

1  
00:00:16,300 --> 00:00:20,300  
<i>Em 26 de maio de 1895, em Lyon,  
uma fábrica abriu as portas

2  
00:00:20,300 --> 00:00:22,700  
<i>e de lá saiu  
uma massa de operários

3  
00:00:22,700 --> 00:00:25,633  
<i>diante da câmera  
instalada por Louis Lumière.

4  
00:00:25,633 --> 00:00:28,166  
<i>"É a vida intensa  
captada no ato",

5  
00:00:28,166 --> 00:00:30,700  
<i>disse um jornalista  
diante das imagens.

6  
00:00:33,666 --> 00:00:36,133  
<i>Os primeiros espectadores  
ficaram pasmos

7  
00:00:36,133 --> 00:00:38,966  
<i>ao ver o mundo se animar  
numa tela branca.

8  
00:00:38,966 --> 00:00:41,100  
<i>A experiência foi prodigiosa.

9  
00:00:41,100 --> 00:00:44,166  
<i>Um aparelho podia, enfim,  
registrar o movimento

10  
00:00:44,166 --> 00:00:46,733  
<i>e fazê-lo ressurgir  
em uma tela.

11  
00:00:48,833 --> 00:00:52,300  
<i>O olho do aparelho Lumière  
abriu-se para a realidade.

12  
00:00:54,400 --> 00:00:57,600  
<i>Foi preciso surgir um mágico,  
para o cinematógrafo

13  
00:00:57,600 --> 00:01:00,533  
<i>se transformar em cinema,  
a arte do espetáculo.

14  
00:01:00,533 --> 00:01:04,133  
<i>E esse bruxo das cenas  
animadas foi Georges Méliès.

15  
00:01:08,333 --> 00:01:12,266  
<i>No despertar do século 20,  
bem antes da Guerra nas Estrelas,

16  
00:01:12,266 --> 00:01:14,833  
<i>ele foi o primeiro  
a enviar homens ao espaço.

17  
00:01:15,866 --> 00:01:20,033  
<i>Ele deu as costas à realidade  
e inventou um mundo artificial,

18  
00:01:20,033 --> 00:01:22,733  
<i>tanto fantasioso  
quanto fantástico.

19  
00:01:39,833 --> 00:01:43,300  
<i>Em seu estúdio, o primeiro  
feito só para o cinema,

20  
00:01:43,300 --> 00:01:47,066  
<i>o mago Méliès explorou,  
a partir de 1897,

21  
00:01:47,066 --> 00:01:49,800  
<i>todas as possibilidades  
mágicas da câmera.

22  
00:01:49,800 --> 00:01:53,333  
<i>Criou e aprimorou trucagens

e efeitos especiais

23

00:01:53,333 --> 00:01:57,000

<i>que seus sucessores apenas adaptaram e modernizaram.

24

00:02:11,500 --> 00:02:15,900

<i>Esse incrível "homem-orquestra" é autor, cenógrafo, diretor,

25

00:02:15,900 --> 00:02:17,933

<i>ator, produtor...

26

00:02:19,333 --> 00:02:23,166

<i>Em 16 anos, mais de 500 filmes saíram dos ateliês de Méliès

27

00:02:23,166 --> 00:02:25,933

<i>e deram a volta ao mundo, encantando plateias

28

00:02:25,933 --> 00:02:28,666

<i>de feiras e das primeiras salas de cinema.

29

00:02:39,233 --> 00:02:42,500

<i>Méliès, o pioneiro do espetáculo cinematográfico,

30

00:02:42,500 --> 00:02:44,833

<i>tornou-se um personagem legendário.

31

00:02:47,333 --> 00:02:50,866

<i>O mestre da trucagem e das fantasias criou uma obra única,

32

00:02:50,866 --> 00:02:53,133

<i>admirada por cineastas de vanguarda

33

00:02:53,133 --> 00:02:55,033

<i>e diretores hollywoodianos.

34

00:02:56,000 --> 00:02:59,233

<i>Sua carreira, iniciada em 1896,  
interrompeu-se,

35

00:02:59,233 --> 00:03:01,233

<i>às vésperas da Guerra de 1914.

36

00:03:02,200 --> 00:03:06,600

<i>Arruinado, Méliès teve de vender  
seus estúdios em 1923.

37

00:03:13,500 --> 00:03:15,800

<i>"Eu estava exaurido,  
financeiramente,

38

00:03:15,800 --> 00:03:18,466

<i>e era perseguido  
por um credor impiedoso.

39

00:03:18,466 --> 00:03:22,333

<i>Imagem minha tristeza  
ao deixar a cinematografia,

40

00:03:22,333 --> 00:03:26,200

<i>atividade que me fascinava.  
Durante mais de 1 mês,

41

00:03:26,200 --> 00:03:28,666

<i>vi donos de brechós  
e ferros-velhos

42

00:03:28,666 --> 00:03:31,333

<i>levarem 20 anos  
de um trabalho duro.

43

00:03:31,333 --> 00:03:34,033

<i>Eu não tinha onde guardar

44

00:03:34,033 --> 00:03:36,433

<i>centenas de negativos  
de meus filmes.

45

00:03:36,433 --> 00:03:39,200

<i>Num instante de fúria  
e exasperação,

46

00:03:39,200 --> 00:03:43,066

<i>ordenei a destruição deles,  
sem pensar que estava cometendo

47

00:03:43,066 --> 00:03:45,666

<i>uma imprudência irreparável."

48

00:03:57,500 --> 00:04:01,866

<i>De 1925 a 1932, Méliès teve,  
com a segunda esposa,

49

00:04:01,866 --> 00:04:05,866

<i>uma loja de brinquedos e  
balas, na Gare Montparnasse.

50

00:04:09,300 --> 00:04:12,866

<i>"Talvez tenha sido a parte  
mais penosa de minha vida,

51

00:04:12,866 --> 00:04:15,400

<i>mas era preciso viver,  
a qualquer custo.

52

00:04:15,400 --> 00:04:18,966

<i>Todos os dias, inclusive  
aos domingos, das 7h às 22h,

53

00:04:18,966 --> 00:04:21,900

<i>eu ficava  
nessa loja escancarada.

54

00:04:21,900 --> 00:04:23,833

<i>Era como uma prisão

55

00:04:23,833 --> 00:04:27,833

<i>para quem estava acostumado  
à total liberdade.

56

00:04:28,833 --> 00:04:32,533  
<i>Os veteranos do cinema deviam  
achar que estávamos mortos."

57  
00:04:32,533 --> 00:04:35,633  
<i>Mas Méliès não havia sido  
totalmente esquecido.

58  
00:04:36,633 --> 00:04:40,133  
<i>Um jornalista cinéfilo  
o reconheceu na loja.

59  
00:04:40,833 --> 00:04:43,600  
<i>Lançaram uma campanha  
na imprensa.

60  
00:04:44,600 --> 00:04:48,133  
<i>Outros jornalistas,  
cineastas, amantes do cinema

61  
00:04:48,133 --> 00:04:51,666  
<i>o procuravam, cada vez mais,  
em sua loja.

62  
00:04:52,666 --> 00:04:55,866  
<i>Entre eles, Jean Mauclair,  
criador do Studio 28,

63  
00:04:55,866 --> 00:04:58,333  
<i>em Montmartre.  
Uma sala de vanguarda.

64  
00:05:01,500 --> 00:05:04,200  
<i>"Mauclair achou,  
por acaso, num depósito,

65  
00:05:04,200 --> 00:05:08,533  
<i>alguns filmes meus.  
Foi em 1929.

66  
00:05:08,533 --> 00:05:12,166  
<i>Após restaurá-los, organizou

67

00:05:12,166 --> 00:05:14,300  
<i>uma festa em minha homenagem.

68  
00:05:14,300 --> 00:05:15,966  
<i>Na Sala Pleyel."

69  
00:05:18,133 --> 00:05:21,266  
<i>Programa do Gala Méliès!  
O programa!

70  
00:05:22,366 --> 00:05:25,000  
<i>O programa do Gala Méliès!

71  
00:05:26,333 --> 00:05:30,566  
<i>Número especial da revista  
do cinema dedicado a Méliès!

72  
00:05:30,566 --> 00:05:33,366  
<i>Programa do Gala Méliès!

73  
00:05:34,933 --> 00:05:37,666  
<i>Foi um evento triunfal!

74  
00:05:37,666 --> 00:05:41,233  
<i>Paris inteira e o mundo  
do cinema estavam presentes.

75  
00:05:41,233 --> 00:05:42,966  
<i>Nessas circunstâncias,

76  
00:05:42,966 --> 00:05:45,566  
<i>eu renascia  
para a celebridade."

77  
00:05:47,333 --> 00:05:50,833  
Eu tinha 6 anos e meio.  
Foi uma honra especial

78  
00:05:50,833 --> 00:05:52,500  
que deram a uma menininha

79  
00:05:52,500 --> 00:05:55,966

de poder assistir  
ao Gala Méliès.

80  
00:05:55,966 --> 00:05:59,066  
Foi em 16 de dezembro de 1929.

81  
00:05:59,066 --> 00:06:03,366  
Foi uma grande surpresa  
ver meu avô ser homenageado,

82  
00:06:03,366 --> 00:06:07,333  
nessa sala para 2 mil pessoas  
que o aplaudiram de pé.

83  
00:06:13,800 --> 00:06:16,666  
Assistimos a projeção  
de oito filmes

84  
00:06:16,666 --> 00:06:19,866  
milagrosamente achados  
do meu avô.

85  
00:06:58,600 --> 00:07:00,333  
Ao final da projeção,

86  
00:07:00,333 --> 00:07:03,933  
meu avô havia saído. Seu lugar  
estava vazio no balcão.

87  
00:07:03,933 --> 00:07:06,933  
De repente uma tela

88  
00:07:07,933 --> 00:07:09,666  
desceu sobre o palco.

89  
00:07:09,666 --> 00:07:12,733  
E projetaram um filme  
muito estranho.

90  
00:07:12,733 --> 00:07:16,666  
Méliès estava em traje de gala,  
corria pelas ruas de Paris.

91  
00:07:16,666 --> 00:07:18,266  
Procurava a Sala Pleyel.

92  
00:07:18,266 --> 00:07:21,433  
Pouco a pouco, os filmes  
saíam de seus bolsos,

93  
00:07:21,433 --> 00:07:25,300  
o invadiam,  
caíam nas costas e subiam

94  
00:07:25,300 --> 00:07:26,766  
em cima dele.

95  
00:07:26,766 --> 00:07:30,500  
Ele estava cercado deles  
até a garganta.

96  
00:07:30,500 --> 00:07:34,033  
Não podia andar.  
Não havia achado a sala Pleyel.

97  
00:07:47,766 --> 00:07:50,466  
Então, de repente,  
as luzes acenderam,

98  
00:07:50,466 --> 00:07:52,800  
a tela subiu e no palco

99  
00:07:52,800 --> 00:07:55,766  
havia uma tela de papel branco.

100  
00:07:55,766 --> 00:07:59,633  
E Méliès furou a tela de papel.

101  
00:08:09,600 --> 00:08:13,200  
Entrou no palco e foi aclamado  
por uma chuva de aplausos.

102  
00:08:13,200 --> 00:08:17,133  
Fez um pequeno discurso  
improvisado, encantador.

103  
00:08:17,133 --> 00:08:20,533  
Em 1929, Méliès ressurgia,

104  
00:08:20,533 --> 00:08:22,266  
sob aplausos.

105  
00:08:22,266 --> 00:08:26,000  
Abel Gance disse: "Seus filmes  
guardaram uma ingenuidade,

106  
00:08:26,000 --> 00:08:29,466  
um frescor extraordinário.  
Méliès é um grande poeta."

107  
00:09:07,133 --> 00:09:10,166  
<i>Antes do cineasta,  
havia Méliès, o mágico.

108  
00:09:10,166 --> 00:09:13,433  
<i>Ele descobriu a magia,  
em Londres, aos 22 anos,

109  
00:09:13,433 --> 00:09:16,166  
<i>e revelou talento  
para a prestidigitação.

