

“IT’S ALWAYS DARK BEFORE THE DAWN”: RELAÇÕES ENTRE A PINTURA “O PESADELO” (1781) DE JOHAN HEINRICH FÜSSLI E O VIDEOCLIP DA CANÇÃO SHAKE IT OUT.

Letícia Roberto dos Santos¹

Esta apresentação versará sobre as duas versões do quadro “Pesadelo” de Johan Henrich Füssli e o videoclipe “Shake Out”² do grupo britânico Florence and the machines.

“Pesadelo” é considerado por muitos a obra-prima do pintor suíço Johan Heinrich Füssli, também conhecido como Henry Fuseli (1741-1825). Füssli foi, junto com Willian Blake, precursor do dito romantismo inglês³. Suas pinturas são sombrias, muitas com a utilização de *chiaro-escuro*. Há também uma predominância da referência às obras de Willian Shakespeare nas suas pintura. Trabalhando durante o auge do Iluminismo, a chamada "Idade da Razão", Füssli escolheu representar as “mais escuras” forças irracionais, em seu famoso quadro “O Pesadelo” (1781). Na composição surpreendente de Fuseli, uma mulher banhada em luz branca se estende por uma cama, com os braços, pescoço e cabeça pendurada para fora da extremidade do colchão. Uma figura sobrenatural agacha-se em seu peito enquanto um cavalo com olhos brilhantes emerge do fundo sombrio.

A pintura foi exibida pela primeira vez na exposição anual da Royal Academy em Londres em 1782⁴, e assustou os críticos. Ao contrário de muitas das pinturas que estavam no gosto popular das exposições da Royal Academy, ‘O Pesadelo’ não tem fundo moralizante. É uma cena inventada, um produto da imaginação de Fuseli. Não é baseada em eventos históricos, na Bíblia, ou na literatura. Essa obra tem rendido muitas interpretações, sendo vista como uma prefiguração de teorias psicanalíticas sobre sonhos e do inconsciente que apareceram no final do século XIX (Sigmund Freud, supostamente, mantinha uma reprodução da pintura na parede de seu apartamento em Viena).

Através de seu uso de composição e chiaroscuro - a justaposição estratégica do contraste entre luz e sombra- Füssli adicionou tensão à sua cena. Além disso, em “O Pesadelo”, o pintor utiliza-se deste recurso para demonstrar a futilidade da luz para penetrar ou explicar os lugares mais sombrios do inconsciente. No quadro podemos notar que a única fonte de luz vem da direita, as cortinas e borlas no fundo também

---

¹ Graduada em História pela Universidade Estadual de Campinas

² Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=WbN0nX61rIs> > em 23 de setembro de 2015

³ Dictionary of Art Historians. Verbete Henry Fuseli disponível em < <https://dictionaryofarthistorians.org/fuseli.htm> > em 23 de setembro de 2015

⁴ PAULSON, Noelle. “Henry Fuseli, the nightmare” disponível em: < <https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/romanticism/romanticism-in-england/a/henry-fuseli-the-nightmare> > em 23 de setembro de 2015

adiciona teatralidade à obra. . A cortina vermelha que cai fora da borda da cama sugere um rio de sangue, conferindo conotações mórbidas ao quadro.

A mistura entre horror, sexualidade e morbidez tem mantido a fama duradoura de ‘O Pesadelo’. Em janeiro de 1783, a pintura foi tornada gravura por Thomas Burke, sendo distribuída pela editora John Raphael Smith. O preço relativamente baixo dessa reprodução ajudou a difundir o quadro. A Royal Academy também distribuiu a imagem para um público mais vasto.⁵ Fuseli pintou, mais tarde, pelo menos três variações com o mesmo título e assunto.

‘O Pesadelo’ se tornou um ícone do romantismo e uma imagem de definição de horror gótico, inspirando o poeta Erasmus Darwin (avô de Charles Darwin) e os escritores Mary Shelley e Edgar Allan Poe, entre muitos outros.

