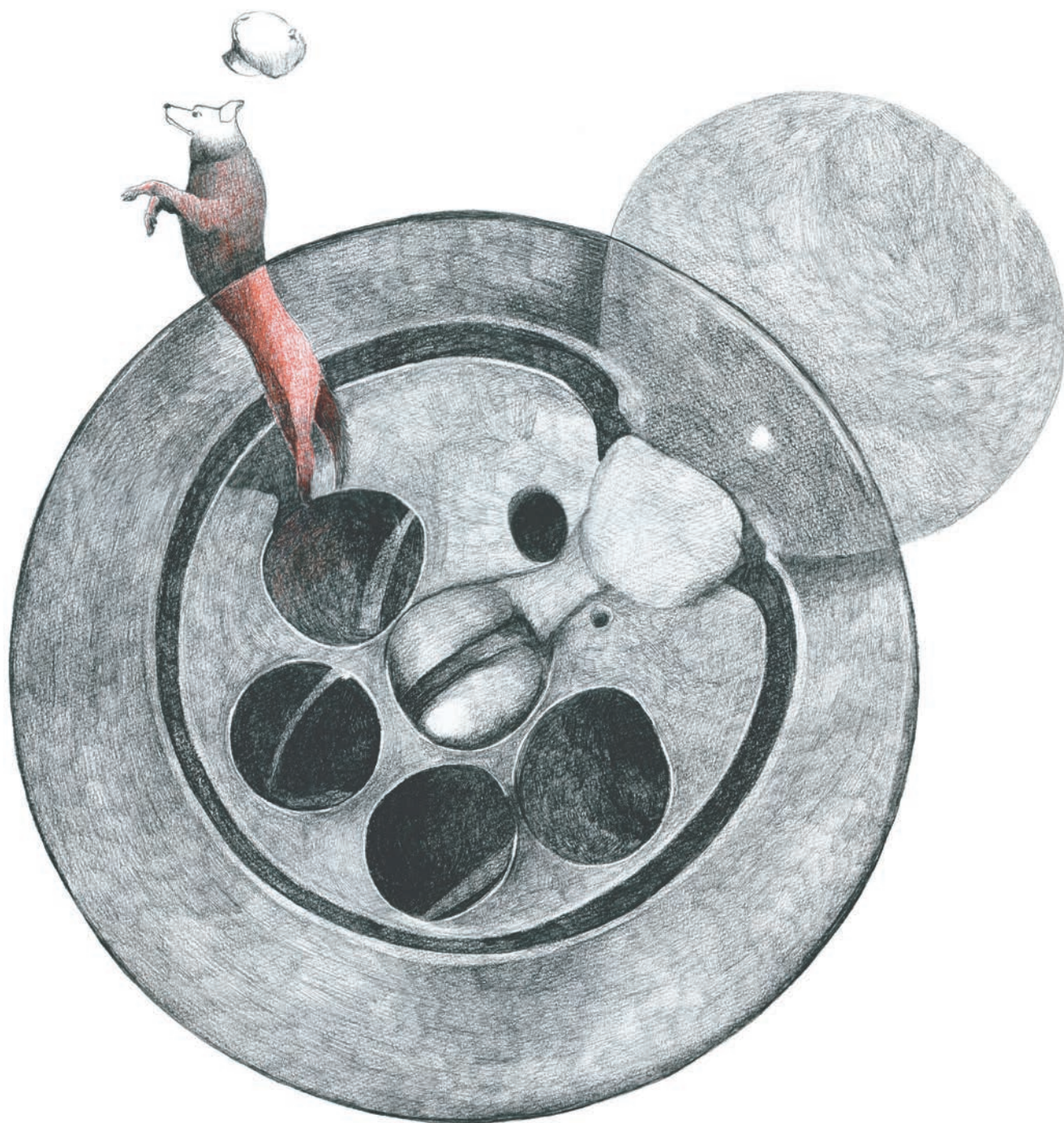

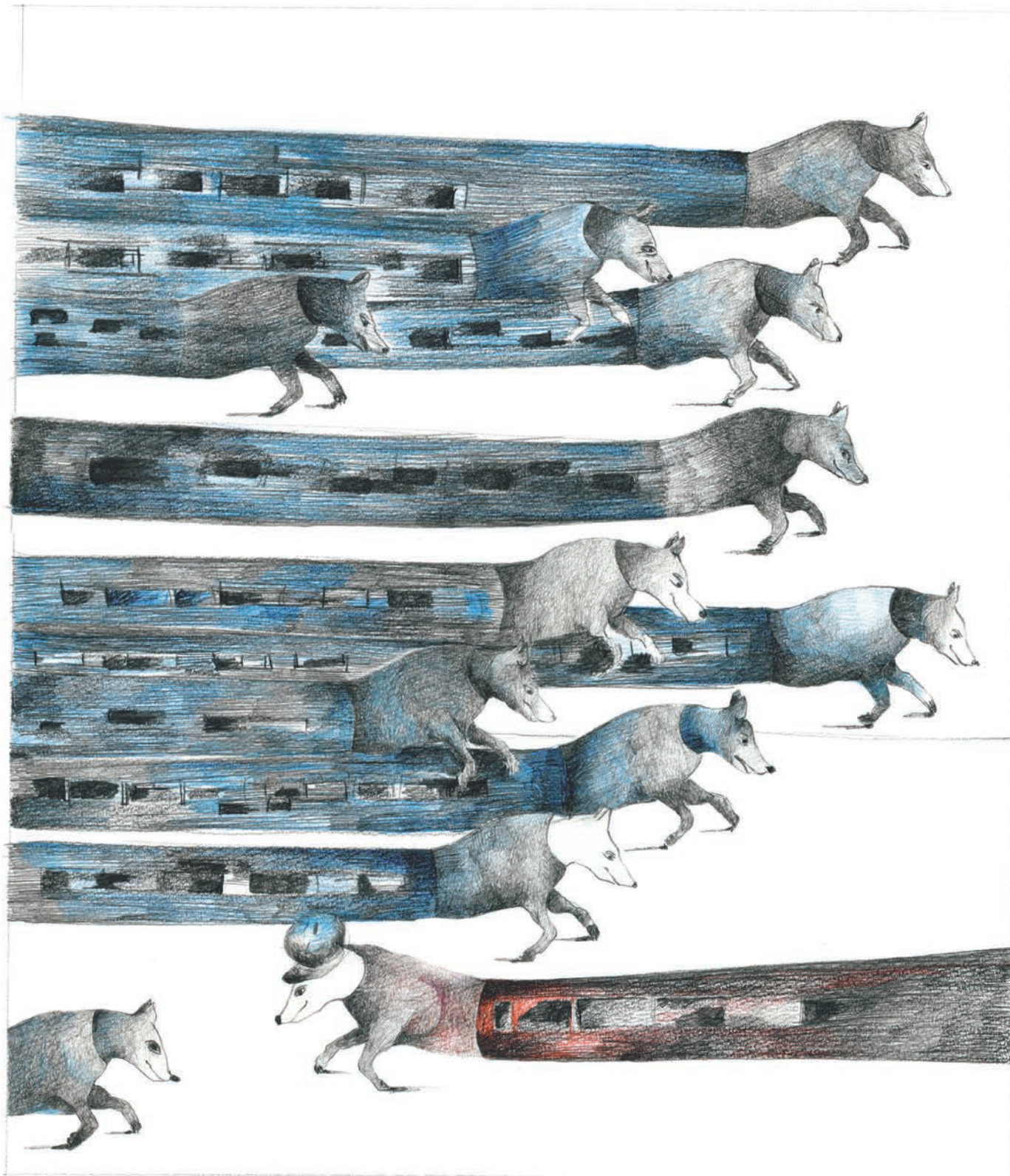
Paluca

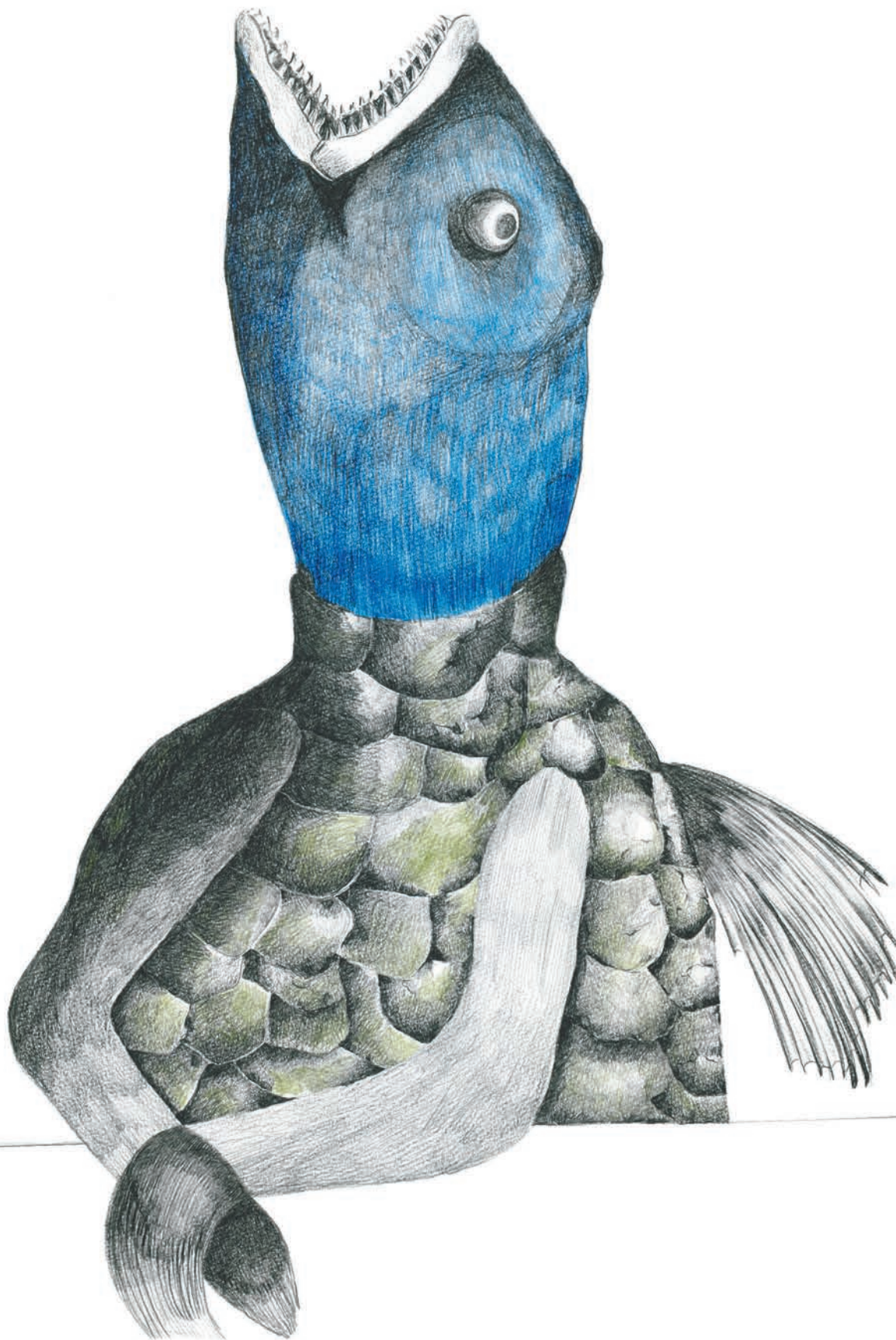

© Eric la courtis

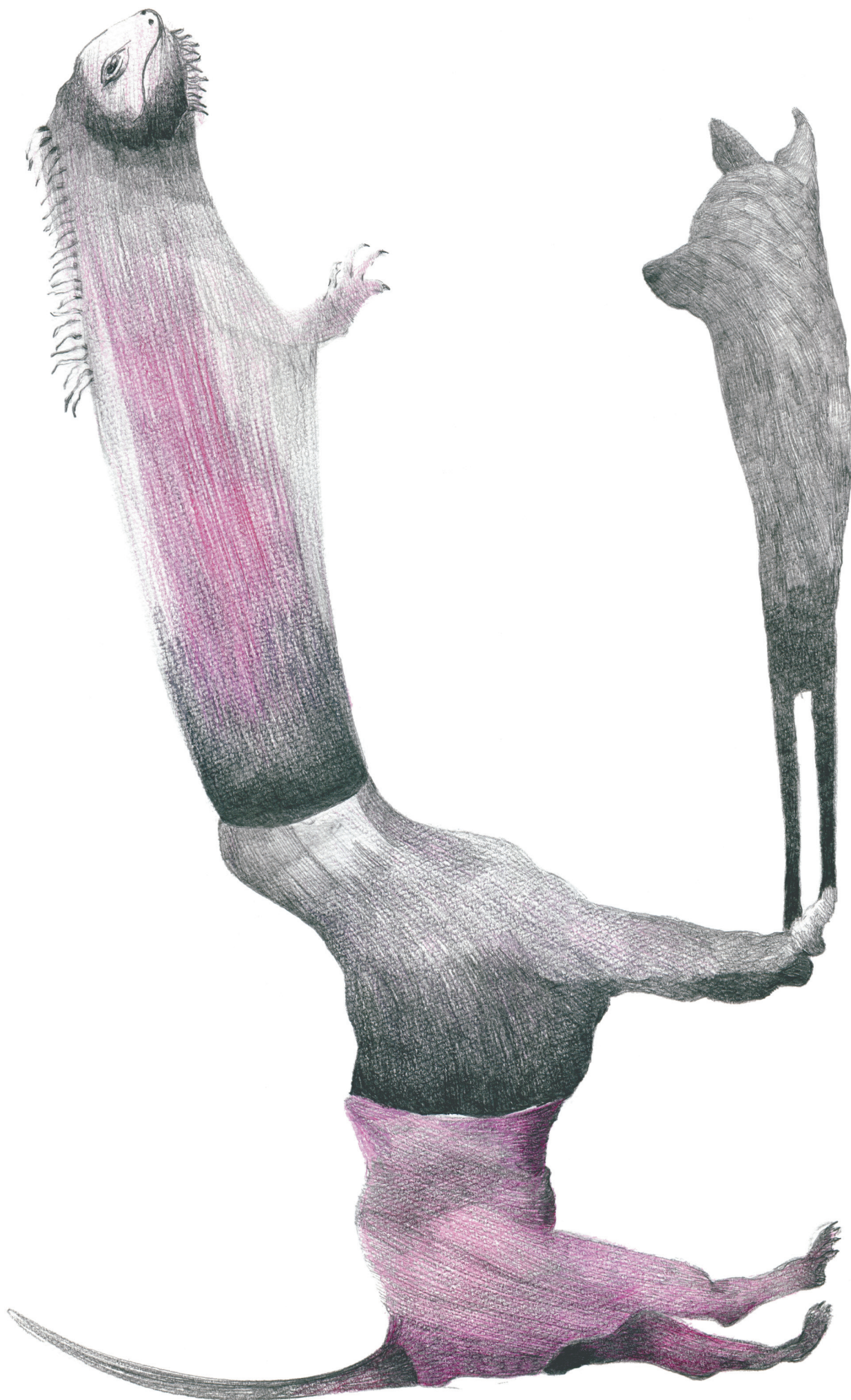

Estudo e colocação

Reserva

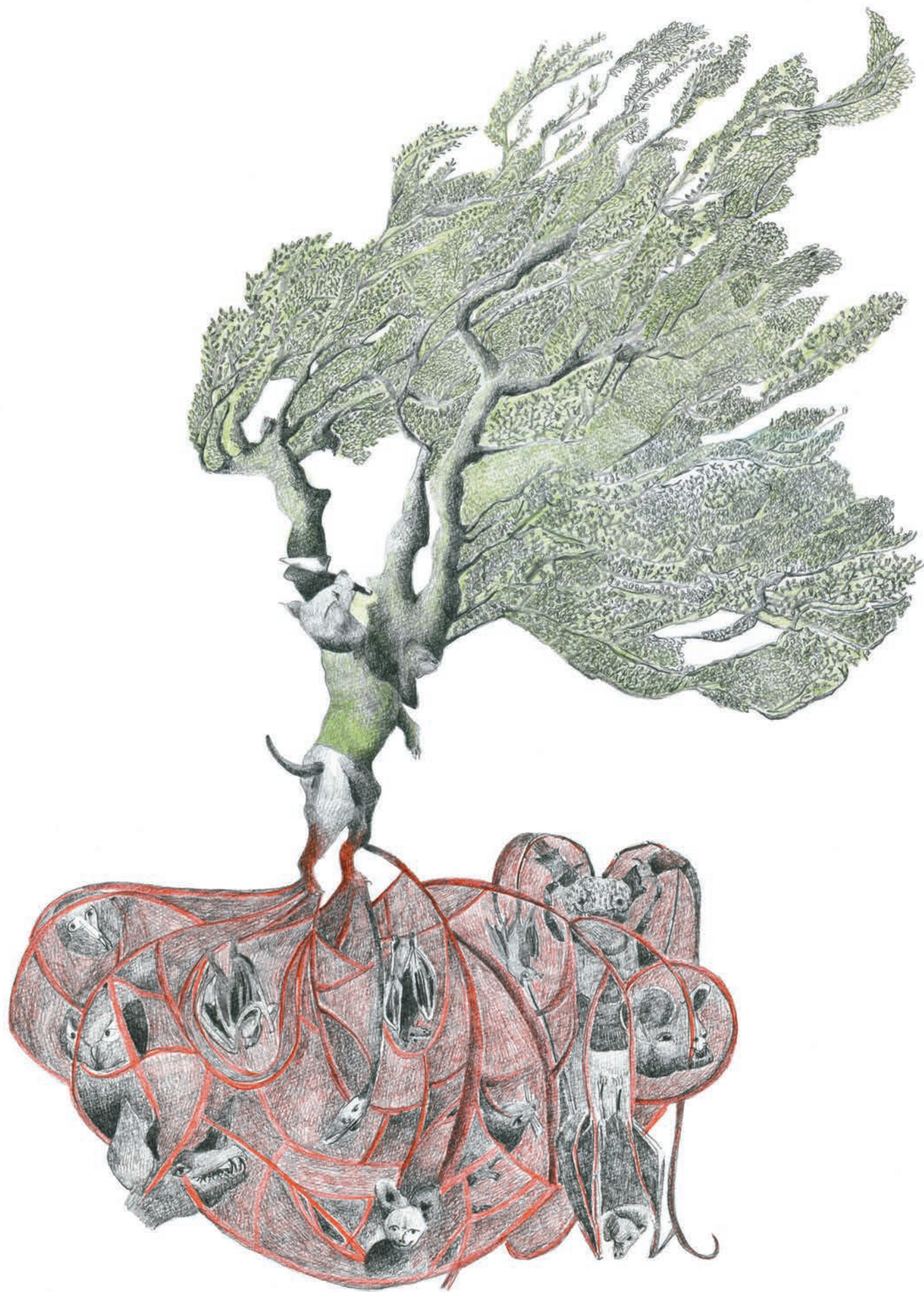

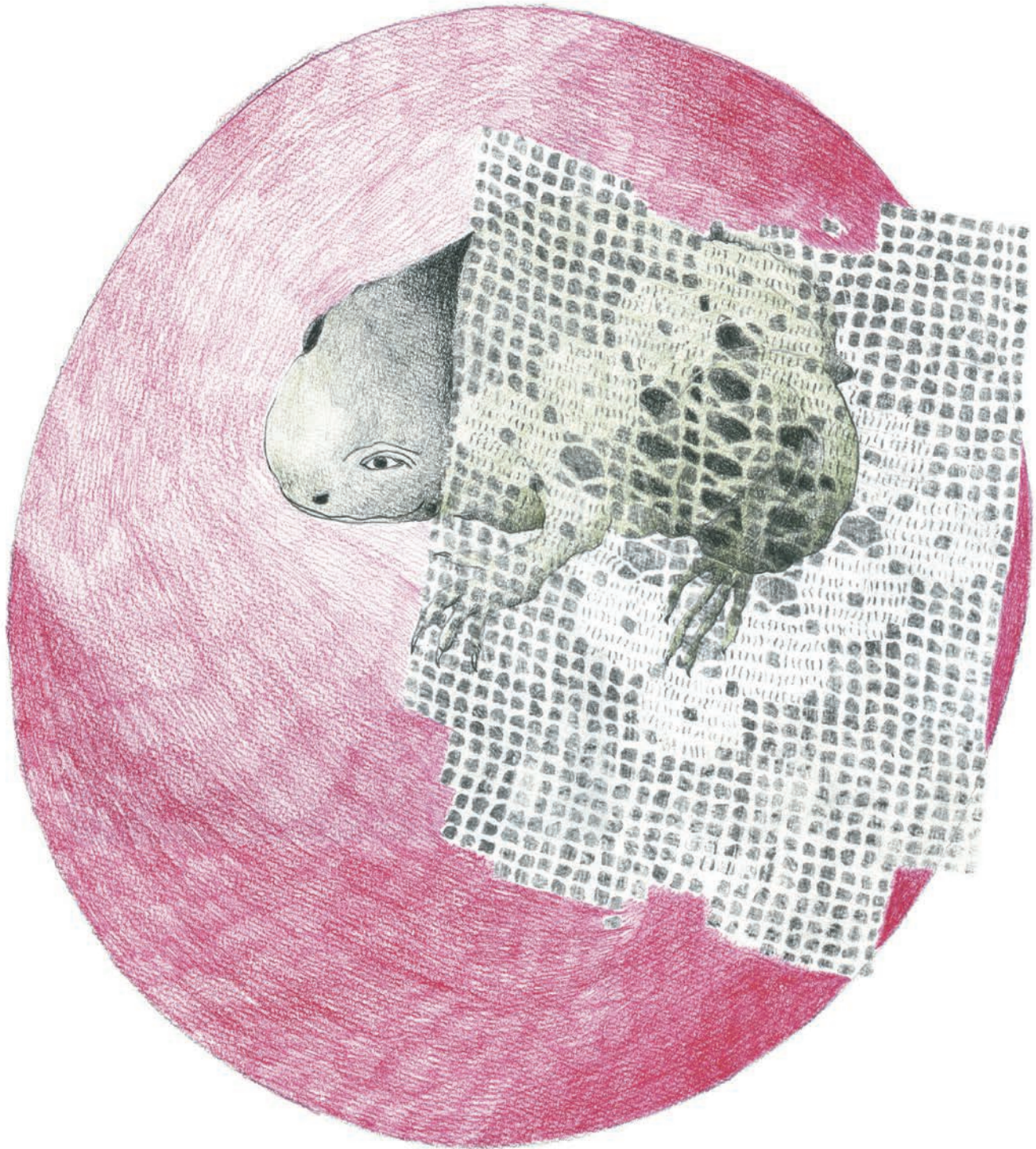
T. K. M. W. K.

Outros desenhos

O Quarto
Grafite/lápis de cor/guache sobre papel.
37 x 200 cm

O Quarto (pormenor)
Grafite/lápis de cor/guache sobre papel.
37 x 200 cm

Lugar Lugares - *Tunnel Book*
Grafite/lápiz de cor/guache/pastel de óleo/
sobre papel.
40 x 50 cm

Trezentos e Sessenta Graus - Tunnel Book
Grafite/lápis de cor/guache/pastel de óleo/
sobre papel.
40 x 50 cm

4.3. Proposta de protótipo: Os Passos em Volta ilustrado

(Protótipo: capa e contracapa +10 páginas duplas de 228 páginas)

Para ver o livro completo consultar o CD em anexo

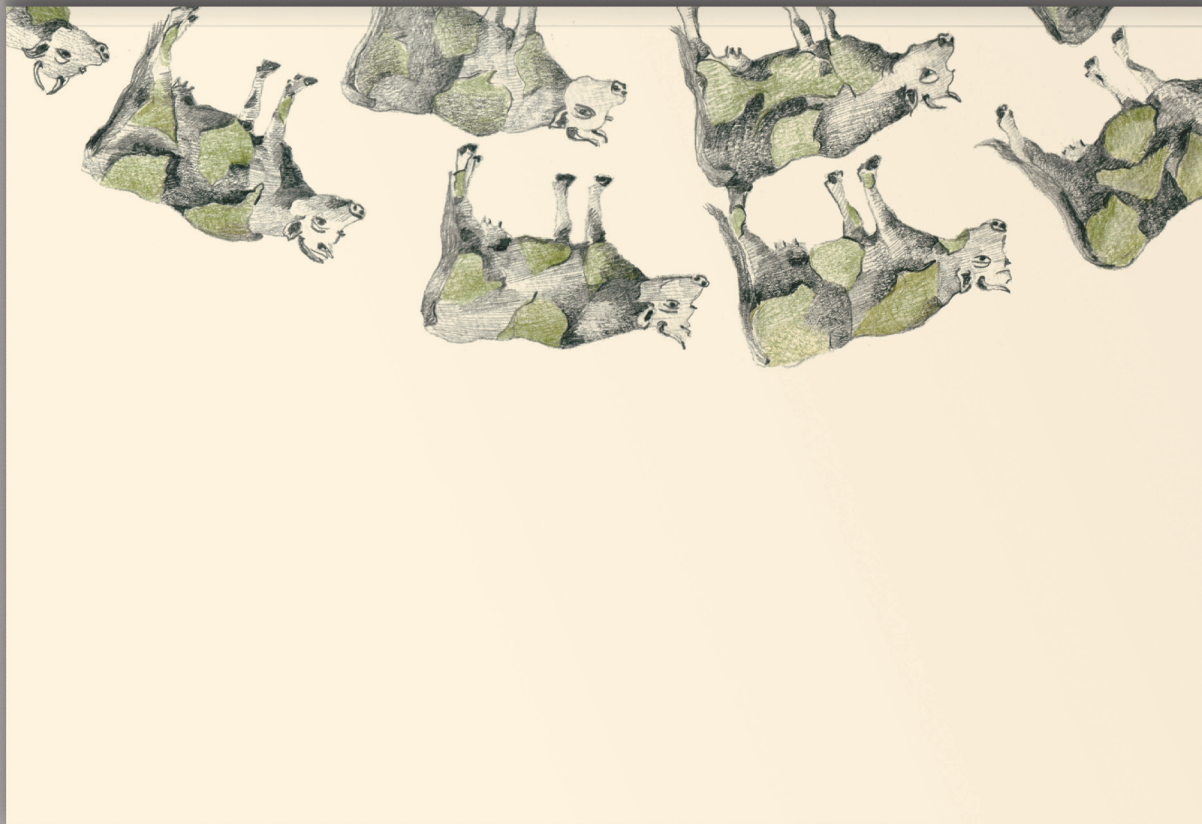

Os Passos em Volta ilustrado - Protótipo
Para ver o livro completo consultar o CD
em anexo.
228 páginas
17 x 25cm (fechado)

Os Passos em Volta ilustrado - Protótipo
CAPA E CONTRACAPA

OS PASSOS
EM
VOLTA **ilustrado**

Herberto Helder

Índice

9	ESTILO
17	HOLANDA
25	TEORIA DAS CORES
31	POLÍCIA
41	O GRITO