110  
00:09:16,166 --> 00:09:19,566  
<i>Fez apresentações  
em Paris, em salões

111  
00:09:19,566 --> 00:09:22,533  
<i>e no Cabinet Fantastique  
do Museu Grévin.

112  
00:09:27,966 --> 00:09:31,300  
<i>"Nessa época, eu trabalhava  
nos ateliês do meu pai,

113  
00:09:31,300 --> 00:09:33,666  
<i>um industrial  
do calçado de luxo.

114  
00:09:33,666 --> 00:09:35,933  
<i>Ele quis se retirar  
dos negócios

115  
00:09:35,933 --> 00:09:38,800  
<i>e dividir a empresa  
entre os três filhos.

116  
00:09:38,800 --> 00:09:41,500  
<i>Mas eu não queria continuar  
no calçado.

117  
00:09:41,500 --> 00:09:44,033  
<i>Com minha parte  
da fortuna paterna,

118  
00:09:44,033 --> 00:09:48,066  
<i>comprei os direitos de uso  
do famoso teatro de magia

119  
00:09:48,066 --> 00:09:50,866  
<i>e de ilusões,  
criado por Robert-Houdin.

120  
00:09:50,866 --> 00:09:53,800  
<i>Foi em 1º de julho de 1888.

121  
00:09:53,800 --> 00:09:55,766  
<i>Eu tinha 26 anos."

122  
00:10:02,866 --> 00:10:06,933  
<i>O teatro Robert-Houdin ficava  
no nº 8, Boulevard des Italiens,

123  
00:10:06,933 --> 00:10:09,733  
<i>onde é o atual cruzamento  
Richelieu-Drouot.

124  
00:10:11,500 --> 00:10:13,500  
<i>Ele foi demolido, em 1925,

125  
00:10:13,500 --> 00:10:15,833

<i>para concluir  
o Boulevard Haussmann.

126  
00:10:19,733 --> 00:10:23,800  
<i>"Minha carreira no cinema é tão  
ligada ao teatro Robert-Houdin,

127  
00:10:23,800 --> 00:10:25,400  
<i>é impossível separá-los.

128  
00:10:25,400 --> 00:10:28,466  
<i>Eu tinha 10 anos  
quando comecei a frequentar

129  
00:10:28,466 --> 00:10:30,133  
<i>esse teatro que admirava.

130  
00:10:31,766 --> 00:10:35,533  
<i>Fui seu último diretor,  
por mais de 30 anos."

131  
00:10:54,666 --> 00:10:58,333  
<i>"Quando o comprei, ele  
havia vivido anos difíceis.

132  
00:10:58,333 --> 00:11:00,866  
<i>O público era raro  
e a sala velha.

133  
00:11:00,866 --> 00:11:05,000  
<i>Eu o reformei e comecei  
a inventar as grandes ilusões

134  
00:11:05,000 --> 00:11:07,700  
<i>que eram a atração  
das nossas apresentações.

135  
00:11:07,700 --> 00:11:11,766  
<i>Robert-Houdin havia projetado  
seu teatro, minuciosamente.

136  
00:11:11,766 --> 00:11:14,633  
<i>Essa arrumação

nos dava muito conforto

137

00:11:14,633 --> 00:11:17,300

<i>para executarmos os truques e as ilusões."

138

00:11:29,266 --> 00:11:32,866

<i>Méliès estreou na direção com a primeira grande ilusão:

139

00:11:32,866 --> 00:11:34,766

<i>"A Stroubaika Persa".

140

00:11:35,966 --> 00:11:38,633

A glória do Méliès cineasta

141

00:11:38,633 --> 00:11:41,333

ofuscou a do Méliès mágico.

142

00:11:43,700 --> 00:11:45,700

Mas Méliès foi um dos maiores

143

00:11:45,700 --> 00:11:48,033

criadores de magia do seu século.

144

00:11:48,033 --> 00:11:52,133

Mais ainda, pois introduziu na magia

145

00:11:52,133 --> 00:11:55,566

uma forma que não existia antes.

146

00:11:55,566 --> 00:11:59,500

Ele criou esquetes mágicos, cenas mágicas.

147

00:11:59,500 --> 00:12:02,066

Ou seja, cenas nas quais

148

00:12:02,066 --> 00:12:04,366

teremos vários mágicos

149

00:12:04,366 --> 00:12:09,166  
e uma mistura de ilusões  
inseridas num contexto.

150

00:12:10,166 --> 00:12:12,800  
É preciso imaginar  
o teatro Robert-Houdin.

151

00:12:12,800 --> 00:12:15,333  
Era uma sala pequena.  
No palco pequeno,

152

00:12:15,333 --> 00:12:17,400  
Méliès fez grandes espetáculos.

153

00:12:17,400 --> 00:12:20,666  
Ele fez espetáculos  
com 10, 11, 12 pessoas,

154

00:12:20,666 --> 00:12:23,233  
no palco de apenas  
5m de abertura.

155

00:12:33,666 --> 00:12:36,666  
<i>Ao assumir o teatro,  
Méliès sabia que devia

156

00:12:36,666 --> 00:12:38,666  
<i>repetir o prestígio do palco

157

00:12:38,666 --> 00:12:41,400  
<i>onde pairava a lembrança  
de Robert-Houdin,

158

00:12:41,400 --> 00:12:43,533  
<i>mestre do ilusionismo moderno.

159

00:12:51,366 --> 00:12:54,233  
<i><i>Robert-Houdin nasceu em Blois,  
em 1805.

160  
00:12:54,233 --> 00:12:57,766  
<i>Filho de relojoeiro,  
também fascinado por relojoaria,

161  
00:12:57,766 --> 00:13:00,966  
<i>primeiro, ficou famoso  
pelas invenções mecânicas

162  
00:13:00,966 --> 00:13:02,533  
<i>como os autômatos.

163  
00:13:03,533 --> 00:13:06,000  
<i>Ao mesmo tempo,  
Robert-Houdin usava

164  
00:13:06,000 --> 00:13:08,200  
<i>todos os processos  
de escamotagem.

165  
00:13:11,266 --> 00:13:14,133  
<i>Subverteu as práticas  
tradicionais da magia,

166  
00:13:14,133 --> 00:13:17,900  
<i>recusou o charlatanismo  
e inventou a magia branca.

167  
00:13:19,100 --> 00:13:21,433  
<i>Robert-Houdin fez  
da prestidigitação

168  
00:13:21,433 --> 00:13:23,800  
<i>uma arte e se tornou  
o ilusionista

169  
00:13:23,800 --> 00:13:27,266  
<i>mais famoso,  
na época do Romantismo.

170  
00:13:35,133 --> 00:13:37,400  
<i>Com menos de 50 anos, rico,

171

00:13:37,400 --> 00:13:41,233  
<i>abandonou o palco e se dedicou  
a pesquisas científicas.

172  
00:13:43,800 --> 00:13:47,566  
<i>Junto com o teatro, Méliès  
comprou os aparelhos de magia

173  
00:13:47,566 --> 00:13:49,533  
<i>criados por Robert-Houdin.

174  
00:13:56,600 --> 00:13:58,700  
<i>E herdou seus autômatos.

175  
00:14:29,366 --> 00:14:33,133  
<i>Acho que o fantasma de  
Robert-Houdin morava no teatro

176  
00:14:33,133 --> 00:14:37,033  
<i>e Méliès tinha ótimas  
relações com ele.

177  
00:14:37,033 --> 00:14:40,433  
<i>Durante toda sua vida,  
Méliès defendeu,

178  
00:14:40,433 --> 00:14:42,633  
<i>de modo muito virulento,

179  
00:14:42,633 --> 00:14:45,133  
<i>a memória de Robert-Houdin.

180  
00:14:45,133 --> 00:14:48,333  
<i>Primeiro, cuidava  
dos autômatos de Robert-Houdin,

181  
00:14:48,333 --> 00:14:50,900  
<i>que eram complexos, difíceis.

182  
00:14:50,900 --> 00:14:53,233  
<i>Alguns, na época,

183

00:14:53,233 --> 00:14:56,300  
<i>pareciam até meio antiquados.

184  
00:14:56,300 --> 00:15:00,000  
<i>Mesmo assim, sempre estiveram  
no repertório do teatro.

185  
00:15:02,633 --> 00:15:05,433  
<i>Méliès fez tudo,  
até o fim da vida.

186  
00:15:05,433 --> 00:15:08,500  
<i>Era um momento muito difícil

187  
00:15:08,500 --> 00:15:11,733  
<i>para ele salvar os autômatos  
de Robert-Houdin.

188  
00:15:14,333 --> 00:15:17,200  
Apesar de ter queimado  
todos os seus filmes,

189  
00:15:17,200 --> 00:15:19,800  
guardou os autômatos  
de Robert-Houdin

190  
00:15:19,800 --> 00:15:23,000  
para doar ao Conservatório  
das Artes e Ofícios.

191  
00:15:23,000 --> 00:15:25,166  
Como os considerava  
maravilhosos,

192  
00:15:25,166 --> 00:15:27,900  
as gerações futuras  
poderiam admirá-los.

193  
00:15:29,466 --> 00:15:32,200  
<i>Méliès aproveitou  
os empregados, técnicos

194  
00:15:32,200 --> 00:15:34,233

<i>e mágicos do teatro.

195

00:15:39,333 --> 00:15:42,533

<i>Ele próprio aparecia  
raramente no palco.

196

00:15:44,066 --> 00:15:46,066

Apresentar-se no Robert-Houdin

197

00:15:46,066 --> 00:15:48,366

era como estar  
na Comédie Française.

198

00:15:48,366 --> 00:15:52,200

Havia Raynaly, Duperrey,  
Harmington,

199

00:15:52,200 --> 00:15:54,633

Arnould e Jules Legris,

200

00:15:54,633 --> 00:15:57,333

que ficou lá quase 14 anos.

201

00:15:57,333 --> 00:16:00,500

Era o titular da batuta  
do teatro Robert-Houdin.

202

00:16:06,100 --> 00:16:08,600

<i>Senhoras e senhores,  
cada vez melhor...

203

00:16:08,600 --> 00:16:11,066

<i>Após nossa sessão  
de espiritismo,

204

00:16:11,066 --> 00:16:12,866

<i>a atração do show:

205

00:16:12,866 --> 00:16:15,733

<i>"O Decapitado Desobediente."

206

00:16:21,100 --> 00:16:24,300

<i>Na trupe, havia uma bela moça  
de cabelos loiros:

207

00:16:24,300 --> 00:16:28,266

<i>Jehanne d'Alcy. Sua altura  
baixa facilitava as escamotagens.

208

00:16:28,266 --> 00:16:31,133

<i>O público apreciava  
seu charme e vivacidade,

209

00:16:31,133 --> 00:16:33,666

<i>aos quais Méliès  
não era insensível.

210

00:16:38,566 --> 00:16:40,900

<i>Ele e Jehanne  
ficaram mais íntimos.

211

00:16:40,900 --> 00:16:44,300

<i>Casou-se, pela segunda vez,  
com ela, em 1925.

212

00:16:49,900 --> 00:16:52,666

<i>Jehanne interpretou  
a maioria das ilusões

213

00:16:52,666 --> 00:16:54,666

<i>que Méliès criou  
em seu teatro.

214

00:17:11,100 --> 00:17:13,666

<i>Ela também atuou  
nos primeiros filmes dele.

215

00:17:13,666 --> 00:17:17,066

<i>De certa forma, foi  
a primeira estrela do cinema.

216

00:17:24,366 --> 00:17:26,700

<i>Em seus filmes,  
Méliès usou ilusões

217

00:17:26,700 --> 00:17:28,966

<i>feitas para o teatro

Robert-Houdin.

218

00:17:28,966 --> 00:17:32,833

<i>"As Farsas da Lua", por exemplo,

tornou-se, em 1898,

219

00:17:32,833 --> 00:17:36,166

<i>para a sua câmara,

"A Lua a Um Metro",

220

00:17:36,166 --> 00:17:38,666

<i>com Méliès

no papel do astrônomo.