Dois séculos depois, mais exatamente em 3 de outubro de 2011, o vídeo de "Shake It Out", dirigido por Dawn Shadforth e rodado no Palácio Eltham em Londres, estreou no canal oficial da banda Florence and the machine no YouTube⁶. Nele Florence Welch, vocalista e líder da banda, aparece cantando enquanto participa de um baile de máscaras do período de 1920, evocando referências a obras como *De Olhos Bem Fechados*, *O Grande Gatsby* e *The Lady of Shalott*. Welch descreveu o vídeo, dizendo: "Pense em uma festa dos anos 1920 psicodélico com um toque demoníaco. *Possessão* (filme de 1981) encontra *O Grande Gatsby*"⁷.

Encontramos na cinematografia do clipe elementos comuns aos filmes citados. Em todos eles o suspense e o drama tem a atmosfera sombria como componente visual. Eles também possuem em comum o fato das cenas de maior tensão serem passadas em um recinto fechado. A lista de filmes tributárias à esta estética sombria não é pequena, podemos argumentar. Adiciono mais um à esta análise: ‘Gothic’, de 1986. Pode-se verificar, por exemplo, um plano no clipe cuja composição assemelha-se muito a um plano de ‘*Possessão*’ em que Isabelle Adjani está sozinha no quarto. O baile de máscaras está presente tanto em ‘*De Olhos Bem Fechados*’ como nas versões de ‘*O Grande Gatsby*’.

Foi mencionado que o clipe possui inspiração na iconografia de *Lady of Shalott*⁸ foi um tema bastante explorado pelos pintores pré-Rafaelitas. Os pré-Rafaelitas foram uma irmandade que reivindicava a volta de uma arte pura, arte dos mestres italianos medievais como Giotto, Cimabue ou Masaccio, por ser uma arte inspirada na natureza, sem os academicismos do Barroco e do Maneirismo, por

⁵ Idem

⁶ EAMES, TOM. "FLORENCE + THE MACHINE ATTEND MASKED BALL IN 'SHAKE IT OUT' VIDEO" DISPONÍVEL EM <[HTTP://WWW.DIGITALSPY.COM/MUSIC/NEWS/A343639/FLORENCE-THE-MACHINE-ATTEND-MASKED-BALL-IN-SHAKE-IT-OUT-VIDEO/](http://www.digitalspy.com/music/news/A343639/florence-the-machine-attend-masked-ball-in-shake-it-out-video/)> EM 4 DE OUTUBRO DE 2015

⁷ NIKA, Coleen. "Florence Welch on Being A Pop Witch And Her Favorite London Fashion" disponível em <<http://www.rollingstone.com/culture/news/florence-welch-on-being-a-pop-witch-and-her-favorite-london-fashion-20110916>> em 4 de outubro de 2015.

⁸ MIYOSHI, Alexander Gaiotto. *Moema é morta*. 04/03/2010. 422 páginas. Tese- IFCH, Unicamp. Campinas, 04 de março de 2010. pdf. p. 74

exemplo. Alguns críticos os chamam de românticos pelo uso em abundância dos motivos medievais, temáticas religiosas e valorização da natureza. É também recorrente entre os quadros do membro desta fraternidade a referência Shakespiriana. Uma característica comum às pinturas é a recorrência de alvas mulheres ruivas, como Lady of Shalott foi retratada. Portanto, nota-se a influência de Füssli na pintura destes rapazes vitorianos.