53	OS COMBOIOS QUE VÃO PARA ANTUÉRIA
61	LUGAR LUGARES
71	O COELACANTO
81	ESCADAS E METAFÍSICA
91	DOENÇAS DE PELE
101	DESCOBRIMENTO
111	AQUELE QUE DÁ A VIDA
129	COMO SE VAI PARA SINGAPURA
137	TEOREMA
145	CÃES, MARINHEIROS
151	EQUAÇÃO
159	QUARTO
169	VIDA E OBRA DE UM POETA
177	DUAS PESSOAS
189	POETA OSCURO
197	COISAS ELÉCTRICAS DA ESCÓCIA
207	BRANDY
211	TREZENTOS E SESSENTA GRAUS

- Sim, senhor. Loucos, alcoólicos, sifilíticos, místicos, prostitutas, homossexuais. Estarei louco?

- O médico tinha sentido de humor, e receitou-me barbitúricos.

- Não preciso de remédios - disse eu. - Sei histórias tenebrosas acerca da vida. De que me servem barbitúricos? A verdade é que eu ainda não havia encontrado o estilo. Mas ouça, meu amigo: conheço por exemplo a história de um homem velho. Conheço também a de um homem novo. A do velho é melhor, pois era muito velho, e que poderia ele esperar? Mas veja, preste bem atenção. Esse homem velhíssimo não se resignaria nunca a prescindir do amor. Amava as flores. No meio da sua solidão tinha vasos de orquídeas.