221

00:18:16,333 --> 00:18:19,733

<i>No teatro Robert-Houdin,

as apresentações terminavam

222

00:18:19,933 --> 00:18:23,266

<i>com sessões de sombras animadas

ou lanterna mágica.

223

00:18:26,666 --> 00:18:29,866

<i>"As sessões de lanterna mágica

me familiarizaram

224

00:18:29,866 --> 00:18:33,266

<i>com as projeções, bem antes

do surgimento do cinema.

225

00:18:34,133 --> 00:18:37,200

<i>As placas mecanizadas

permitiam vários efeitos,

226

00:18:37,200 --> 00:18:39,400

<i>um mais surpreendente

que o outro.

227

00:18:54,000 --> 00:18:56,600

<i>As paisagens de viagem

pintadas em vidro

228  
00:18:56,600 --> 00:18:59,566  
<i>e com belas cores  
agradavam ao público

229  
00:18:59,566 --> 00:19:02,566  
<i>que descobria lugares  
e países desconhecidos."

230  
00:19:16,000 --> 00:19:19,366  
<i>O próprio Robert-Houdin  
terminava o espetáculo

231  
00:19:19,366 --> 00:19:20,766  
<i>com lanternas mágicas.

232  
00:19:20,766 --> 00:19:23,233  
<i>Projeções com placas animadas.

233  
00:19:26,733 --> 00:19:29,133  
<i>É tradição,  
nos espetáculos de magia,

234  
00:19:29,133 --> 00:19:32,400  
<i>ter uma parte de lanterna mágica,  
pois os mágicos,

235  
00:19:32,400 --> 00:19:36,200  
<i>desde o início, perceberam  
o valor mágico da imagem.

236  
00:19:36,200 --> 00:19:39,500  
<i>O valor adicional,  
comparado com a prestidigitação.

237  
00:19:39,500 --> 00:19:42,600  
<i>É por isso que a ligação  
com o cinema é tão...

238  
00:19:42,600 --> 00:19:44,566  
<i>Tão lógica e direta.

239  
00:19:48,300 --> 00:19:51,466

<i>"Sempre busquei novas atrações  
para o meu teatro.

240  
00:19:52,800 --> 00:19:55,966  
<i>Em 1892, fui convidado  
para a apresentação

241  
00:19:55,966 --> 00:19:58,800  
<i>de "Pantomimas Luminosas",  
de Emile Reynaud,

242  
00:19:58,800 --> 00:20:01,266  
<i>no Cabinet Fantastique  
do Museu Grévin,

243  
00:20:01,266 --> 00:20:04,066  
<i>onde eu havia começado,  
na prestidigitação.

244  
00:20:04,966 --> 00:20:08,666  
<i>Eu já havia visto,  
na Exposição Universal de 1878,

245  
00:20:08,666 --> 00:20:11,900  
<i>o Praxinoscópio  
criado por Reynaud.

246  
00:20:11,900 --> 00:20:15,033  
<i>Esse brinquedo incrível  
dava a ilusão

247  
00:20:15,033 --> 00:20:16,966  
<i>quase perfeita do movimento."

248  
00:20:16,966 --> 00:20:18,566  
<i>Com seu teatro óptico,

249  
00:20:18,566 --> 00:20:21,566  
<i>Reynaud projetava  
cenas curtas animadas,

250  
00:20:21,566 --> 00:20:24,233  
<i>tendo desenhado

e pintado cada imagem

251

00:20:24,233 --> 00:20:27,166

<i>num fita perfurada  
que ele mesmo manipulava.

252

00:20:33,566 --> 00:20:35,433

<i>"Essa invenção me fascinava.

253

00:20:35,433 --> 00:20:37,566

<i>Eu imaginava  
espetáculos de magia

254

00:20:37,566 --> 00:20:41,766

<i>feitos com uma série de fotos  
animadas por um aparelho

255

00:20:41,766 --> 00:20:45,666

<i>igual ao do Reynaud, mas ainda  
não sabia como reproduzir

256

00:20:45,666 --> 00:20:50,100

<i>meus truques na fita e qual  
seria o resultado na tela."

257

00:21:28,300 --> 00:21:32,033

<i>"Dois prestidigitadores  
do meu teatro, Arnould e Raynaly,

258

00:21:32,033 --> 00:21:36,033

<i>foram solicitados para girar  
<i>o aparelho cronofotográfico

259

00:21:36,033 --> 00:21:41,100

<i>de Georges Demeny, assistente do  
fisiologista Etienne-Jules Marey.

260

00:21:41,100 --> 00:21:43,800

<i>Isso foi em 1893.

261

00:21:43,800 --> 00:21:47,533

<i>O professor Alfred Binet  
conduzia a experiência

262  
00:21:47,533 --> 00:21:51,766  
<i>para um estudo sobre  
a psicologia da prestidigitação."

263  
00:21:51,766 --> 00:21:54,133  
<i>A cronofotografia  
permitia decompor

264  
00:21:54,133 --> 00:21:57,233  
<i>as manobras, como  
fazer desaparecer

265  
00:21:57,233 --> 00:22:00,566  
<i>uma mágica que dura  
um décimo de segundo.

266  
00:22:02,433 --> 00:22:04,633  
<i>"Não gosto de depreciar  
meus truques

267  
00:22:04,633 --> 00:22:07,200  
<i>e não quis participar  
da experiência."

268  
00:22:12,900 --> 00:22:16,466  
<i>Em 1894, os primeiros  
Kinetoscópios Edison

269  
00:22:16,466 --> 00:22:17,900  
<i>chegaram a Paris.

270  
00:22:17,900 --> 00:22:21,500  
<i>O americano Edison descobriu  
como gravar e reproduzir

271  
00:22:21,500 --> 00:22:24,033  
<i>o movimento sobre  
uma fita fotográfica.

272  
00:22:36,533 --> 00:22:39,033  
<i>"Corri para ver  
a primeira demonstração

273  
00:22:39,033 --> 00:22:41,066  
<i>desse aparelho extraordinário.

274  
00:22:41,066 --> 00:22:43,400  
<i>Cada espectador  
tinha de se inclinar

275  
00:22:43,400 --> 00:22:47,433  
<i>sobre uma caixa alta de madeira  
para observar uma cena

276  
00:22:47,433 --> 00:22:51,000  
<i>de fotografias animadas  
gravadas em uma película

277  
00:22:51,000 --> 00:22:53,166  
<i>que passava em alta velocidade.

278  
00:22:53,166 --> 00:22:57,233  
<i>A experiência era fascinante,  
mas não passava

279  
00:22:57,233 --> 00:23:00,533  
<i>de uma curiosidade  
para um apreciador solitário."

280  
00:23:06,100 --> 00:23:08,366  
<i>"Para ter  
um espetáculo de verdade,

281  
00:23:08,366 --> 00:23:11,833  
<i>era imprescindível que  
as imagens saíssem da caixa."

282  
00:23:13,633 --> 00:23:16,766  
<i>Louis Lumière conhecia  
os trabalhos de Reynaud,

283  
00:23:16,766 --> 00:23:20,766  
<i>Demeny e Edison. Em 1895,  
seu cinematográfico era capaz

284  
00:23:20,766 --> 00:23:24,333  
<i>de tirar poses  
de cerca de 50 segundos

285  
00:23:24,333 --> 00:23:27,466  
<i>e projetá-las, em público,  
numa tela.

286  
00:23:30,000 --> 00:23:33,766  
<i>Méliès conhecia bem o pai  
de Louis e Auguste Lumière,

287  
00:23:33,766 --> 00:23:36,033  
<i>pois Antoine Lumière  
alugava salas

288  
00:23:36,033 --> 00:23:38,266  
<i>em cima do teatro  
Robert-Houdin.

289  
00:23:38,266 --> 00:23:42,533  
<i>Muito provavelmente,  
Méliès soube da nova invenção

290  
00:23:42,533 --> 00:23:45,000  
<i>antes da famosa sessão pública

291  
00:23:45,000 --> 00:23:47,433  
<i>de 28 de dezembro de 1895.

292  
00:23:49,400 --> 00:23:51,933  
<i>Eis como Méliès conta,  
em 1937,

293  
00:23:51,933 --> 00:23:54,600  
<i>sua descoberta  
do cinematógrafo.

294  
00:23:54,600 --> 00:23:58,333  
<i>Nessa única gravação de sua voz,  
ele menciona um encontro

295

00:23:58,333 --> 00:24:01,866  
<i>com Antoine Lumière,  
na escada que leva ao seu teatro.

296  
00:24:01,866 --> 00:24:04,766  
<i>O pai dos irmãos Lumière  
teria lhe dito:

297  
00:24:06,066 --> 00:24:08,100  
<i>"Sr. Méliès, o senhor,

298  
00:24:08,100 --> 00:24:11,433  
<i>que costuma surpreender  
seu público,

299  
00:24:11,433 --> 00:24:14,666  
<i>seria um prazer vê-lo,  
hoje, no Grand Café."

300  
00:24:14,666 --> 00:24:16,333  
<i>"Por quê?", eu perguntei.

301  
00:24:16,333 --> 00:24:19,000  
<i>"Porque verá algo  
que pode surpreendê-lo."

302  
00:24:19,000 --> 00:24:22,000  
<i>No início,  
quando vi seu aparelho

303  
00:24:22,000 --> 00:24:25,166  
<i>projetar fotografias imóveis,

304  
00:24:25,166 --> 00:24:27,766  
<i>como fazíamos nas projeções,

305  
00:24:27,766 --> 00:24:30,666  
<i>ao final do nosso espetáculo,  
eu disse:

306  
00:24:30,666 --> 00:24:34,366  
<i>"Nos chamaram para ver isso?  
<i>Faço isso há 20 anos."

307  
00:24:34,366 --> 00:24:38,266  
<i>De propósito, ele deixou  
a imagem imóvel por um tempo.

308  
00:24:38,266 --> 00:24:42,000  
<i>Até que, de repente, vi  
a saída dos ateliês Lumière,

309  
00:24:42,000 --> 00:24:45,366  
<i>os personagens andarem,  
virem em nossa direção.

310  
00:24:45,366 --> 00:24:48,466  
<i>Ficamos totalmente  
assombrados, entende?

311  
00:24:48,466 --> 00:24:52,433  
<i>Na mesma hora, eu disse:  
"Eu quero isso! É fantástico!"

312  
00:24:52,433 --> 00:24:55,566  
<i>Evidentemente, pediu  
a Lumière para ceder-lhe

313  
00:24:55,566 --> 00:24:57,666  
<i>ou alugar o aparelho?

314  
00:24:57,666 --> 00:25:00,766  
<i>Claro! Afinal, eu era  
diretor de teatro!

315  
00:25:00,766 --> 00:25:03,766  
<i>Só não esperava  
ouvir uma recusa.

316  
00:25:03,766 --> 00:25:07,700  
<i>O pai de Louis e de  
Auguste Lumière estava lá

317  
00:25:07,700 --> 00:25:09,666  
<i>e respondeu logo:

318  
00:25:09,666 --> 00:25:12,833  
<i>"Este é um aparelho  
científico para médicos,

319  
00:25:12,833 --> 00:25:15,766  
<i>para estudar os movimentos  
dos músculos, etc,

320  
00:25:15,766 --> 00:25:19,300  
<i>e não um aparelho para  
apresentações públicas."

321  
00:25:19,300 --> 00:25:22,300  
<i>Ele não havia entendido  
o alcance da invenção?

322  
00:25:22,300 --> 00:25:24,066  
<i>Nem um pouco!  
Ele repetia:

323  
00:25:24,066 --> 00:25:27,800  
<i>"Não sou um homem de teatro,  
não pensei nesse uso."

324  
00:25:27,800 --> 00:25:29,666  
<i>Ele mesmo admitiu.