Um video clip é uma obra audio visual, isso quer dizer que as suas imagens não estão apenas no campo visual, há também as imagens transmitidas pela canção. Há uma passagem que diz:

*"Regrets collect like old friends
Here to relive your darkest moments
I can see no way, I can see no way
And all of the ghouls come out to play*

*And every demon wants his pound of flesh
But I like to keep some things to myself*

Neste trecho há menção aos *ghouls*, que são seres mitológicos na forma de demonio que consomem carne humana e vivem em cemitérios. Na mitologia árabe *ghoul* é o nome de um demônio habitante de desertos que assalta túmulos, bebe sangue, rouba moedas, come cadáveres e que assume a forma de sua última presa. Encontramos também na pintura de Füssli uma figura sobrenatural que se senta em cima do peito da mulher. A pintura do suíço é sugestiva, mas não explícita, deixando em aberto a possibilidade de que a mulher esteja simplesmente sonhando. No entanto, seu sonho parece tomar forma assustadora, na forma da criatura sobrenatural e o cavalo. De acordo com o amigo de Fussli e biógrafo John Knowles, que viu o primeiro esboço d'O Pesadelo feita para a composição em 1781, o cavalo não estava presente no desenho, mas acrescentou-o à pintura mais tarde⁹.

Embora seja tentador entender o título da pintura como um trocadilho sobre o cavalo (a palavra em inglês para pesadelo é *nightmare*, que ao pé da letra quer dizer "égua da noite"), a palavra "pesadelo" não se refere exclusivamente ao cavalo da obra. Em vez disso, na definição obsoleta do termo, um *mare* é um espírito maligno que tortura seres humanos enquanto eles dormem. Como definiu um dicionário de Língua inglesa de 1755, "um *mare* ou mara, [é] um espírito que, na mitologia pagã, foi relacionado para atormentar ou para sufocar travessas, que assemelha-se a pressão do peso sobre o peito". Acredita-se também que os *mares* podem "montar" cavalos e árvores e incorporar animais. Assim, a pintura de Fuseli pode de fato ser entendido como incorporando a experiência física de pressão no peito sentida durante um estado de sonho, que pode ser comparado com a sensação de arrependimento do eu-lírico da canção, personificada no *ghoul*.

---

⁹ PAULSON, *Ibidem*

Podemos até considerar a hipótese de que o título de “Pesadelo” não é um trocadilho com a figura equina presente na pintura, mas o cavalo continua lá. Pensando no depoimento de Jon Knowles, acredito que o cavalo está presente na obra com a intenção de reforçar o trocadilho. Na canção de Florence and The Machine há referências à cavalos neste trecho:

*And I've been a fool and I've been blind
I can never leave the past behind
I can see no way, I can see no way
I'm always dragging that horse around*

*All of his questions, such a mournful sound
Tonight I'm gonna bury that horse in the ground*

Os cavalos (horses, em inglês) estão sendo utilizados no sentido de peso na consciência que o eu-lírico carrega, mas o qual ele irá se livrar esta noite. Há uma passagem no clipe em que Florence está diante da estatua de um cavalo.

O cavalo, na psicanálise, é um símbolo de desejo sexual, sendo utilizado diversas vezes como alegoria dos impulsos sexuais. Há a possibilidade de o cavalo, nas duas obras, serem relacionados com a libido pois nas duas há a insinuação do jogo sexual.

Mesmo não sendo referido por Florence Welch - que é vocalista, líder da banda, compositora da canção e uma das produtoras do clipe - como influência para a obra, não duvido que ‘O Pesadelo’ tenha, de alguma forma, feito parte da concepção do clipe. Florence Welch é filha de uma professora especialista em arte renascentista do King’s College London, tendo passado pelo Instituto Warburg. Coursou música no Camberwell College of Arts¹⁰. Só essas experiências tornam, ao meu ver, improvável que Florence desconhecesse essa obra tão notável do repertório ocidental.

Diante das conexões estabelecidas, concluo que O Pesadelo pode ter influenciado a produção de Shake it Out .

---

¹⁰ Wikipedia, verbete “Florence Welch”. Disponível em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Florence_Welch > em 4 de outubro de 2015

Figura 01- O pesadelo - The nightmare. Füssli, Johann Heinrich. Óleo sobre tela | (1781). Institute of Arts | Detroit - Estados Unidos. Dimensões da obra: 101 x 127 cm