O mundo é assim, que quer? É forçoso encontrar um estilo. Seria bom colocar grandes cartazes nas ruas, fazer avisos na televisão e nos cinemas. Procure o seu estilo, se não quer dar em pantanas. Arranjei o meu estilo estudando matemática e ouvindo um pouco de música. - João Sebastião Bach. Conhece o Concerto Brandeburguês n.º 5? Conhece com certeza essa coisa tão simples, tão harmoniosa e definitiva que é um sistema de três equações a três incógnitas. Primário, rudimentar. Resolvi milhares de equações. Depois ouvia Bach. Consegui um estilo. Aplico-o à noite, quando acordo às quatro da madrugada. É simples: quando acordo aterrorizado, vendo as grandes sombras incompreensíveis erguerem-se no meio do quarto, quando a pequena luz se faz na ponta dos dedos, e toda

a imensa melancolia do mundo parece subir do sangue com a sua voz obscura... Começo a fazer o meu estilo. Admirável exercício, este. As vezes uso o processo de esvaziar as palavras. Sabe como é? Pego numa palavra fundamental. Palavras fundamentais, curioso... Pego numa palavra fundamental: Amor; Medo, Morte, Metarmófose. Digo-a baixo vinte vezes. Já nada significa. É um modo de alcançar o estilo. Veja agora esta artimanha:

As crianças enlouquecem em coisas de poesia. Escutai um instante como ficam presas no alto desse grito, como a eternidade as acolhe enquanto gritam e gritam.