325  
00:25:29,666 --> 00:25:32,166  
<i>Eu também não sabia  
o que faria dele,

326  
00:25:32,166 --> 00:25:34,900  
<i>mas vi que havia algo  
a fazer com aquilo.

327  
00:25:36,000 --> 00:25:39,333  
<i>Na verdade, Antoine Lumière,  
que não era desprovido

328  
00:25:39,333 --> 00:25:42,800  
<i>de faro comercial, queria  
a exclusividade do aparelho

329

00:25:42,800 --> 00:25:44,566

<i>para usá-lo com os filhos.

330

00:25:44,566 --> 00:25:47,700

<i>A Maison Lumière se impôs,  
em poucos meses,

331

00:25:47,700 --> 00:25:49,933

<i>na França e no exterior,

332

00:25:49,933 --> 00:25:52,800

<i>no mercado de projeções  
de cenas animadas.

333

00:26:02,400 --> 00:26:05,966

<i>"Eu queria fazer projeções  
no meu teatro.

334

00:26:05,966 --> 00:26:08,700

<i>Como eu era desenhista  
e bom mecânico,

335

00:26:08,700 --> 00:26:12,633

<i>decidi construir meu próprio  
aparelho de projeção."

336

00:26:15,333 --> 00:26:17,900

<i>Ele mesmo quis fazer  
um aparelho,

337

00:26:17,900 --> 00:26:21,100

<i>mas hoje sabemos  
<i>que procurou outros fabricantes

338

00:26:21,100 --> 00:26:23,500

<i>em busca de modelos existentes.

339

00:26:23,500 --> 00:26:26,933

<i>Poucas pessoas poderiam  
fornecer, na época,

340

00:26:26,933 --> 00:26:29,300

<i>no início de 1896,

341

00:26:29,300 --> 00:26:31,500

<i>um exemplar de projetor  
ou câmera.

342

00:26:31,500 --> 00:26:35,000

<i>Ele foi à Inglaterra,  
onde havia diversos fabricantes.

343

00:26:35,000 --> 00:26:37,500

<i>Entre eles,  
Robert-William Paul,

344

00:26:37,500 --> 00:26:41,200

<i>um óptico inglês que havia  
trabalhado, no ano de 1895,

345

00:26:41,200 --> 00:26:43,633

<i>com Birt Acres,  
na fabricação

346

00:26:43,633 --> 00:26:46,033

<i>de um projetor e uma câmera.

347

00:26:46,033 --> 00:26:49,400

<i>Em 2 de março de 1896,  
mais exatamente,

348

00:26:49,400 --> 00:26:52,600

<i>Robert-William Paul  
deu entrada na patente

349

00:26:52,600 --> 00:26:56,533

<i>de um projetor de filmes 35mm,  
<i>o qual chamou de Teatrógrafo.

350

00:26:56,533 --> 00:26:59,466

<i>Sabemos que Robert-W. Paul,

351

00:26:59,466 --> 00:27:02,333

<i>no final de março de 1896,

352

00:27:02,333 --> 00:27:05,000

<i>podia fornecer a quem quisesse

353

00:27:05,000 --> 00:27:06,733

<i>exemplares do Teatrógrafo.

354

00:27:06,733 --> 00:27:10,100

<i>Sabemos disso, pois  
outro mágico, Karl Hertz,

355

00:27:10,100 --> 00:27:12,400

<i>comprou um exemplar  
do Teatrógrafo

356

00:27:12,400 --> 00:27:14,300

<i>e foi para a África do Sul

357

00:27:14,300 --> 00:27:17,100

<i>para fazer projeções  
com esse aparelho.

358

00:27:17,100 --> 00:27:20,433

<i>E há outro mágico,  
chamado David Devant,

359

00:27:20,433 --> 00:27:24,433

<i>que também realizou  
projeções de filmes 35mm,

360

00:27:24,433 --> 00:27:26,533

<i>com o aparelho  
de Robert-W. Paul.

361

00:27:26,533 --> 00:27:28,933

<i>E Georges Méliès  
também comprou

362

00:27:28,933 --> 00:27:31,066

<i>um exemplar do Teatrógrafo.

363

00:27:37,966 --> 00:27:41,466

<i>"Em abril de 1896, inaugurei,

no Teatro Robert-Houdin,

364

00:27:41,466 --> 00:27:43,333

<i>o primeiro cinema de sala.

365

00:27:43,333 --> 00:27:46,000

<i>Eu projetava cenas  
do kinetoscópio Edison

366

00:27:46,000 --> 00:27:48,233

<i>e fitas de Birt Acres,

367

00:27:48,233 --> 00:27:51,500

<i>mas logo quis  
fazer minhas próprias imagens."

368

00:28:01,800 --> 00:28:03,800

<i>Surgiu, então, outro problema:

369

00:28:03,800 --> 00:28:07,333

<i>ele tinha o projetor Paul,  
mas não tinha câmera.

370

00:28:07,333 --> 00:28:11,133

<i>Então, resolveu transformar  
esse projetor em câmera.

371

00:28:11,133 --> 00:28:15,400

<i>Inverteu o aparelho, acrescentou  
uma óptica de fotografia,

372

00:28:15,400 --> 00:28:19,266

<i>colocou um obturador  
de válvula

373

00:28:19,266 --> 00:28:20,966

<i>em uma pequena tampa

374

00:28:20,966 --> 00:28:24,866

<i>para isolar a luz  
e fez os primeiros filmes

375

00:28:24,866 --> 00:28:27,600  
<i>com o aparelho  
de Robert-W. Paul.

376  
00:28:33,066 --> 00:28:35,733  
<i>"Essa máquina era  
um verdadeiro monumento,

377  
00:28:35,733 --> 00:28:38,733  
<i>extremamente pesada  
e de transporte difícil.

378  
00:28:38,733 --> 00:28:42,433  
<i>O mecanismo montado  
numa pesada plataforma de ferro

379  
00:28:42,433 --> 00:28:45,033  
<i>estava numa caixa  
feita de carvalho.

380  
00:28:45,033 --> 00:28:48,700  
<i>Essa câmera só comportava  
20m de película.

381  
00:28:51,033 --> 00:28:52,766  
<i>E não tinha visor algum.

382  
00:28:52,766 --> 00:28:55,966  
<i>Era preciso definir  
o enquadramento, no escuro,

383  
00:28:55,966 --> 00:28:57,833  
<i>como na fotografia.

384  
00:28:59,366 --> 00:29:01,900  
<i>Uma grande roda,  
no pé do aparelho,

385  
00:29:01,900 --> 00:29:04,166  
<i>servia para movimentar  
o mecanismo.

386  
00:29:04,166 --> 00:29:07,300

<i>O aparelho também tinha  
o inconveniente de fazer

387  
00:29:07,300 --> 00:29:10,900  
<i>tanto barulho que eu dizia  
que era um "moedor de café"

388  
00:29:10,900 --> 00:29:12,566  
<i>ou uma "metralhadora".

389  
00:29:16,000 --> 00:29:18,666  
<i>Mas fiquei satisfeito  
com os resultados

390  
00:29:18,666 --> 00:29:20,633  
<i>da minha primeira câmera."

391  
00:29:23,366 --> 00:29:27,666  
<i>Por volta de maio, junho de 1896,  
Méliès rodou seu primeiro filme,

392  
00:29:27,666 --> 00:29:30,666  
<i>no jardim da família,  
em Montreuil.

393  
00:29:30,666 --> 00:29:34,666  
<i>Nessa "Partida de Cartas",  
ele não estava atrás das câmeras,

394  
00:29:34,666 --> 00:29:37,900  
<i>mas na frente,  
com um chapéu na cabeça.

395  
00:29:43,633 --> 00:29:47,500  
<i>Como a maioria dos primeiros  
filmes e das imagens de Méliès,

396  
00:29:47,500 --> 00:29:50,166  
<i>essa partida foi  
considerada extraviada.

397  
00:29:50,166 --> 00:29:53,666  
<i>Esse documento excepcional

foi recém-encontrado,

398

00:29:53,666 --> 00:29:57,133

<i>nas coleções do National Film  
and Television Archive,

399

00:29:57,133 --> 00:29:58,133

<i>em Londres.

400

00:30:18,000 --> 00:30:21,766

<i>Muitos pioneiros do cinema  
filmaram "partidas de cartas".

401

00:30:21,766 --> 00:30:25,566

<i>A de Méliès, à esquerda,  
é a réplica da Partida de Écarté,

402

00:30:25,566 --> 00:30:28,633

<i>de Louis Lumière, à direita,  
feita meses antes,

403

00:30:28,633 --> 00:30:31,633

<i>com o pai Antoine Lumière  
e Félicien Trewey,

404

00:30:31,633 --> 00:30:34,566

<i>um prestidigitador  
amigo de Méliès.

405

00:30:35,633 --> 00:30:38,700

<i>São imagens de época  
e devem muito, sem dúvida,

406

00:30:38,700 --> 00:30:40,633

<i>às composições pictóricas

407

00:30:40,633 --> 00:30:43,366

<i>como "Os Jogadores de Cartas",  
de Cézanne.

408

00:30:45,633 --> 00:30:47,666

<i>Ele fez seus primeiros filmes,

409

00:30:47,666 --> 00:30:51,000

<i>entre eles, provavelmente,  
"A Partida de Cartas",

410

00:30:51,000 --> 00:30:55,000

<i>com o projetor do Paul  
transformado em câmera,

411

00:30:55,000 --> 00:30:58,166

<i>mas ganhou um problema:  
não tinha mais projetor

412

00:30:58,166 --> 00:31:00,466

<i>para exibir seus filmes.

413

00:31:02,766 --> 00:31:06,466

O problema é que  
essa transformação

414

00:31:06,466 --> 00:31:09,966

era praticamente irreversível.  
Seria difícil Méliès

415

00:31:09,966 --> 00:31:12,766

transformar, de novo,  
a câmera em projetor.

416

00:31:12,766 --> 00:31:16,333

E buscou outra máquina  
para projetar seus filmes.

417

00:31:17,266 --> 00:31:21,000

Simplesmente, Méliès fez o mesmo  
que da primeira vez.

418

00:31:21,000 --> 00:31:25,000

Foi até outro fabricante  
e comprou um projetor.

419

00:31:25,000 --> 00:31:28,666

Só recentemente  
achamos os vestígios,

420  
00:31:28,666 --> 00:31:31,000  
a identidade do fabricante

421  
00:31:31,000 --> 00:31:34,566  
do primeiro projetor de Méliès.

422  
00:31:34,566 --> 00:31:38,733  
Foi um personagem ainda  
enigmático, Louis Charles,

423  
00:31:38,733 --> 00:31:42,600  
que, em 20 de abril de 1896,  
patenteou um projetor de filme

424  
00:31:42,600 --> 00:31:46,600  
muito original, que funciona  
com uma rampa helicoidal,

425  
00:31:46,600 --> 00:31:49,900  
um sistema muito moderno  
e audacioso

426  
00:31:49,900 --> 00:31:52,433  
que ainda funcionava  
nos anos 60.

427  
00:31:52,433 --> 00:31:56,366  
Mas a história não termina aí.  
No dia 4 de setembro de 1896,

428  
00:31:56,366 --> 00:31:59,100  
Méliès, por sua vez,  
depositou a patente,

429  
00:31:59,100 --> 00:32:02,900  
com os sócios Lucien Korsten  
e Lucien Reulos,

430  
00:32:02,900 --> 00:32:05,166  
na qual reivindicava

431  
00:32:06,166 --> 00:32:09,900

a propriedade de uma "invenção",  
como se dizia na época,

432  
00:32:09,900 --> 00:32:13,400  
que era a invenção  
do Kinetógrafo,

433  
00:32:13,400 --> 00:32:15,666  
o famoso projetor em uso,  
desde abril,

434  
00:32:15,666 --> 00:32:17,400  
no teatro Robert-Houdin.

435  
00:32:17,400 --> 00:32:20,566  
É uma patente curiosa  
que repete todas as linhas

436  
00:32:20,566 --> 00:32:23,966  
da patente de Charles,  
apresentada em abril de 1896.