(...)
- E nada mais somos do que o Poema onde as crianças se distanciam loucamente.

Trata-se de o excerto de uma poesia. Gosta de poesia? Sabe o que é poesia? Tem medo da poesia? Tem o maniaco Júbilo da poesia? Pois veja. É também um estilo. O poeta não morre da morte da poesia. É o estilo.

Estás a ouvir como essas enormes crianças gritam e gritam, entrando na eternidade? Note: somos o poema onde elas se distanciam. Como? Loucamente. Quem suportarias esses gritos magníficos? Mas o poeta faz o estilo.

Perdão, seja um pouco mais honesto. Seja ao menos mais inteligente. Vê-se bem que não estou louco. Eu, não. As crianças é que enlouquecem, e isso porque lhes falta um estilo.

Sabe de que lhe estive a falar? Da vida? Da maneira de se desembaraçar dela? Bem, o senhor não é estúpido, mas também não é muito inteligente. Conheço o género. Talvez eu já tivesse sido assim. pratica as artes com parcimónia: não a poesia, mas as poesias. Cultiva-se, evidentemente. Se calhar está demasiado na posse de um estilo. Mas, escuta cá, a loucura, a tenebrosa e maravilhosa loucura... Enfim, não seria isso mais nobre, digamos mais conforme ao grande segredo da nossa humanidade? Talvez o senhor seja mais inteligente do que eu.

Em Janeiro eu estava em Bruxelas, nos subúrbios, numa casa sobre a linha férrea. Os Comboios faziam estremecer o meu quarto. Fora-se o natal. Algo desaparecera, uma coisa ingénua em que se poderia ter confiado. Talvez a esperança. Eu não tinha dinheiro nem livros nem cigarros. Não tinha trabalho nem ócio, porque estava desesperado. Por isso passava o dia e a noite no quarto. Na linha em baixo rangiam e apitavam comboios que talvez fossem para Antuérpia. Eu pensava em Deus quando os comboios trepidavam nos carnis e apitavam tão perto de mim. Quando iam possivelmente a caminho de Antuérpia. Pensava nos comboios como quem pensa em Deus: com uma falta de fé desesperada. Pensava também em Deus - um comboio: algo que sem dúvida existe, mas é absurdo, que parte com um destino indefinido: Antuérpia - que possivelmente (evidentemente) não era. Às vezes vinha à janela e, por detrás dos vidros, olhava para o caminho de ferro. Mas antes de lá chegar os meus olhos encontravam uma árvore esquisita - tímida mas tenazmente viva - num quintal próximo. Esta árvore metia medo: era como a esperança em mim mesmo, ou uma ainda mais ambiciosa aposta: a fé dolorosamente contraditória nos homens. Nos homens? Há em mim todas as virtudes da confiança, mas sou um desesperado. Apesar de tudo também sou um homem. Tenho capacidades de amor. Amo a minha semelhança com todos os homens, mas desespero

55

54

Os Passos em Volta ilustrado - Protótipo
OS COMBOIOS QUE VÃO PARA ANTUÉRPIA

Entre os ictiologistas desta cidade conta-se a história de KZ, funcionário do ministério das finanças, casado, 54 anos. É uma história que confunde as leis, embaraçando aquelas perspectivas em que um homem fornece a visão em bloco de um potencial biográfico, e seu desenvolvimento. Segundo o ministério, observar-se-ia um escândalo de obstrução ao princípio de que um funcionário funciona. E as famílias sabem: Uma cabeça de casal avança pela responsabilidade dentro até cair de cabeça num buraco, no outro lado, e ficar na contemplação do fundo e enfiar aberto espelho dos mistérios. Há uma trama de pontos de onde se é humanamente visível, e coincidem eles todos na suposição de que um caráter e o movimento dele, que é uma vida, se exprimem no tempo e no espaço por uma linha peremptória, direita. Mas entra nas considerações, para sobressaltar-lhes a coerência, já não dizemos um ponto de vista, mas uma certa emoção ictiológica, introduzindo-se deste modo no cerrado corpo da vida um elemento abrupto que alarma todas as simetrias. Trata-se da loucura ictiológica. Um ictiologista não age no interior da regra: funda-se fora dela, nessa emoção específica, emoção cruzada por complexidades e perplexidades, vislumbres, descentramentos, coisas evasivas ou expeditas - inapreensível na sua astúcia: um

COISAS
ELÉCTRICAS
DA
ESCÓCIA

Os Passos em Volta ilustrado - Protótipo
COISAS ELÉCTRICAS DA ESCÓCIA

198

Vieram os jornais para dizer que na Escócia (Aberdeen) estavam a acontecer umas coisas eléctricas que promoviam alguma inquietação local (escocesa). Era o caso de uma criança (masculino, o sexo) que se não contentava em absorver uma quantidade normal escocesa de electricidade estática. De tal modo se enchia ela de electricidade estática que ninguém lhe podia tocar.

A criança aberdeenense dava choques. A mãe, o pai, os avós, os irmãos, os parentes, os vizinhos e os forasteiros lá preparavam as mãos para ver como era. Viam. Eram uns bons choques. Desejo supor que os dedos estendidos para tão emocionante experiência ficavam queimados. Pois é conveniente imaginar coisas assim deixando as suas marcas, irrefutáveis sinais visíveis a ajudar as memórias, sinais da tremenda passagem do prodígio pelo mundo das regras.

A Escócia é uma região normal, quero crê-lo, onde há ruas com casas, árvores, autocarros, pessoas, animais, sol, chuva e neve. Há moral. Enfim, é como na Baviera. Também, imagino, como na Pensilvânia. Um elefante branco atravessou quase toda a África em linha recta, em direcção ao mar. Na Alemanha um polvo macho decidiu devorar-se a si mesmo e, descontente com isso, desdevorou-se em seguida e começou a pôr ovos, numa louca vertigem materna. Mas na Alemanha as regras são as regras, e esperamos que se cumpram. Casas são casas, pessoas são pessoas e, quanto a ovos, são para as fêmeas (ovíparas). Elefantes também não devem abusar da linha recta, sobretudo num continente tão vasto como

199

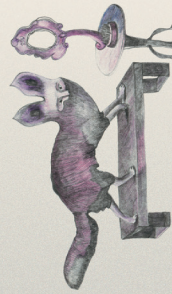

Eu digo: o teu cabelo. Ela está agachada junto à cama, procurando um sapato que se extraviou. Ergue a cabeça, de lado, e os olhos lentos e confusos parecem indagar desamparadamente. Estas pequenas prostitutas ficam diante de mim desprovidas quase de qualidades humanas. Possuem o corpo, máquina de algum talento, enquanto a minha solidão continuamente se exerce e cria uma zona intensa, extrema, atravessada por outras presenças, estranhas criaturas calorosas que aparecem e desaparecem, que se substituem, sem atingirem nunca uma forma definitiva. Criaturas incertas, mas verdadeiras. Expressões de uma nebulosa aspiração. Que alcançariam as palavras num dia suposto. Ou me tocariam à noite, ao pé de uma lâmpada íntima, e deste modo provocariam em mim, pela memória, densas associações, frêmitos, o sentimento da alegria ou da proximidade da morte. O meu cabelo? - pergunta ela. Está ainda nua. Os joelhos, os seios, os ombros, os sombrinos olhos atônitos - são realmente belos. E eu sorrio como se me desculpassem. Devo dizer: não sou puro. Talvez deva dizer: quando murmurei essa frase que se poderia confundir com um apelo ou um repentino e insustentável movimento da emoção («o teu cabelo»), não pensava, não sentia nada. Eis a verdade: sou uma criatura devastada pelo egoísmo. É melhor parar com tais explicações. Aluguei esta casa quando vim do estrangeiro. Sentia-me transbordar de experiências desordenadas e irrevogáveis. Um pouco enjoado de pequenas cidades descobertas à noite, quando se sai numa estação de caminho de ferro. Farto de gentes,

179

Os Passos em Volta ilustrado - Protótipo
BRANDY

Poets and Painters, who from Nature draw. Their best and richest
Stores, have made this Law: That each should neighborly assist his
Brother; And steal with Decency from one another.

(David Garrick, *The Clandestine Marriage*.)

CONCLUSÕES

Neste estudo, pretendi, no essencial, chegar a uma “tradução” intersemiótica de *Os Passos em Volta* de Herberto Helder. A transmutação destes textos numa linguagem não verbal deu lugar a uma série de imagens com dimensão onírica que resultou numa ilustração que contém ou conta um sonho; ilustração esta que abre (e não fecha) portas. A obra *Os Passos em Volta* consentiu esse abrir de portas; permitiu um olhar mais amplo, de quem está em viagem, um olhar próprio do sonho. Ao mesmo tempo, ensinou que o espaço do sonho e o da viagem podem não ser mais do que um único, pequeno, espaço fechado, como a casa e o quarto; um espaço simbólico, que é também alma, tal como dizia Cruzeiro Seixas: “Quando o viandante chegar enfim exausto à sua cidade e à porta da sua casa, terá a alegria de se aperceber de que, para lá da porta, a estrada se prolonga até ao infinito.”¹ Esse imaginário foi o que autorizou a ilustração a sonhar também.

Um dos *leitmotiv* de *Os Passos em Volta*, que lhe serve de fio condutor, será a viagem: a real e a imaginária, ou mesmo, entre o real e o imaginário. Tal como na *rêverie* (no sonhar acordado), esses “passos”, que constituem a trama subtil das histórias contadas, são precisamente o sujeito e o objecto da viagem. Viagem que se dá como que em círculo, ora centrípeto ora centrífugo, escapando do mais íntimo das pulsões da alma para o mais exterior que se possa conceber como espaço conhecido e vivido.