437  
00:32:23,966 --> 00:32:26,833  
Ou foi uma cópia do Méliès

438  
00:32:26,833 --> 00:32:29,500  
ou um acordo  
feito com o famoso Charles.

439  
00:32:29,500 --> 00:32:33,566  
Até agora, não se sabe  
o fim da história.

440  
00:32:36,000 --> 00:32:39,800  
<i>"Nessa época, a cena animada  
de rua, a chegada de um trem

441  
00:32:39,800 --> 00:32:43,000  
<i>ou ondas sobre um rochedo  
já assombravam o público

442  
00:32:43,000 --> 00:32:45,433  
<i>e satisfaziam sua curiosidade.

443  
00:32:45,433 --> 00:32:47,900  
<i>Mas a arte estava  
apenas nascendo.

444  
00:32:47,900 --> 00:32:51,766  
<i>Meus clientes temiam  
o cansaço do público

445  
00:32:51,766 --> 00:32:55,100  
<i>para as paradas militares  
e as refeições dos bebês.

446  
00:32:55,100 --> 00:32:56,866  
<i>E não estavam errados."

447  
00:33:00,900 --> 00:33:03,833  
<i>Filmei, igual aos operadores  
do Sr. Lumière,

448  
00:33:03,833 --> 00:33:07,333  
<i>a visita do czar a Paris,  
em outubro de 1896.

449  
00:33:07,333 --> 00:33:11,100  
<i>Mas logo abandonei  
esse temas simples

450  
00:33:11,100 --> 00:33:15,266  
<i>e me especializei  
em temas interessantes

451  
00:33:15,266 --> 00:33:17,900  
<i>por sua dificuldade  
de execução."

452  
00:33:22,466 --> 00:33:25,533  
<i>Verdade ou lenda,  
Méliès costumava contar

453  
00:33:25,533 --> 00:33:29,200  
<i>como descobriu a trucagem  
que foi a base de sua técnica:

454  
00:33:29,200 --> 00:33:32,566  
<i>a parada da câmera  
ou a substituição.

455  
00:33:32,566 --> 00:33:35,866  
<i>Tudo começou na place  
de l'Opéra, em Paris.

456  
00:33:40,466 --> 00:33:42,966  
<i>"Minha primeira câmera  
era rudimentar.

457  
00:33:42,966 --> 00:33:45,366  
<i>A película rasgava ou prendia,

458  
00:33:45,366 --> 00:33:47,666  
<i>com frequência, sem avançar.

459  
00:33:47,666 --> 00:33:50,666  
<i>Um dia eu filmava  
na place de l'Opéra

460  
00:33:50,666 --> 00:33:52,500  
<i>e o aparelho travou.

461  
00:33:52,500 --> 00:33:55,933  
<i>Levei 1 minuto  
para soltar a película

462  
00:33:55,933 --> 00:33:58,533  
<i>e fazer a câmera  
funcionar de novo.

463  
00:34:01,066 --> 00:34:02,733  
<i>Durante esse minuto,

464  
00:34:02,733 --> 00:34:07,000  
<i>pedestres, ônibus e carros  
havam mudado de lugar.

465  
00:34:08,366 --> 00:34:12,266

<i>Ao projetar a película  
colada no ponto da ruptura,

466  
00:34:12,266 --> 00:34:14,566  
<i>de repente, vi um ônibus

467  
00:34:14,566 --> 00:34:17,266  
<i>se transformar  
em carro fúnebre,

468  
00:34:17,266 --> 00:34:20,266  
<i>e homens se transformarem  
em mulheres.

469  
00:34:20,266 --> 00:34:24,066  
<i>A trucagem por substituição  
ou por parada

470  
00:34:24,066 --> 00:34:25,533  
<i>havia sido descoberta.

471  
00:34:29,000 --> 00:34:32,066  
<i>"Escamotagem de uma senhora,  
no Robert-Houdin',

472  
00:34:32,066 --> 00:34:36,066  
<i>meu primeiro filme com trucagem  
foi a reprodução da trucagem

473  
00:34:36,066 --> 00:34:39,233  
<i>inventada pelo ilusionista  
Buatier de Kolta."

474  
00:34:42,966 --> 00:34:46,100  
<i>Na ilusão de De Kolta,  
um mágico põe uma cadeira

475  
00:34:46,100 --> 00:34:48,366  
<i>sobre um jornal  
e cobre com um xale

476  
00:34:48,366 --> 00:34:50,366  
<i>uma mulher sentada na cadeira.

477  
00:34:51,300 --> 00:34:55,000  
<i>Após uma fórmula mágica,  
a mulher e o xale desaparecem.

478  
00:34:56,233 --> 00:34:59,300  
<i>O jornal é uma folha  
de borracha com uma fenda

479  
00:34:59,300 --> 00:35:01,033  
<i>colocada sobre um alçapão.

480  
00:35:01,033 --> 00:35:04,300  
<i>Uma armação de arame  
segura o xale

481  
00:35:04,300 --> 00:35:06,533  
<i>e dá-lhe a forma de um corpo.

482  
00:35:06,533 --> 00:35:09,000  
<i>O assento da cadeira se mexe

483  
00:35:09,000 --> 00:35:11,433  
<i>e a mulher desce pelo jornal,

484  
00:35:11,433 --> 00:35:14,133  
<i>no alçapão,  
e desliza sob o assoalho.

485  
00:35:14,133 --> 00:35:18,633  
<i>O xale e a armação são puxados  
na coxia por um fio invisível.

486  
00:35:19,100 --> 00:35:21,300  
<i>A borracha retoma  
a forma inicial.

487  
00:35:21,300 --> 00:35:22,866  
<i>Só restou a cadeira.

488  
00:35:22,866 --> 00:35:25,500  
<i>O efeito da experiência

foi considerável.

489

00:35:27,700 --> 00:35:30,566

<i>Méliès percebeu  
que a parada da câmera

490

00:35:30,566 --> 00:35:33,566

<i>podia substituir o alçapão  
do palco do teatro.

491

00:35:34,033 --> 00:35:36,800

<i>Aqui, Méliès faz  
o papel do mágico.

492

00:35:36,800 --> 00:35:39,466

<i>Ele dissimula, sob o xale,  
a mulher

493

00:35:39,466 --> 00:35:41,666

<i>interpretada  
por Jehanne d'Alcy.

494

00:35:43,500 --> 00:35:47,433

<i>Méliès interrompe a filmagem,  
exatamente aqui,

495

00:35:48,433 --> 00:35:51,066

<i>o tempo para a mulher  
sair do palco,

496

00:35:51,066 --> 00:35:52,866

<i>e volta a filmar.

497

00:35:54,800 --> 00:35:58,133

<i>"Acrescentei até um esqueleto,  
no lugar da senhora.

498

00:35:58,133 --> 00:36:00,900

<i>Com essa trucagem,  
tudo ficava inocente

499

00:36:00,900 --> 00:36:03,166

<i>e a plateia não percebia nada.

500  
00:36:03,166 --> 00:36:05,966  
<i>O sucesso desses filmes  
foi tamanho

501  
00:36:05,966 --> 00:36:08,833  
<i>que, em pouco tempo,  
ganharam fama mundial.

502  
00:36:08,833 --> 00:36:10,533  
<i>E sem qualquer propaganda.

503  
00:36:12,666 --> 00:36:15,333  
<i>Comecei a realizar,  
na mesma ideia,

504  
00:36:15,333 --> 00:36:18,400  
<i>temas cada vez mais  
complicados e fantásticos.

505  
00:36:21,500 --> 00:36:23,900  
<i>Para dar mais interesse  
as imagens

506  
00:36:23,900 --> 00:36:26,266  
<i>eu precisava de locais  
imaginários.

507  
00:36:26,266 --> 00:36:29,000  
<i>As paisagens naturais  
não me convinham.

508  
00:36:29,000 --> 00:36:32,666  
<i>Como minha primeira vocação  
eram o desenho e a pintura,

509  
00:36:32,666 --> 00:36:37,233  
<i>passei a pintar e a montar,  
ao ar livre, os cenários.

510  
00:36:37,233 --> 00:36:41,066  
<i>Mas havia muitos inconvenientes  
em trabalhar ao ar livre.

511  
00:36:41,066 --> 00:36:43,600  
<i>As nuvens passavam  
na frente do sol

512  
00:36:43,600 --> 00:36:46,866  
<i>e mudavam, bruscamente,  
a iluminação na filmagem.

513  
00:36:49,966 --> 00:36:52,433  
<i>O vento, a chuva  
e a neve no inverno,

514  
00:36:52,433 --> 00:36:56,500  
<i>também influíam e eu  
tinha que dar, o ano todo,

515  
00:36:56,500 --> 00:36:59,400  
<i>imagens novas  
aos meus clientes."

516  
00:37:05,433 --> 00:37:08,433  
<i>Nessas imagens de  
"A Mansão do Diabo", de 1896,

517  
00:37:08,433 --> 00:37:12,566  
<i>um senhor, interpretado  
por Méliès, enfrenta Satã.

518  
00:37:13,600 --> 00:37:16,733  
<i>As sombras no chão indicam  
que esse filme de 60m

519  
00:37:16,733 --> 00:37:20,400  
<i>foi feito ao ar livre,  
no jardim de Montreuil.

520  
00:37:56,900 --> 00:38:01,000  
<i>"Para me proteger  
dessas intempéries,

521  
00:38:01,000 --> 00:38:04,900  
<i>construí um "ateliê de tomadas".

Hoje, seria o estúdio,

522

00:38:04,900 --> 00:38:08,200

<i>o primeiro destinado  
só para o cinema.

523

00:38:08,200 --> 00:38:11,266

<i>Eu poderia dar a aparência  
da realidade

524

00:38:11,266 --> 00:38:15,033

<i>as invenções mais loucas,  
saídas da minha imaginação."

525

00:38:23,133 --> 00:38:25,766

<i>No leste de Paris,  
as portas da capital,

526

00:38:25,766 --> 00:38:28,500

<i>Montreuil-sous-bois.  
Na entrada da cidade,

527

00:38:28,500 --> 00:38:30,133

<i>um afresco saúda Méliès.

528

00:38:36,166 --> 00:38:38,566

<i>Méliès, depois Pathé,  
e, nos anos 20,

529

00:38:38,566 --> 00:38:41,833

<i>os cineastas russos emigrados  
fizeram de Montreuil

530

00:38:41,833 --> 00:38:44,633

<i>um dos primeiros centros  
de cinema no país.

531

00:38:50,400 --> 00:38:53,600

<i>Por volta de 1860,  
o pai de Méliès comprou, aqui,

532

00:38:53,600 --> 00:38:55,066

<i>uma vasta propriedade.

533  
00:38:55,066 --> 00:38:57,900  
<i>Georges passou nela  
parte da infância.

534  
00:38:57,900 --> 00:39:00,433  
<i>Foi aí que ele montou  
os dois estúdios,

535  
00:39:00,433 --> 00:39:02,033  
<i>dos quais nada restou.

536  
00:39:04,533 --> 00:39:07,866  
<i>No século 19, Montreuil  
era uma cidade do interior.

537  
00:39:07,866 --> 00:39:10,233  
<i>O parisiense vinha  
aos domingos

538  
00:39:10,233 --> 00:39:13,366  
<i>para esquecer o barulho  
e a confusão da capital.

539  
00:39:13,366 --> 00:39:15,633  
<i>Seus vários pomares  
de pessegueiros

540  
00:39:15,633 --> 00:39:18,700  
<i>valeram-lhe o apelido  
"Montreuil-dos-pêssegos".

541  
00:39:28,566 --> 00:39:32,500  
<i>Méliès construiu seu estúdio,  
no início de 1897.

542  
00:39:44,000 --> 00:39:46,400  
<i>No início,  
era um hangar envidraçado

543  
00:39:46,400 --> 00:39:49,466  
<i>que ele transformou  
e aperfeiçoou até 1900.