Já nos séculos XVIII e XIX o sonho e o sono foram “condutores”, no tocante às “viagens da alma”, tal como o viriam a ser entre nós, no Modernismo e no século XX, o de Freud e Jung. Os Românticos alemães (tais como os já mencionados Goethe e Shubert) iniciaram a viagem ao encontro do desconhecido, atraídos por uma outra realidade, para além da Razão e do Iluminismo, tendo esse sentimento proliferado depois pelo resto do ocidente, contagiando a poesia, a literatura, a arte, a música e a filosofia. Iniciaram uma viagem ao centro do “Eu” e em busca de um auto-conhecimento

¹ SEIXAS, Cruzeiro - *Desaforismos*. Galeria de Espelhos. Trad. Perfecto E. Cuadrado. Mérida, La Estirpe de Los Argonautas, cadernos de poesia, 200, p. 30.

que os levaria para um mundo mais misterioso.

Se um percurso geográfico pode ser repetido, já a experiência íntima de cada um não pode ser repetida por outro, e mesmo pelo próprio poderá apenas ser evocada ou recuperada num exercício de memória, resultando ao mesmo tempo num exorcismo de imagens e símbolos marcantes.

Estas imagens e símbolos condutores fazem viajar (movem a imaginação), ao mesmo tempo que são elas próprias uma viagem. Algumas imagens de *Os Passos em Volta*, por exemplo, começam a formar-se no nosso imaginário tal como o poeta as vê, porém algumas não chegam a definir-se por completo, esvaecem-se e perdem o seu detalhe, como acontece no sonho. Para um ilustrador, essa névoa é a porta aberta para o imaginário onírico. Outras imagens sedutoras na criação de imagens oníricas são aquelas que contêm elementos bem definidos pelo poeta mas os quais não nos são familiares – estes criam novos universos, inesperados e surpreendentes.

A viagem de *Os Passos em Volta* de Herberto Helder é um exercício de descida ao mundo do sub- e do inconsciente. O autor oferece-nos os seus passos em volta de si mesmo e a sua prosa poética será decisiva para a renovação dos outros.

Podemos deduzir que se trata da proposta de um conjunto de exercícios de meditação, quase em sentido místico, mas certamente em sentido mítico, ainda que pertencendo a uma mitologia pessoal, como pessoal é o conjunto de motivos animais que constituem, no caso de Herberto Helder, um bestiário surrealista muito específico e próprio. Como em cada passo, em cada conto Herberto Helder despertou mais e mais para o que era: um viajante, um aventureiro da alma, um provocador da palavra – sangrenta, certa, ardente, no seu desejo de purificação.

O outro motivo condutor do seu imaginário poético será a transformação. Assim como de cada passo, de cada viagem, o homem-poeta que regressa não é o mesmo que partiu: num exercício recorrente de descoberta e invenção da palavra, a imagem, a ideia ou a pulsão de que se parte, sofre também modificação de substância e de essência à medida que se progride no acto da escrita. A transformação do poeta talvez não esteja longe desta ideia de Odilon Redon:

O pintor que encontrou a sua técnica não me interessa. Ele levanta-se cada manhã sem paixão, e, tranquilo e apaziguado, persegue o labor começado na véspera. Eu suspeito um tédio próprio ao obreiro virtuoso que continua a sua tarefa sem o brilho [éclair] imprevisto do minuto feliz. Ele não tem o tormento sagrado cuja fonte é o inconsciente, o desconhecido. Ele nada espera do que será. Amo o que nunca foi.²

Tanto um *leitmotiv* como o outro - a viagem e a transformação - desencadearam, com as suas imagens poéticas, um trabalho de ilustração que constitui um universo próprio do sonho, evocando vertiginosas metamorfoses e viagens anímicas pertencentes a um mundo pouco conhecido, o do inconsciente. À interpretação da ilustração artística é atribuída uma liberdade que permite a diferentes ilustradores extrair diferentes significados de um mesmo texto ou obra. Podemos verificar um paradoxo no sentido em que, ao mesmo tempo que é dado ao ilustrador material vasto e rico em imagens sugestivas, há igualmente o perigo deste destruir ou, pelo menos, desrespeitar a essência do texto. Contudo, o desafio que é lançado ao ilustrador, esta forma de interpretação, a ter sucesso, permite-lhe interpretar, criar e compor imagens que dialoguem, pacífica ou atribuladamente, com o imaginário do autor, conduzindo o leitor a uma experiência de múltiplas interpretações, que se esperam sejam elas também inspiradoras.

² REDON, Odilon In Coustet, Robert - *Odilon Redon: Critique dart. Salon de 1868, Rodolphe Bresdin, Paul Gauguin, precedes de Confidences d'artiste*. Bordeaux: William Blake & Co., 1987. cit. por. Molino, Denis - *Interpretação e ilustração: obra gráfica e reflexão artística de Odilon Redon*. São paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Filosofia, 2006. Tese de Doutorado, p. 9.

BIBLIOGRAFIA

Obras de Herberto Helder

HELDER, Herberto - *Apresentação do rosto*. Lisboa: Editora Ulisseia, 1968.

HELDER, Herberto - *Poesia Toda: 1953 - 1980*. Lisboa: Assírio & Alvim, 1981.

HELDER, Herberto - *Photomatom & Vox*. Assírio & Alvim, 1979.

HELDER, Herberto - *Os Passos em Volta*. 8ª ed., Lisboa: Assírio & Alvim, 2001. 1ª edição: 1964.

HELDER, Herberto - *Ou o Poema Contínuo*. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004.

HELDER, Herberto - *A Faca não Corta o Fogo*. Lisboa: Assírio & Alvim, 2008.

HELDER, Herberto - “Cena Vocal com Fundo Visual de Cruzeiro Seixas”, in *O Atelier de Cruzeiro Seixas*. [Catálogo], Lisboa: Edição da Galeria de S. Mamede, Junho/Julho, 1980.

Sobre Herberto Helder

COELHO, Eduardo Prado - “La douce terreur des images.” [Prefácio]. In Helder, Herberto, *Les Pas En Rond*, traduit du portugais par Marie-Claire Vromans. Arléa L'Étrangère, 1991.

COELHO, Eduardo Prado - “Os Passos em Volta, contos por Herberto Helder” - Col. “Novos Contistas”, Portugália Editora, 1963. Seara Nova, nº1418, p.228.

CRUZ, Gastão - “Os Passos em Volta ou ‘O Caminho Para o Conhecimento’”. In *A poesia Portuguesa Hoje*, 2ª ed., Lisboa: Relógio D'água, 1999. 1ª edição: 1981.

GUEDES, Maria Estela - *Herberto Helder, Poeta obscuro*. Lisboa: Moraes Editores, 1979.

GUEDES, Maria Estela - *Viagem e utopia em Herberto Helder*. Fundação Calouste Gulbenkian. Colóquio Letras [em linha]. N°46 (Nov. 1978). [Consult. 10 Setembro 2011] Disponível na internet: <http://coloquio.gulbenkian.pt/bib/sirius.exe/issueContentDisplay?n=46&p=36&o=p>

GUEDES, Maria Estela - *Herberto Helder. Obra ao Rubro*. Revista Triplov de Artes, Religiões e Ciências. [em linha]. [Consult. 25 Setembro 2010]. Disponível na internet: http://www.triplov.com/herberto_helder/

MARINHO, Maria de Fátima - *Herberto Helder: A Obra e o Homem*. Lisboa: Arcádia, 1982.

PERKINS, Juliet - *The Feminine in The Poetry of Herberto Helder*. London: Tamesis Books Limited, 1991.

RODRIGUES, Daniel - *Être, Partir, Devenir...Poète dans Os Passos em Volta de Herberto Helder*. Paris: Université de la Sorbonne- Nouvelle-Paris III, 2007. Tese de Mestrado.

REBELO, Marco Alexandre - *O Espaço sem Volta: Do spleen de Boudelaire aos passos de Herberto Helder*. [s.l]: Edições Vendaval, 2008.

SALES, Michelle - *Os passos errantes de Herberto Helder no exílio e na poesia do cineasta Manoel de Oliveira*. Revista Eutomia. Revista Online de Literatura e Linguística. [em linha]. N°01 (Julho 2011) [Consult. 10 Novembro 2011]. Disponível na internet: <http://www.revistaeutomia.com.br/volumes/Ano1-Volume1/literatura-artigos/Michelle-Salles-PUCRIO.pdf>

SARAIVA, Arnaldo - "A Energia e a Magia de Herberto Helder". *Boletim do Centro de Estudos Portugueses*. vol. 17, n° 21, (1997), p. 267-270.

SILVA, João Amadeu Oliveira Carvalho da - "A poesia de Herberto Helder: Os sentidos da obscuridade". *Revista Portuguesa de Humanidades*, VI, (2002), p. 287-315.

SILVA, João Amadeu Oliveira Carvalho da - *A poesia de Herberto Helder. Do Contexto ao Texto: Uma Palavra Sagrada na Noite do Mundo*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/ Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2004.

SILVA, Marco - *Os Passos em Volta de Herberto Helder. Uma viagem pelo inverso da realidade*. Col. "Estudos Humanísticos", Braga: Edição Aletheia - Associação Cultural e Científica, Publicações da Faculdade de Filosofia, Universidade Católica Portuguesa, 2009.

Geral:

Artist's Books in the Modern Era 1870-2000 - The Reva and David Logan Collection of Illustrated Books. [Catálogo]. Curator Robert Flynn Johnson; Essay by Donna Stein. California Palace of the Legion of Honor: 6 October 2001 to January 2002. San Francisco: Fine Arts Museums of San Francisco, 2001. 1st published, London: Thames & Hudson, 2001.

Artist & Prints: Masterworks from The Museum of Modern Art. [Catálogo]. Curator: Deborah Wye. New York: Museum of Modern Art, 2004.

AUGÉ, Marc - *Não Lugares: Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade*. Trad. Miguel Serras Pereira, Lisboa: Editora 90 Graus, 2007. Título original: *Non-lieux: Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Editions du Seuil, 1992.

ÁVILA, Maria Jesus; CUADRADO, Perfecto E. *Surrealismo em Portugal, 1934-1952*. [Catálogo]. Cord. editorial de Nuno Ferreira de Carvalho, trad. de Juana Maria Lorenzo e Maria de Lourdes Pereira. Badajoz, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporâneo: 16 Março - 13 Maio, 2001; Lisboa, Museu do Chiado: 24 de Maio - 23 Setembro, 2001. [etc.]. Instituto Português de Museus e Junta de Extremadura - Consejería de Cultura, 2001.

BACHELARD, Gaston - *Lautréamont*. Nouvelle Édition augmentée. 6e Réimpression, Paris: Librairie José Corti, 1970. 1ª edição: 1939.

BACHELARD, Gaston - *Le Droit de Rêver*. 3ème édition, Col. "A La Pensée". Paris: Presses Universitaires de France, 1973. 1re édition: 1970.

BACHELARD, Gaston - *La poétique de l'espace*. 11ème édition. Paris: Quadrige/Presses Universitaires de France, 1983. 1re édition: 1957.

BACHELARD, Gaston - *On Poetic Imagination and Reverie*. Selected, translated, and introduced by Colette Gaudin. Connecticut: Spring Publications, Inc., 2005.

BALL, David, ed. - *Darkness Moves: An Henry Michaux Anthology: 1927-1984*. Translated by David Ball Berkeley, USA [etc.]: University of California Press, 1994.

BALZER, Richard - *Peepshows, A Visual History*. New York: Harry N. Abrams, Inc., 1998.

BOIVIN, L.; LECÈNE, H - *Le Livre Illustré Moderne: Histoire-Technique*. Tirage Limité, 300 exemplaires numérotés, Exemplaire n° 175, Paris: En Vente Au Cercle de La Librairie, Paris, 1917.

BOTAS, Mário - *Visões Inquietantes: retrospectiva 1952-1983*. [Catálogo]. Centro Cultural de Belém: 27 de Maio - 31 de Outubro de 1999, Museu de Évora: 15 Nov. de 1999 - 15 de Janeiro de 2000. Lisboa: Livros Quetzal, 1999.

BRETON, André - *Les Manifestes du Surréalisme; suivis de Prolégomènes à un troisième Manifeste du surréalisme ou non*. Paris: Éditions du Sagittaire, 1946. 1re édition: 1924.

BRETON, André - *Le Cadavre Exquis, Son Exaltation*. Arturo Schwarz ed. Suivi de témoignages inédites de: Jindrich Chapulecky, Simone Collinet, Marcel Duhamel, André Masson et Tristan Tzara. Milan, Chez Arturo Schwarz, 1975.

BURROUGHS, W.; Ginsberg, A. - *The Yage Letters Redux*. Oliver Harris ed. Fourth Edition, San Francisco, City Light Books, 2006. 1st published: 1963.

BURTON, Tim - *Tim Burton*. [Catálogo]. New York: Museum of Modern Art, 2010.

CAMPBELL, Joseph - *The Inner Reaches of Outer Space: Metaphor as Myth and Religion*. New York: Alfred Van Der Marck Editions, 1986.

CASTRO, Lourdes - *Pelas Sombras*. [Registo vídeo]. Realização de Catarina Mourão. Col. "Arte & Artistas". Lisboa: Midas Filmes, 2010. 1 dvd (83'), cor, stereo.

CENTENO, Yvette - *Literatura e Arte*. [Em Linha]. Lisboa: Yvette Centeno, 2005. [Consult.] 28 de Novembro de 2011].

Disponível na internet: <http://yvettecenteno-culturavisual.blogspot.com/>

CENTENO, Yvette - *Simbologia e Alquimia*. [Em Linha]. Lisboa: Yvette Centeno, 2005. [Consult.] 28 de Novembro de 2011].

Disponível na internet: <http://simbologiaealquimia.blogspot.com/>

CENTENO, Yvette K - *Teatro e Sociedade (Ler/Ver Teatro)*. Col. "Coleção de Estudos de Comunicação, Cultura e Tecnologias", Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2007.

CESARINY, Mário - *Antologia do Cadáver Esquisito*. Lisboa, Assírio & Avim, 1989. 1ª edição: 1961.

Cesariny, Cruzeiro Seixas, Fernando José Francisco: e o passeio do cadáver esquisito. [Catálogo]. Edição especial. Lisboa: Perve Galeria: 2 de Novembro a 20 de Dezembro de 2006. Lisboa: Perve Global, Lda, 2006.

CHANGEUX, J.P.; RICOEUR, Paul - *What makes us Think? A Neuroscientist and a Philosopher Argue About Ethics, Human Nature, and the Brain.* Translated by M.B. DeBevoise. New Jersey and Oxfordshire: Princeton University Press, 2000.

Chimères. [Catálogo]. “Chimères, monstres et merveilles, de la mythologie aux biotechnologies” Salle do quai Antoine 1er à Monaco du 17 octobre 2003 au 4 janvier, 2004. Didier Ottinger dir. scient. Monaco: Actes Sud, 2003.

Coelacanto. [Revista]. Nádia Silvestre, dir., ISSN 1647-984x, #01, (Dez. 2010).

COXHEAD, D., HILLER, S. - *Dreams, Visions of the Night.* Crossroad, New York: Crossroad, 1976.

DALÍ, S. - *Dalí: A Obra Pintada 1904-1989.* Vol. I e II. Gilles Néret concep. Tradução Alice Milheiro. Koln: Taschen, 2004.

DANTO, Arthur C. - *After the End of Art: Art and the Pale of History.* New Jersey: Princeton University Press, 1997.

Desire & Sexuality - Animating the Unconscious. [Registo vídeo]. Presented by British Animation Awards, vol.1.,1 dvd (95'), s/d.

Deleuze, Gilles - *Francis Bacon Lógica da Sensação.* Trad. de José Miranda Justo. Lisboa, Orfeu Negro, 2011. Título original: *Francis Bacon - Logique de la Sensation*, 1ª edição francesa: 1981.

Deleuze, Gilles & Guattari, Félix - *Capitalisme et Schizophrénie 1 - L'Anti-OEdipe.* Paris: Minuit, 1972.

Deleuze, Gilles & Guattari, Félix - *Capitalisme et Schizophrénie 2 - Mille Plateaux.* Paris: Minuit, 1980.

DORÉ, Gustave - *Doré's Dragons, Demons and Monsters.* Carol Belanger, ed. Mineola, New York; Dover Publications, Inc, 2006.

DORÉ, Gustave; Poe, Edgar Allan - *The Raven;* Illustrations by Gustave Doré Poem by

Edgar Allan Poe. New York: Dover Publications, Inc, 1996.

DORÉ, Gustave - *The Doré Bible Illustrations, 241 plates by Gustave Doré*. New York: Dover Publications, Inc, 1974.

Drawing now: eight propositions. [Catálogo]. New York, MoMA QNS, October 17 - Jan. 6, 2002. Organized by Laura Hoptman. New York: The Museum of Modern Art, 2003.

Dream and Trauma. [Catálogo]. Dakis Joannou Collection, Athenas. MUMOK, Hofstallung: june 29 - october 4, 2007. Curators: Edelbert Kob, Gerald Matt, Angela Stief. Editors: Kunsthalle Wien, Gerald Matt, Angela Stief. Translations: Tom Appleton, Wolfgang Astelbauer, Petra Braun, Nelson Wattie. Germany: Hatje Cantz Verlag, 2007.

DRUCKER, Johanna - *The Century of Artists' Books*. 2nd edition. New York City: Granary Books, 2004. 1st edition: 1995.

DURAND, Gilbert - *A Imaginação Simbólica*. Coleção “paralelo”. Álvaro Manuel Machado, Dir. Tradução de Maria de Fátima Morna. Lisboa, Editora Arcádia, 1979. Título original: *L'Imagination Symbolique*, 1ª edição francesa: 1964.

DURAND, Gilbert - *Mito e Sociedade: A Mitanálise e a sociologia das profundezas*. Col. “Ensaio”, trad. de Nuno Júdice. Lisboa: A Regra do Jogo Edições, 1983.

DURAND, Gilbert - *Les Structures Anthropologiques de L'imaginaire: Introduction à l'archétypologie générale*. 10ème édition. Paris: Dunod, 1984. 1ª edição: 1960.

DURAND, Gilbert - *Beaux-arts et archétypes: La religion de l'art*. France: Presses Universitaires, 1989.

DURAND, Gilbert - *Mito, Símbolo e Mitodologia*. Col. “Clivagens”. Trad. de Helder Godinho e Vítor Jabouille, Lisboa: Editorial Presença, 1981.

ECO, Umberto - *Opera Aperta: Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee*. Milano: Bompiani, 1976. 1ª edição: 1962.

EDWARDS, Betty - *Drawing on the Right Site of the Brain*. Revised Edition. NY: Tacher, 1989. 1st edition: 1979.

EISNER, Elliot W. - *The Arts and the Criation of Mind*. Londres: New Haven & London: Yale University Press, 2002.

ELIADE, Mircea - *Mito, Sonho e Mistério*. Trad. de Samuel Soares. Lisboa: Edições 70, 1989.

ENSOR, James - *James Ensor*. [Catálogo]. Schirn Kunsthalle Frankfurt: December 17 - March 19, 2006. Curator: Ingrid Pfeiffer; Editors: Ingrid Pfeiffer, Max Hollein. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag, 2005.

ERNST, Max - *Une Semaine de Bonté: A Surrealistic Novel in Collage*. New York: Dover Publications, Inc., 1976.

GALE, Matthew, ed. *Dalí & Film*. [Catálogo]. London, Tate Modern: 1 June - 9 September, 2007; [etc], London: Tate Publishing, 2007.

FEBVRE, Lucien; MARTIN, Henri-Jean - *O Aparecimento do Livro*. Trad. de Henrique Tavares e Castro, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. Título original: *L'Apparition du Livre*, 1958.