544  
00:39:58,566 --> 00:40:01,666  
<i>"Era a união do maior  
ateliê fotográfico

545  
00:40:01,666 --> 00:40:03,733  
<i>e do palco do teatro:

546  
00:40:03,733 --> 00:40:07,400  
<i>17m de comprimento e  
pouco mais de 6m de largura.

547  
00:40:07,400 --> 00:40:09,733  
<i>Suas dimensões eram exatamente

548  
00:40:09,733 --> 00:40:12,000  
<i>as mesmas  
do teatro Robert-Houdin."

549  
00:40:14,133 --> 00:40:17,133  
<i>Uma estrutura metálica,  
cercada de vidro,

550  
00:40:17,133 --> 00:40:19,000  
<i>deixava passar a luz do sol.

551  
00:40:21,333 --> 00:40:24,333  
<i>Na extremidade norte,  
um cenário alinhado

552  
00:40:24,333 --> 00:40:26,333  
<i>ao assoalho do ateliê.

553  
00:40:28,466 --> 00:40:31,600  
<i>"Essa parte onde atuávamos  
era orientada de modo

554  
00:40:31,600 --> 00:40:35,533  
<i>a ser iluminada, de frente,  
das 11h às 15h,

555  
00:40:35,533 --> 00:40:39,133

<i>pois, naquela época  
não havia iluminação elétrica

556  
00:40:39,133 --> 00:40:43,166  
<i>suficientemente potente.  
Devíamos filmar à luz do dia."

557  
00:40:53,333 --> 00:40:56,066  
<i>No início do ano 1900,  
um puxadinho

558  
00:40:56,066 --> 00:40:58,333  
<i>prolongou o estúdio  
do lado sul.

559  
00:40:58,333 --> 00:41:01,566  
<i>O operador podia manipular  
a película no escuro.

560  
00:41:01,566 --> 00:41:04,733  
<i>Esse puxadinho também  
permitiu recuar a câmera

561  
00:41:04,733 --> 00:41:06,900  
<i>e ampliar o campo da tomada.

562  
00:41:10,133 --> 00:41:13,466  
<i>O palco foi arrumado  
para as tomadas fantásticas.

563  
00:41:14,433 --> 00:41:17,433  
<i>Em 1898, Méliès mandou  
construir, sob o palco,

564  
00:41:17,566 --> 00:41:20,333  
<i>um fosso com alçapão,  
bocas, mastros,

565  
00:41:20,333 --> 00:41:22,633  
<i>tampões ascendentes  
e descendentes

566  
00:41:22,633 --> 00:41:26,566

<i>para as mudanças de tomadas,  
as aparições e desaparecimentos

567

00:41:26,566 --> 00:41:29,933

<i>de divindades ou  
de Mefistófeles, nas fantasias.

568

00:41:51,300 --> 00:41:54,633

<i>"Sobre o palco, mandei  
construir, no final de 1899,

569

00:41:54,633 --> 00:41:57,700

<i>uma abóbada de vidro,  
com passarelas metálicas

570

00:41:57,700 --> 00:42:00,666

<i>para o maquinista  
acionar os ganchos,

571

00:42:00,666 --> 00:42:04,000

<i>as catracas, as esteiras  
para o voo dos carros,

572

00:42:04,000 --> 00:42:06,900

<i>dos anjos, das fadas  
e para as nadadoras."

573

00:42:17,000 --> 00:42:20,733

<i>Para ter imagens submarinas,  
eu filmava os mergulhadores

574

00:42:20,733 --> 00:42:22,466

<i>ou as divindades aquáticas

575

00:42:22,466 --> 00:42:25,900

<i>através de um aquário  
com peixes vivos.

576

00:42:42,633 --> 00:42:44,166

<i>Méliès usava maquetes.

577

00:42:44,166 --> 00:42:48,266

<i>Desse modo, os navios

podiam navegar em bacias.

578

00:43:00,500 --> 00:43:03,333

<i>"Com tudo isso,  
o ateliê parecia bem fiel

579

00:43:03,333 --> 00:43:05,433

<i>ao teatro de ilusões.

580

00:43:05,433 --> 00:43:08,300

<i>Como os quadros  
ficavam maiores,

581

00:43:08,300 --> 00:43:10,966

<i>mandei construir  
de cada lado do palco

582

00:43:10,966 --> 00:43:15,100

<i>um espaço, também envidraçado,  
para armazenar os cenários."

583

00:43:19,600 --> 00:43:22,333

<i>Junto ao estúdio,  
no lado leste, um hangar

584

00:43:22,333 --> 00:43:25,600

<i>servia para a carpintaria  
e a pintura dos cenários.

585

00:43:35,133 --> 00:43:37,900

<i>"Eu buscava meus roteiros  
na imaginação."

586

00:43:39,433 --> 00:43:42,966

<i>Méliès preparava seus filmes  
com uma série de croquis.

587

00:43:42,966 --> 00:43:46,700

<i>Mais raramente, redigindo  
um texto ou com notas técnicas.

588

00:43:47,733 --> 00:43:50,100

<i>"Eu previa tudo

com esses desenhos

589

00:43:50,100 --> 00:43:51,633

<i>para evitar os erros.

590

00:43:51,633 --> 00:43:55,533

<i>E nas cenas de trucagens  
havia muitos erros."

591

00:43:58,633 --> 00:44:02,100

<i>Quando chegava ao estúdio,  
Méliès, o homem-orquestra,

592

00:44:02,100 --> 00:44:04,100

<i>tinha todo o filme na cabeça.

593

00:44:04,666 --> 00:44:08,400

<i>Em geral, artistas e técnicos  
não sabiam o que filmariam.

594

00:44:08,400 --> 00:44:11,433

<i>Ele mesmo construía e pintava  
seus cenários,

595

00:44:11,433 --> 00:44:14,300

<i>de cinza, pois a película  
da época não tinha

596

00:44:14,300 --> 00:44:17,033

<i>a mesma sensibilidade  
para todas as cores.

597

00:44:20,700 --> 00:44:24,733

<i>Pegava todos os acessórios,  
regulava o maquinário, a câmera.

598

00:44:25,966 --> 00:44:29,766

<i>Quando estava tudo pronto,  
<i>chamava artistas e figurantes.

599

00:44:33,700 --> 00:44:37,500

<i>"Eu exigia a máxima pontualidade,  
pois o sol não espera.

600  
00:44:37,500 --> 00:44:40,900  
<i>Era preciso se vestir,  
se maquiar e, como no teatro,

601  
00:44:40,900 --> 00:44:43,466  
<i>os artistas entravam no palco.

602  
00:44:43,466 --> 00:44:46,066  
<i>Então, eu dava um quadro geral

603  
00:44:46,066 --> 00:44:48,200  
<i>e ensaiava várias  
partes da ação.

604  
00:44:48,200 --> 00:44:52,133  
<i>Primeiro, a ação principal.  
Depois, os acessórios.

605  
00:44:52,133 --> 00:44:55,266  
<i>Eu dirigia os passos  
e a posição dos figurantes.

606  
00:44:55,266 --> 00:44:58,533  
<i>Interpretava o personagem  
de cada um para mostrar

607  
00:44:58,533 --> 00:45:00,733  
<i>os gestos, as entradas,  
as saídas,

608  
00:45:00,733 --> 00:45:02,666  
<i>o lugar de cada um no palco.

609  
00:45:07,533 --> 00:45:09,866  
<i>Depois dos ensaios,  
com tudo pronto,

610  
00:45:09,866 --> 00:45:12,633  
<i>o operador ligava o aparelho

611  
00:45:12,633 --> 00:45:14,633

<i>e gravávamos a cena.

612

00:45:19,433 --> 00:45:21,900

<i>Os atores falavam,  
igual ao teatro.

613

00:45:21,900 --> 00:45:23,666

<i>A atuação ficava mais real."

614

00:45:26,566 --> 00:45:28,700

<i>Para dar ritmo à cena  
e mantê-lo,

615

00:45:28,700 --> 00:45:32,000

<i>Méliès usava um metrônomo.  
Às vezes, um piano.

616

00:45:42,333 --> 00:45:45,600

<i>"No início, os empregados  
do teatro Robert-Houdin,

617

00:45:45,600 --> 00:45:49,200

<i>os membros da minha família,  
os vizinhos, os domésticos

618

00:45:49,200 --> 00:45:52,733

<i>e até o jardineiro  
foram promovidos a atores.

619

00:45:52,733 --> 00:45:55,000

<i>Em seguida,  
contratei dançarinas

620

00:45:55,000 --> 00:45:57,033

<i>do Châtelet e da Opéra.

621

00:45:57,033 --> 00:45:59,633

<i>Eram mais elegantes  
que meus figurantes,

622

00:45:59,633 --> 00:46:02,500

<i>de boa vontade,  
mas sem qualificação.

623  
00:46:02,500 --> 00:46:05,600  
<i>Depois, vieram os cantores  
do café-concerto

624  
00:46:05,600 --> 00:46:08,900  
<i>e, por fim,  
os artistas de teatro.

625  
00:46:08,900 --> 00:46:12,300  
<i>Ainda mais que sabiam  
que eu dava bons cachês."

626  
00:46:18,433 --> 00:46:22,033  
<i>Nos quadros de muita figuração,  
funcionários e artistas

627  
00:46:22,033 --> 00:46:24,666  
<i>se juntavam nos bastidores.

628  
00:46:24,666 --> 00:46:28,766  
<i>As portas, opostas, permitiam  
a passagem de um cortejo

629  
00:46:28,766 --> 00:46:32,333  
<i>que vinha de fora do estúdio.  
Ele atravessava a cena

630  
00:46:32,333 --> 00:46:34,466  
<i>e saía pela porta oposta,

631  
00:46:34,466 --> 00:46:37,200  
<i>como o desfile  
do exército de Joana d'Arc.

632  
00:46:51,066 --> 00:46:53,433  
<i>"O teto do estúdio era,  
uma parte,

633  
00:46:53,433 --> 00:46:57,200  
<i>de vidros foscos,  
e parte, de vidros comuns.

634

00:46:57,200 --> 00:47:01,333

<i>No verão, quando o sol  
batia nos cenários, pelo vidro,

635

00:47:01,333 --> 00:47:04,333

<i>sombras marcavam  
a tela de fundo.

636

00:47:04,333 --> 00:47:08,100

<i>Contra esse inconveniente,  
instalei painéis móveis

637

00:47:08,100 --> 00:47:10,200

<i>cobertos  
com um papel manteiga.

638

00:47:10,200 --> 00:47:12,233

<i>Eram acionados por fios

639

00:47:12,233 --> 00:47:15,600

<i>que os abriam e fechavam  
facilmente."

640

00:47:21,366 --> 00:47:25,133

<i>Para executar sem falhas,  
minhas maluquices funambulescas,

641

00:47:25,133 --> 00:47:28,200

<i>era preciso muito  
sangue-frio e perseverança.

642

00:47:28,200 --> 00:47:32,066

<i>Ao contrário do que pensava  
um de meus clientes americanos,

643

00:47:32,066 --> 00:47:36,266

<i>eu não era o desvairado,  
<i>o louco como ele havia pensado."

644

00:48:01,033 --> 00:48:04,033

<i>Com o estúdio, Méliès  
pôde inovar suas tomadas

645

00:48:04,033 --> 00:48:07,500

<i>e trucagens, com a câmera vertical, por exemplo.

646

00:48:08,766 --> 00:48:11,533

<i>Ele fixou a câmera em uma das passarelas,

647

00:48:11,533 --> 00:48:15,333

<i>em cima do palco, e a mergulhou sobre o cenário,

648

00:48:15,333 --> 00:48:17,733

<i>disposto horizontalmente, no estúdio.

649

00:48:18,566 --> 00:48:21,033

<i>O personagem sobre o cenário horizontal

650

00:48:21,033 --> 00:48:23,833

<i>parecia capaz de acrobacias incríveis.