FRANZ, M. Louise von - *Dreams: A study of the dreams of Jung, Decartes, Socrates, and other historical figures*. Translations by Emmanuel Xipolitas Kennedy, Vernon Brooks, Elizabeth Welsh, Andrea Dykes. Boston & London: Shambhala, 1998. Título original: *Träume*, 1985.

FREUD, Sigmund - *The Interpretation of Dreams*. Translation by A. A. Brill. Introduction by Stephen Wilson. Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited, 1997. Título original: *Die Traumdeutung*, 1899.

FREUD, Sigmund - *A Iterpretação dos Sonhos*. Tradução de Walderedo Ismael de Oliveira, Rio de Janeiro: Imago Editora, 2001. Título original: *Die Traumdeutung*, 1899.

FREUD, Sigmund - *Leonardo da Vinci: A memory of his childhood*. 2nd edition. Tranlated by Alan Tyson, London and New York: Routledge, 2005. Título original: *Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci*, 1910.

GARDNER, Howard - *Art Mind & Brain: A Cognitive Approach to Creativity*. New York: BasicBooks, 1982.

GAULLIER, Vincent; Waerebeke, Denis van - *Especies D'Especies*. [Registo vídeo]. France: Ex-Nihilo & Agat Films, Arte, France 5, RTBF, 2008. 1 dvd (52:43').

GIL, José - *O Devir-Eu de Fernando Pessoa*. Lisboa: Relógio D'água, 2010.

HEITLINGER, Paulo. *Tipografia: origens, formas e uso das letras*. Lisboa: Dinalivro, 2006.

HELLER, Steven, ed. - *Innovators of American Illustration*. New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc, 1986.

HELLER, Steven; Chwast, Seymour - *Illustration: A Visual History*. New York: Abrams, 2008.

HELLER, Steven, ed.; ARISMAN, Marshall, ed. - *The Education of an Illustrator*. New York: Allworth Press, School of Visual Arts, 2000.

HELLER, Steven, ed.; ARISMAN, Marshall, ed. - *Teaching Illustration*. New York: Allworth Press, School of Visual Arts, 2006.

HILLMAN, James - *Le mythe de la psychanalyse*. Traduit de l'américain par Philippe-Mikriammos, Paris: Editions Imago, 1977. Título original: *The Myth of Analysis, Three Essays in Archetypal Psychology*, 1972.

HILLMAN, James - *The Dream and the Underworld*. New York; Toronto: HarperPerennial, Harper & Row, Publishers, 1979.

HUBERT, Renée Riese - *Surrealism and the Book*. Berkeley [etc.]: University of California Press, 1988.

HUYGHE, Rene - *Psychologie de L'Art: Résumé des cours du Collège de France, 1951-1976*. Monaco: Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Éditeur, 1991.

JAKOBSON, Roman - *Linguística e comunicação*. 7ª edição. Trad. Izidoro Blikstein e José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 2007. 1ª edição, 1974.

JEAN, Marcel, ed. - *The Autobiography of Surrealism: The Documents of 20th-Century Art*. New York: The Viking Press, 1980.

JORGE, Alice.; GABRIEL, Maria - *Técnicas da Gravura Artística: Xilogravura, Calcografia, Linóleo, Litografia*. Lisboa: Livros Horizonte, 2000.

JUNG, Carl G. - *Man and his symbols*. Editor: Carl G. Jung and after his death M.-L. von Franz. London: Aldus Books Limited, Reprinted, 1974. 1ª edição: 1964.

JUNG, Carl G. - *Memories, Dreams, reflections*. Revised edition. Recorded and edited by Aniela Jaffé. Translated from the German by Richard and Clara Winston, United States: Vintage Books Edition, April, 1989. Título original: *Erinnerungen Träume Gedanken*, 1963.

KANDINSKY, W. - *Du Spirituel Dans L'Art et Dans la Peinture en Particulier*. Trad. de l'allemand par Pierre Volboudt Avant-propos de Philippe Sers. Paris: Denoel, 1969. Titre original: *Ueber das Geistige in der Kunst, insbesondere in der Malerei*, 1912.

KATZ, Bill., ed. - *A History of Book Illustration: 29 points of view.* ; Metuchen, N.J., & London: The Scarecrow Press, Inc. 1994.

KAYSER, Wolfgang - *The Grottesque in Art and Literature*. Translated by Ulrich Weisstein, Indiana. USA: University Press, 1963. Título original: *Das Grotteske: Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung*, 1957.

KENTRIDGE, William - *William Kentridge: Five Themes*. [Catálogo]. San Francisco Museum of Modern Art, March 14 - May 31, 2009, [etc.]. Mark Rosenthal, ed. San Francisco Museum of Modern Art; Norton Museum of Art; Yale University Press, 2005.

KOVATS, Tania, ed. - *The Drawing Book: a survey of drawing: the primary means of expression*. London: Black Dog Publishing Limited, Paperback edition, 2007.

KUBIN, Alfred - *Drawings 1897-1909*. [Catálogo]. Neue Galerie New York, Sept 25, 2008 - Jan. 26, 2009. Annegret Hoberg, ed. Translations: Steven Lindberg New York, [etc.]: Prestel Publishing, 2008.

KUGLER, Paul - *The Alchemy of Discourse: An Arquetypal Approach to Language*. London and Toronto: Associated University Presses, 1982.

La Brèche: Action Surrealist. n° 1 (Oct. 1961); n° 2, (Maio 1962); n° 3 (Sept.1962), n°4 (Fév. 1963); n° 5 (Oct. 1963); n°6 (Juin 1964). André Breton, dir. Paris: éditions J. -J. Pauvert, 1961-1964.

LAUTRÉAMONT - *Cantos de Maldoror*. 2ª edição, prefácio Jorge de Cena. Col. “Aventura Interior”. Trad. de Pedro Tamen, Lisboa: Moraes Editores, 1979. Título original: *Les Chants de Maldoror Poésies*, 1869.

LURZER, Walter, ed. *200 Best Illustrators Worldwide*. [Catálogo]. Salzburg: Lurzer’s Archive Special, 2011.

LYNCH, David - *The Cinema of David Lynch: american dreams, nightmare visions*. Edited by Erica Sheen & Annette Davison. London & New York: Wallflower Press, 2004.

LYNCH, David - *Em Busca do Grande Peixe: Meditação, Consciência e Criatividade*. Tradução de Mariana Spratley, Cruz Quebrada: Estrela Polar Editora, 2006. Título original: *Catching the Big Fish : Meditation, Consciousness, and Creativity*, 2006.

MACLAGAN, David - *Creation Myths: Man’s Introduction to the World*. London: Thames and Hudson, 1977.

MARINHO, Maria de Fátima - *O Surrealismo em Portugal e a Obra de Mário de Cesariny de Vasconcelos*. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1986. Tese de Doutoramento.

MATANOVIC, Milenko - *Lightworks, Exploration In Art, Culture, And Creativity*. Washington: Lorian Press, 1985.

MELOT, Michel - *The Art of Illustration*. Translated from the French by James Emmons, New York: Rizzoli International Publications, Inc, 1984. Título original: *L’illustration: Histoire d’un art*, 1984.

MESSAGER, Annette - *Plaisirs/Deplaisirs*. Un film de Heinz Peter Schwerfel. Paris: Artcore film, Centre Pompidou, 2001. 1 dvd (55’), stereo.

MEURER, Clio - *Miró, Magritte: sobre a ilustração literária como tradução intersemiótica*. Semeiosis: semiótica e transdisciplinaridade em revista. [em linha]. Edição 0, (Agosto 2010), [consult. 12 Agosto 2011]. Disponível na internet: <http://www.semeiosis.com.br/miro-magritte/>

MEYRELLES, Isabel; SEIXAS, Cruzeiro; MARQUES, Benjamim - *Cadavre Trop Exquis*. [Catálogo]. Exemplar n°85/90. Carlos Cabral Nunes cur. Lisboa: Edição limitada da Perve Galeria, 2010.

MEYRELLES, Isabel; SEIXAS, Cruzeiro; MARQUES, Benjamim - *Cadavre Trop Exquis*. [Registo Vídeo]. Filme documentário sobre a exposição e sobre os autores. Realização de Carlos Cabral Nunes. Lisboa: Edição limitada da Perve Galeria, 2010. 1 dvd.

MICHAUX, Henri - *Henry Michaux: Oeuvres Récentes*. [Catálogo]. Paris, Le Point Cardinal, 16 mars - fin avril 1971, Paris: Le Point Cardinal VI, 1971.

MICHAUX, Henri - *Henry Michaux: Oeuvres Nouvelles*. [Catálogo]. Paris, Le Point Cardinal, 26 novembre 1974 - fin janvier 1975. Paris VI: Le Point Cardinal, 1974.

MICHAUX, Henri - *Henry Michaux: Oeuvres Récentes*. [Catálogo]. Paris, Le Point Cardinal, 17 novembre - fin décembre 1976, Paris: Le Point Cardinal VI, 1976.

MITCHELL, Breon, comp. - *Beyond Illustration: The Livre D'artiste in The Twentieth Century*. Bloomington: The Lilly Library Indiana University, 1976.

MOLINO, Denis - *Interpretação e ilustração: obra gráfica e reflexão artística de Odilon Redon*. São paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Filosofia, 2006. Tese de Doutoramento.

NEKES, Werner, ed. - *Eyes, Lies and Illusions: The Art of Deception*. [Catálogo]. London, Hayward Gallery, Oct. 7 2004 - Jan. 3 2005, London: South Bank Center & Lund Humphries, 2004.

OVÍDEO - *Metamorfoses*. trad. de Paulo Farmhouse Alberto. Lisboa: Livros Cotovia, 2007. Título original: *Metamorphoseon*, 8 d. C.

Panorama de L'illustration du livre de Jeunesse Français. Sous la direction de Henriette Zoughebi. Paris: Électre, Éditions du Cercle de la Librairie, 1996.

PANOSFSKY, Erwing - *Meaning in the Visual Arts*, Great Britain: Penguin Books, 1993. 1ª edição, 1955.