651

00:48:29,333 --> 00:48:30,866

<i>Méliès usou no cinema

652

00:48:30,866 --> 00:48:33,333

<i>todos os recursos do maquinário teatral.

653

00:48:33,333 --> 00:48:37,000

<i>Como a tela pintada e desenrolada até embaixo

654

00:48:37,000 --> 00:48:39,066

<i>para filmar quedas vertiginosas.

655

00:48:44,433 --> 00:48:46,833

<i>Essas imagens foram filmadas em 1906,

656  
00:48:46,833 --> 00:48:49,100  
<i>em superimpressão, na vertical,

657  
00:48:49,100 --> 00:48:53,066  
<i>para um espetáculo em Paris,  
<i>"As Diabruras do Diabo".

658  
00:48:55,000 --> 00:48:58,433  
<i>Méliès fez, assim,  
quadros impossíveis no teatro,

659  
00:48:58,433 --> 00:49:00,866  
<i>que foram inseridas em um telão,

660  
00:49:00,866 --> 00:49:02,766  
<i>em ilusões e exibições.

661  
00:49:04,333 --> 00:49:07,600  
<i>Foi assim com "Raid Paris-  
Monte Carlo em 2 horas",

662  
00:49:07,600 --> 00:49:11,266  
<i>feito em Montreuil para  
um espetáculo do Folies-Bergère.

663  
00:49:12,300 --> 00:49:14,800  
<i>"Criei esse ramo especial

664  
00:49:14,800 --> 00:49:18,466  
<i>de imagens cinematográficas  
fora do comum.

665  
00:49:18,466 --> 00:49:21,600  
<i>Meus clientes diziam  
"imagens de transformação".

666  
00:49:21,600 --> 00:49:24,766  
<i>Seria mais exato dizer  
"imagens fantásticas".

667  
00:49:24,766 --> 00:49:28,166  
<i>Essas imagens incluíam

vários procedimentos

668

00:49:28,166 --> 00:49:32,666

<i>cujo conjunto só pode  
ser chamado de trucagem.

669

00:49:33,766 --> 00:49:37,966

<i>Como vimos, descobri por acaso  
a trucagem com a parada da câmera

670

00:49:37,966 --> 00:49:40,500

<i>que permite  
todas as substituições."

671

00:49:41,366 --> 00:49:44,300

<i>Para executar essa trucagem,  
paramos a câmera

672

00:49:44,300 --> 00:49:48,033

<i>na hora em que o personagem  
deve aparecer ou desaparecer.

673

00:49:48,700 --> 00:49:51,533

<i>Podemos inserir  
outro personagem

674

00:49:51,533 --> 00:49:55,066

<i>como fazer desaparecer  
o primeiro personagem.

675

00:49:55,066 --> 00:49:59,366

<i>A tomada recomeça e eis  
o resultado na projeção.

676

00:50:00,433 --> 00:50:01,800

<i>Uma aparição súbita.

677

00:50:07,266 --> 00:50:10,600

<i>Ao fazer essa trucagem,  
é impossível parar a câmera

678

00:50:10,600 --> 00:50:12,833

<i>na imagem que precede

o aparecimento

679

00:50:12,833 --> 00:50:15,733

<i>e recomeçar na primeira  
imagem seguinte.

680

00:50:28,233 --> 00:50:31,733

<i>Para que a trucagem dê certo,  
passe despercebida,

681

00:50:31,733 --> 00:50:35,833

<i>é preciso juntar as duas tomadas  
<i>na imagem certa.

682

00:50:41,266 --> 00:50:44,400

<i>Ou seja, para a cena  
de trucagem manter o ritmo,

683

00:50:44,400 --> 00:50:47,533

<i>faz-se uma colagem,  
exatamente aqui,

684

00:50:49,566 --> 00:50:52,233

<i>e obtém-se, nesse caso,  
uma substituição.

685

00:50:54,633 --> 00:50:58,400

<i>Então, nunca existirá trucagem  
sem colagem, sem montagem.

686

00:51:01,833 --> 00:51:06,366

<i>Nos filmes de Méliès, como neste  
"O Locatário Diabólico", de 1909,

687

00:51:06,366 --> 00:51:09,566

<i>as colagens se guiam  
pelo traço horizontal branco,

688

00:51:09,566 --> 00:51:11,266

<i>no alto da imagem.

689

00:51:11,266 --> 00:51:15,000

<i>Os quadros do locatário

prendem na parede, feito mágica.

690

00:51:15,000 --> 00:51:19,033

<i>Após cada lançamento de quadro,  
a câmera foi parada,

691

00:51:19,033 --> 00:51:22,900

<i>o quadro foi posto na parede  
e a filmagem recomeçou.

692

00:51:24,166 --> 00:51:26,766

<i>Na montagem, Méliès  
cortou bem no local

693

00:51:26,766 --> 00:51:30,500

<i>que o quadro batia na parede.  
E juntou as duas tomadas.

694

00:51:31,766 --> 00:51:34,700

É nisso que se faz  
a ligação direta

695

00:51:34,700 --> 00:51:39,833

entre a arte do ilusionista  
e o cinema dos primórdios,

696

00:51:41,300 --> 00:51:45,166

pois a arte do ilusionista  
consiste em operar a trucagem

697

00:51:45,166 --> 00:51:48,233

no movimento de forma  
a que não se veja.

698

00:51:48,233 --> 00:51:52,400

Parece-me haver  
uma familiaridade evidente

699

00:51:52,400 --> 00:51:57,133

entre a arte do ilusionista  
e o que fizeram

700

00:51:57,133 --> 00:52:00,866

os primeiros cineastas  
para juntar o movimento,

701  
00:52:00,866 --> 00:52:02,866  
o corte, a colagem.

702  
00:52:09,133 --> 00:52:11,500  
<i>A colagem tem a vantagem  
de permitir

703  
00:52:11,500 --> 00:52:15,666  
<i>trucagens impossíveis de fazer  
<i>só com a parada da câmera.

704  
00:52:15,666 --> 00:52:19,933  
<i>Como aparições, desaparecimentos  
ou substituições, no movimento.

705  
00:52:24,333 --> 00:52:27,833  
<i>Aqui, o ilusionista Méliès  
se transforma em dançarina

706  
00:52:27,833 --> 00:52:29,533  
<i>ao saltar de uma mesa.

707  
00:52:29,533 --> 00:52:32,100  
<i>E a dançarina  
torna-se um mágico.

708  
00:52:33,333 --> 00:52:35,633  
<i>Filma-se o salto de Méliès

709  
00:52:35,633 --> 00:52:39,333  
<i>e depois o da dançarina,  
em pontos exatos.

710  
00:52:41,700 --> 00:52:43,933  
<i>E juntam-se as duas tomadas

711  
00:52:43,933 --> 00:52:47,100  
<i>por uma colagem, no movimento,  
entre os saltos,

712  
00:52:47,100 --> 00:52:49,800  
<i>para criar a ilusão  
de metamorfose.

713  
00:52:58,666 --> 00:53:00,533  
<i>"Uma trucagem levava a outra.

714  
00:53:00,533 --> 00:53:03,633  
<i>Eu imaginava fusões,  
para mudar de cenário,

715  
00:53:03,633 --> 00:53:07,000  
<i>fazer surgir ou  
sumir personagens."

716  
00:53:18,000 --> 00:53:20,566  
<i>A superimpressão requer  
várias passagens,

717  
00:53:20,566 --> 00:53:23,733  
<i>da mesma película,  
para sobrepor as tomadas.

718  
00:53:23,733 --> 00:53:28,000  
<i>Ou seja, a película  
impressionada é rebobinada,

719  
00:53:28,000 --> 00:53:29,833  
<i>antes da tomada seguinte.

720  
00:53:38,766 --> 00:53:41,800  
<i>Aqui, a superimpressão  
faz surgir uma rainha,

721  
00:53:41,800 --> 00:53:45,033  
<i>em carne e osso,  
no desenho que a representa.

722  
00:53:51,666 --> 00:53:54,166  
<i>"Eu fazia aparecer, desaparecer,

723  
00:53:54,166 --> 00:53:58,033

<i>metamorfoses por sobreposições,  
em fundo pretos

724

00:53:58,033 --> 00:54:00,366

<i>ou partes pretas do cenário."

725

00:54:03,000 --> 00:54:05,533

<i>Como o preto  
não impressiona a película,

726

00:54:05,533 --> 00:54:07,533

<i>a câmera filma  
uma primeira vez

727

00:54:07,533 --> 00:54:10,333

<i>o personagem  
interpretado por Méliès,

728

00:54:10,333 --> 00:54:13,666

<i>onde há um quadro grande  
de veludo preto.

729

00:54:14,566 --> 00:54:17,733

<i>A película é rebobinada  
e na segunda vez

730

00:54:17,733 --> 00:54:20,766

<i>filmam com um fundo preto  
o mesmo personagem,

731

00:54:20,766 --> 00:54:24,233

<i>diante de um cenário  
cujas posição e dimensões

732

00:54:24,233 --> 00:54:27,600

<i>são iguais as do veludo  
preto do quadro.

733

00:54:28,600 --> 00:54:31,533

<i>Após impressionado,  
o veludo preto do quadro

734

00:54:31,533 --> 00:54:35,766

<i>trará a imagem do personagem  
<i>que parecerá duplicado.

735  
00:54:38,500 --> 00:54:40,833  
<i>Com essa técnica,  
Méliès desenvolveu

736  
00:54:40,833 --> 00:54:43,633  
<i>um grande temas  
de seus filmes de trucagem:

737  
00:54:43,633 --> 00:54:46,533  
<i>a multiplicação do corpo  
ou apenas da cabeça.

738  
00:54:56,333 --> 00:54:58,533  
Méliès atingiu o ápice  
da sua arte

739  
00:54:58,533 --> 00:55:01,400  
com "O Homem-Orquestra",  
em 1900,

740  
00:55:01,400 --> 00:55:02,633  
no qual...

741  
00:55:03,633 --> 00:55:07,600  
observamos  
uma superimpressão múltipla.

742  
00:55:07,600 --> 00:55:11,166  
A película passou sete vezes  
pelo aparelho,

743  
00:55:11,166 --> 00:55:14,066  
para o mesmo personagem  
aparecer sete vezes

744  
00:55:14,066 --> 00:55:15,433  
em um cenário.

745  
00:55:39,000 --> 00:55:42,800  
<i>Em "O Melômano", o mais famoso

de seus filmes de trucagem,

746

00:55:42,800 --> 00:55:45,466

<i>Méliès lembrou-se  
das placas fotográficas

747

00:55:45,466 --> 00:55:47,966

<i>da Bio Phantic Lantern,  
de John Rudge,

748

00:55:47,966 --> 00:55:50,300

<i>onde um homem  
brincava com a cabeça.

749

00:55:58,866 --> 00:56:01,333

<i>O desenhista Granville  
havia dado

750

00:56:01,333 --> 00:56:03,866

<i>as notas musicais  
a forma de um corpo.

751

00:56:05,233 --> 00:56:09,000

<i>Por uma sábia alquimia,  
Méliès misturou essas duas visões

752

00:56:09,000 --> 00:56:12,066

<i>para compor um número  
de alta virtuosidade.

753

00:56:13,166 --> 00:56:17,066

<i>Num fundo preto, cinco fios  
telegráficos atravessam a imagem.

754

00:56:17,066 --> 00:56:19,666

<i>Um professor de canto,  
Méliès,

755

00:56:19,666 --> 00:56:23,166

<i>joga uma enorme clave de sol,  
nos fios, e ela fica presa.

756

00:56:23,166 --> 00:56:25,633

<i>Primeira colagem,  
após a câmera parar.

757  
00:56:25,633 --> 00:56:28,133  
<i>Colocação da clave de sol  
nos fios.

758  
00:56:34,666 --> 00:56:36,600  
<i>O professor desenha a nota,

759  
00:56:36,600 --> 00:56:39,800  
<i>a qual dá dois olhos,  
um nariz e uma boca,

760  
00:56:39,800 --> 00:56:42,866  
<i>indicando que havia desenhado  
a própria cabeça.