PICASSO, P. - *Picasso por Picasso: Pensamentos e várias memórias*. Pau Désalmand, org. Tradução de Mário Dias Correia. Lisboa: Contexto Editora, 2000. Título original: *Picasso por Picasso, Pensées et anecdotes*, 1996.

PIMENTA, Alberto. [et al] - *A (Más) cara Diante da Cara: dos símbolos do homem e do homem como símbolo*. Col. "Clivagens". Lisboa: Editorial Presença, 1982.

PURCE, Jill - *The Mystic Spiral: journey of the Soul*. London: Thames and Hudson, 1974.

QUEIROZ, Jorge - *Jorge Queiroz*. [Catálogo]. Porto, Museu Serralves, 13 de Abril a 1 de Julho de 2007. Curador: João Fernandes. Edição especial de 100 exemplares, exemplar n° 022. Porto: Edições Serralves, 2007.

READ, Herbert - *The Forms of Things Unknown: Essays towards an Aesthetic Philosophy*. New York: Horizon Press, 1960.

RESNAIS, Alain, - *Mon Oncle d'Amérique*. [Registo vídeo]. France: mK2, Les Éternele, 1980.1 dvd (125').

REDON, Odilon - *The Graphic Works of Odilon Redon*. Republished edition. Mineola, N. Y.: Dover Publications, 2005. 1st published in 1969.

RILKE, Rainer Maria - “Os Cadernos de Malte Laurids Brigge”. In *Obras Completas III - traduções. II*. Trad. de Paulo Quintela. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998.

ROSS, Clifford; Wilkin, Karen - *The World of Edward Gorey*. New York: Harry N. Abrams, Inc., Publishers, Paperback edition, 2002.

SACKS, Oliver - *O Homem que Confundiu a Mulher com um Chapéu*. Trad. de Maria Vasconcelos Moreira, Lisboa: Relógio D'Água, 1985. Título original: *The Man Who Mistook His Wife for a Hat*, 1985.

SCHUBERT, G.H. - *La Symbolique du Rêve*. Col. “Bibliothèque de l'Hermétisme”. Traduit et présenté par Patrick Valette, Paris: Editions Albin Michel, 1982. Título original: *Die Symbolik des Traumes*, 1814.

SILVA, Filipe Rocha da - *A Maniera Moderna: Modernidade e Maneirismo na Arte da Pintura*. Évora: Universidade de Évora, Artes Visuais, 2004. Tese de Doutoramento.

SILVA, Vieira. *Kô et Kô e outras histórias*. [Catálogo]. Lisboa, Fundação Arpas Szenes - Vieira da Silva, 18 de Janeiro a 14 de Abril, 2001. Tradução de Frederico Stainchamps Duarte. Lisboa: Fundação Arpad Szenes/Vieira da Silva, 2001.

Slash: Paper Under the Knife. [Catálogo]. New York, Museum of Arts and Design, October 7 - April 4, 2010. Curator: David Revere MacFadden. Milan: 5 Continents Editions, 2009.

SLYTHER, R. Margaret - *The Art of Illustration: 1750-1900*. London [etc.]: The Library Association, 1970.

SMITH, Bernard - *Modernism's History: A study in twentieth-century art and ideas*. New Haven; London: Yale University Press, 1998.

Surreal Things, Surrealism and Design. [Catálogo]. London, Victoria and Albert Museum, 29 March - 22 July 2007; Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, 29 sep. 2007 - 6 January 2008; Bilbao: Guggenheim Museum, 3 March - 7 September 2008. Wood, Ghislaine, ed. London: V&A Publications, Hard Back Edition, 2007.

SYLVESTER, David. *Interviews with Francis Bacon*. 3rd ed. London: Thames and Hudson, 1993. 1st edition: 1987.

The Photomontages of Hannah Hoch. [Catálogo]. Minneapolis, Walker Art Center, October 20, 1996 - February 2, 1997; New York, The Museum of Modern Art: February 26 - May 20, 1997; Los Angeles County Museum of Art: June 26 - September 14, 1997. Organized by: M. Makela; P. Boswell. Minneapolis: Walker Art Center, 1996.

Une Image Peut en Cacher Une Autre: Arcimboldo, Dalí, Raetz. [Catálogo]. Paris, Galeries nationales Grand Palais, Champs-Élysées: 8 avril - 6 juillet, 2009. Jean-Hubert Martin, Direction Scientifique. Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2009.

Victorian Fairy Painting. [Catálogo]. Jane Martineau, ed. London [etc.]: Merrell Holberton, publishers, 1997.

WALTHER, Ingo F. org. - *Arte do Século XX*. Textos de Ruhrberg, Schneckenburguer, Fricke, Honnef. Vol n° 1, Trad. de Ida Boavida, Alemanha: Taschen, 1999.

ZAMBRANO, Maria - *O Sonho Criador*. Trad. de Maria João Neves, Lisboa: Assírio & Alvim, 2006. Título original: *El sueño creador*, 1965.

ZEEGEN, L. - *Digital Illustration: A Master Class in Creative Image-Making*. Switzerland; UK: RotoVision, 2005.

ZEEGEN, L. - *The Fundamentals of Illustration*. Switzerland: AVA Publishing SA, 2005.

LIVROS DE ARTISTA E LIVROS ILUSTRADOS

BLAKE, William - *Canções de Inocência e de Experiência: Mostrando os Dois Estados Contrários da Alma Humana*. Trad. Jorge Vaz de Carvalho. Lisboa: Assírio & Alvim, 2009.

BOGAGE - *Bocage: Antologia Poética*. Ilustrações de André da Loba. Col. “Treze Luas”. Carlos Nogueira, ed. Portugal: Faktoria de Livros, Kalandraka, 2009.

CARROLL, Lewis - *Alice au Pays des Merveilles suivi de De L'autre côté du Miroir*. Illustration de Jean-Claude Silbermann. Trad. d'André Bay, Paris, Éditions Grund, 2002.

CONEFREY, Diniz - *Arquipélagos*. Adaptação de dois textos de Herberto Helder. Almada: Íman Edições, 2001.

Bíblia Ilustrada. Ilustrações de Ilda David. Volumes. I e II. Trad. J. F. d'Almeida. Posfácio e fixação do texto de José Tolentino Mendonça. Lisboa: Assírio & Alvim, 2006.

GOREY, Edward - *The Epileptic Bicycle*. New York [etc.]: Harcourt Brace & Company, 1997. 1st edition, 1969.

FONTAINE, Jean - *Selected Fables*. Illustrations by Alexander Calder. Translated by Eunice Clark, New York: Dover Publications, Inc, 1968.

HOCKNEY, David - *Six Fairy Tales - from the Brothers Grimm with Illustrations By David Hockney*. London: Petersburg Press, 1970.

JORN, Asger - *La Flûte de Jade*. Danemark: Bernh Larsens à Silkeborg, 1939.

JORN, Asger - *Une Fille Dans le Feu*. Édition Privée, St. Gallen: Erker-Verlag, 1970.

MEYRELLES, Isabel - *Le livre du Tigre*. Dessins de Cruzeiro Seixas. Lisboa: Edition de L'Auteur, 1977.

MICHAUX, Henry - *Meiosems*. France: Éditions du Point du Jour, 1948.

PACHECO, Luiz; SEIXAS, Cruzeiro - *Comunidade*. Exemplar n° XVII/XXV (Prova de Artista), Lisboa: Perve Global-Lda, 2007.

PESSOA, Fernando - *Fernando Pessoa: Antologia Poética*. Ilustrações de Pedro Proença. Col. “Treze Luas”. Margarida Noronha, ed. lit.; Pedro Proença, ed. lit. Portugal: Faktoria de Livros, Kalandraka, 2009.

PROENÇA, Pedro - *O Homem Batata*. 600 exemplares. Lisboa: Parque das Nações, 2000.

PROENÇA, Pedro - *Intitulados Títulos*. 750 exemplares. Lisboa: Assírio & Alvim, 2009.

REGO, Paula - *Paula Rego: Jane Eyre*. Lisboa: Cavalo de Ferro editores, 2004.

ROTHMAN, J.; OLVOVSKI, J.; LAMOTH, M. - *The Exquisite Book: 100 Artists Play a Collaborative Game*. California: Chronicle Books, 2010.

SEMKE, Hein - *Bestiarium-Calendarium*. Literaturverlag: Erata, 2008.

SPIEGELMAN, Art ed.; SIKORYAK, R. ed. - *The Narrative Corpe: A chain-story by 69 artists!*. Richmond: Raw Books, 1995.

YOUNG, Edward - *The Complaint, and the Consolation; or, Night Thoughts*. Illustrations by William Blake. [CD-ROM]. “The Lessing J. Rosenwald Collection”, Library of Congress.US; Canada; Octavo Editions, 2004.

ZAMITH, Pedro - *O Homem que Desenhava na Cabeça dos Outros*. Lisboa: Oficina do Livro, 2006.

ZINK, Rui - *A Arte Suprema: Uma Novela Gráfica*. Lisboa [etc.]: Edições Asa, 1997.

DICIONÁRIOS E ENCICLOPÉDIAS

CHEVAIER, Jean e GHEERBRANT, Alain - *Dicionário dos Símbolos*. Tradução de Cristina Rodrigues e Artur Guerra, Lisboa: Teorema, 1994.

GUEDES, João Miguel ed. - *A Enciclopédia*. Lisboa: Editorial Verbo, S.A., 2004.

Dicionário de Português-Francês - Col. “Dicionários Editora”. Porto: Porto Editora, 2009.

Dicionário de Francês-Português - Col. "Dicionários Editora". Porto: Porto Editora, 2009.

Dicionário de Inglês-Português - Col. "Dicionários Editora", 3ª edição. Porto: Porto Editora, 1998.

Dicionário de Português-Inglês - Col. "Dicionários Editora", 3ª edição. Porto: Porto Editora, 1998.

WERNESS, B. Hope - *Encyclopedia of Animal Symbolism in Art*. New York: London, Continuum, 2003.

VRIES, Ad - *Dictionary of Symbols and Imagery*. 2nd, revised edition. Amsterdam, London: North-Holland Publishing Company, 1976.