761  
00:56:45,633 --> 00:56:48,633  
<i>Ele joga a batuta  
que será a barra de compasso.

762  
00:56:48,633 --> 00:56:53,666  
<i>Outra colagem. Aqui começa  
a arte deslumbrante de Méliès.

763  
00:56:55,266 --> 00:56:57,766  
<i>O melômano fica de frente,  
sob os fios,

764  
00:56:57,766 --> 00:57:01,166  
<i>põe a cabeça nas mãos  
e a arranca dos ombros.

765  
00:57:01,166 --> 00:57:04,900  
<i>Uma colagem. Curiosamente,  
na parte baixa da imagem

766  
00:57:04,900 --> 00:57:08,900  
<i>indica uma trucagem. Méliès  
passa a ter uma cabeça falsa

767  
00:57:08,900 --> 00:57:12,433

<i>de papelão, tendo  
coberto a própria cabeça

768  
00:57:12,433 --> 00:57:16,400  
<i>com um capuz preto que  
se confunde com o fundo preto.

769  
00:57:16,400 --> 00:57:20,733  
<i>Com a colagem, Méliès joga  
a cabeça de papelão para a pauta.

770  
00:57:21,933 --> 00:57:25,333  
<i>Quando essa cabeça falsa  
encontra o fio telegráfico,

771  
00:57:25,333 --> 00:57:29,500  
<i>outra colagem faz aparecer  
a verdadeira cabeça de Méliès.

772  
00:57:29,500 --> 00:57:34,300  
<i>Em um fundo todo preto,  
Méliès subiu num praticável preto,

773  
00:57:34,300 --> 00:57:38,666  
<i>vestido com uma capa preta.  
Em superimpressão sua cabeça

774  
00:57:38,666 --> 00:57:40,600  
<i>pode substituir a de papelão.

775  
00:57:40,600 --> 00:57:45,900  
<i>A cabeça fica no fio  
e outra surge em seu ombros.

776  
00:57:45,900 --> 00:57:48,533  
<i>Mais uma colagem  
para juntar as imagens,

777  
00:57:48,533 --> 00:57:50,666  
<i>após ele tirar o capuz preto.

778  
00:57:54,600 --> 00:57:56,700  
<i>Méliès dá um passo

para a direita,

779

00:57:56,700 --> 00:57:59,700  
<i>observando com atenção  
as marcas no chão

780

00:57:59,700 --> 00:58:03,100  
<i>e a mesma operação se dá  
nas notas seguintes.

781

00:58:12,100 --> 00:58:14,400  
<i>Seis cabeças de Méliès  
surgem, assim,

782

00:58:14,400 --> 00:58:16,733  
<i>em uma película  
na qual filmaram

783

00:58:16,733 --> 00:58:18,833  
<i>a ação dos personagens  
no chão.

784

00:58:26,000 --> 00:58:28,600  
<i>Enquanto as seis notas  
estavam presentes,

785

00:58:28,600 --> 00:58:31,866  
<i>a película passou sete vezes  
na câmera.

786

00:58:46,366 --> 00:58:48,966  
Contaram, nesses pequenos  
filmes de 50m,

787

00:58:48,966 --> 00:58:52,000  
umas 30 colagens.  
O correspondente a todo

788

00:58:52,000 --> 00:58:55,666  
esse trabalho de montagem  
ligado a trucagem.

789

00:58:55,666 --> 00:58:59,733

Um filme como este exigia referências bem precisas.

790

00:58:59,733 --> 00:59:03,733

Se pensarmos no tipo de câmeras arcaicas, da época,

791

00:59:04,500 --> 00:59:06,966

é algo extraordinário.

792

00:59:06,966 --> 00:59:09,266

Méliès dava um jeito

793

00:59:09,266 --> 00:59:12,166

de achar suas marcas com a manivela.

794

00:59:12,166 --> 00:59:18,366

Ele rebobinava a película e contava as voltas da manivela

795

00:59:18,366 --> 00:59:21,066

para saber exatamente onde se posicionava.

796

00:59:21,066 --> 00:59:25,733

Fazer isso sete vezes é algo extraordinário.

797

00:59:28,566 --> 00:59:31,566

<i>"As cenas de trucagem e sua grande dificuldade

798

00:59:31,566 --> 00:59:34,700

<i>me forçavam a ter o papel principal nos filmes.

799

00:59:34,700 --> 00:59:37,600

<i>Viram-me nas situações mais variadas:

800

00:59:37,600 --> 00:59:41,033

<i>ilusionista, feiticeiro,

demônio, príncipe, mendigo,

801

00:59:41,033 --> 00:59:43,200

<i>faquir, paxá, etc.

802

00:59:43,200 --> 00:59:46,066

<i>Eu caprichava para  
ficar irreconhecível

803

00:59:46,066 --> 00:59:48,100

<i>por meio de disfarces."

804

00:59:56,933 --> 01:00:02,066

Realmente, é espantoso  
ver a presença dele na tela.

805

01:00:02,066 --> 01:00:06,833

Eu me pergunto quando e como  
ele aprendeu a ser bom ator,

806

01:00:06,833 --> 01:00:08,466

pois ele era um bom ator.

807

01:00:08,466 --> 01:00:12,633

Eu me pergunto quando e como  
ele fez ginástica na vida,

808

01:00:12,633 --> 01:00:16,633

pois o vemos dar  
um salto arriscado,

809

01:00:16,633 --> 01:00:19,566

com mais de 50 anos,  
nos seus filmes.

810

01:00:19,566 --> 01:00:24,333

<i>"Foi o cinema que me serviu  
de ginástica. E que ginástica!

811

01:00:24,333 --> 01:00:27,666

<i>Eu atribuo a ele até  
minha flexibilidade e meu vigor!"

812

01:00:52,500 --> 01:00:55,100

<i>No palco ele era maravilhoso.

813

01:00:56,233 --> 01:00:57,866

<i>Realmente, ele se mexia  
com uma facilidade!

814

01:00:57,866 --> 01:01:01,800

<i>Quando o vemos, em seus filmes,  
seu gestual o torna reconhecível

815

01:01:01,800 --> 01:01:03,466

<i>até quando está maquiado.

816

01:01:03,466 --> 01:01:08,033

<i>É todo um gestual  
que vem do teatro.

817

01:01:08,033 --> 01:01:11,733

<i>Vem do teatro itinerante  
e da Commedia dell'arte.

818

01:01:11,733 --> 01:01:14,700

<i>Acho que isso o ajudou muito  
no cinema,

819

01:01:14,700 --> 01:01:17,033

<i>frente aos concorrentes,  
aos contemporâneos.

820

01:01:26,900 --> 01:01:29,833

Ele era um sedutor, antes de tudo.  
Ele queria seduzir.

821

01:01:29,833 --> 01:01:34,333

Seduzir a plateia,  
seduzir as mulheres, as crianças,

822

01:01:34,333 --> 01:01:36,066

seduzir as pessoas  
que o cercavam.

823

01:01:36,066 --> 01:01:40,733

Quando ele se dirigia  
a quem ainda não conhecia,

824

01:01:40,733 --> 01:01:43,400

minha avó, que não era  
muito gentil, dizia:

825

01:01:43,400 --> 01:01:44,933

"Olhem, ele está se exibindo!"

826

01:01:44,933 --> 01:01:48,133

Realmente, ele queria seduzir.  
Totalmente.

827

01:01:48,133 --> 01:01:52,333

E a sua segunda característica  
foi definida por Langlois

828

01:01:52,333 --> 01:01:56,900

que o conheceu, apenas em 1935.  
Ou seja, já bem velhinho.

829

01:01:58,033 --> 01:02:01,466

Ele dizia: "Parece-me que Méliès  
é alguém que anda disfarçado."

830

01:02:02,966 --> 01:02:05,566

É a minha impressão. Ele sempre  
escondeu seus sentimentos.

831

01:02:08,733 --> 01:02:10,566

Mas, em geral,  
era alguém sempre alegre,

832

01:02:10,566 --> 01:02:12,900

muito extrovertido,  
pois era muito tímido.

833

01:02:12,900 --> 01:02:16,300

E como todo tímido,  
é exuberante, pois exagera.

834

01:02:18,266 --> 01:02:21,700  
<i>"Durante esses anos na direção  
do teatro Robert-Houdin

835  
01:02:21,700 --> 01:02:23,766  
<i>e das minhas produções  
cinematográficas,

836  
01:02:23,766 --> 01:02:27,600  
<i>minha vida era trepidante  
e com uma atividade prodigiosa.

837  
01:02:27,600 --> 01:02:30,700  
<i>Todos os dias, acordava às 6h.  
Às 7h, estava no estúdio

838  
01:02:30,700 --> 01:02:32,766  
<i>para pintar os cenários  
e os acessórios.

839  
01:02:32,766 --> 01:02:35,866  
<i>Entre 11h e às 16h,  
ensaiávamos ou filmávamos."

840  
01:02:38,366 --> 01:02:40,366  
Ele tinha horários  
muito rígidos.

841  
01:02:40,366 --> 01:02:44,266  
Se ele dizia 8h, não era  
às 8h e 1 minuto. Era às 8h.

842  
01:02:44,266 --> 01:02:49,966  
Ele tinha esse lado que outros  
podiam achar obsessivo,

843  
01:02:49,966 --> 01:02:53,666  
mas para ele  
era como tinha de ser.

844  
01:02:53,666 --> 01:02:57,266  
Era seu modo de dizer  
que a vida é muito curta

845

01:02:57,266 --> 01:03:00,000

para se permitir ser lento.

846

01:03:02,500 --> 01:03:05,233

A rapidez era seu modo  
de combater a morte,

847

01:03:05,233 --> 01:03:09,300

o vazio e a falta de sentido  
no que fazemos.

848

01:03:25,033 --> 01:03:27,700

<i>No final da tarde, Méliès  
deixava seu mundo de fantasias

849

01:03:27,700 --> 01:03:31,433

<i>e trucagens e voltava  
para realidade parisiense

850

01:03:31,433 --> 01:03:33,766

<i>que os operadores Lumière  
filmavam.

851

01:03:41,400 --> 01:03:44,833

<i>A partir das 18h, ele recebia  
todos que queriam vê-lo,

852

01:03:44,833 --> 01:03:47,366

<i>especialmente  
seus clientes de feiras,

853

01:03:47,366 --> 01:03:49,800

<i>em seu escritório,  
na "passage de l'Opéra",

854

01:03:49,800 --> 01:03:51,933

<i>perto do teatro Robert-Houdin.

855

01:03:53,000 --> 01:03:55,033

<i>Foi onde montou seu laboratório

856

01:03:55,033 --> 01:03:56,666

<i>para revelar e  
terminar os filmes.

857  
01:04:01,600 --> 01:04:04,500  
<i>Ele jantava rapidamente  
e ia ao seu teatro,

858  
01:04:04,500 --> 01:04:07,000  
<i>onde supervisionava  
as apresentações.

859  
01:04:13,233 --> 01:04:16,733  
Agora, caro público,  
uma grande ilusão,

860  
01:04:16,733 --> 01:04:22,733  
direto da Índia misteriosa:  
o cesto indiano.

861  
01:04:22,733 --> 01:04:28,533  
Para os conhecedores, o cesto é  
de vime das margens do Ganges.

862  
01:05:08,033 --> 01:05:09,933  
<i>"Quando não precisavam  
de mim no palco,

863  
01:05:09,933 --> 01:05:12,666  
<i>eu aproveitava para desenhar

864  
01:05:12,666 --> 01:05:15,800  
<i>nos bastidores os croquis  
das cenas do dia seguinte

865  
01:05:15,800 --> 01:05:17,833  
<i>e dos próximos em Montreuil.

866  
01:05:17,833 --> 01:05:21,066  
<i>Basicamente eram meus únicos  
momentos de tranquilidade.

867  
01:05:34,266 --> 01:05:36,700  
<i>Antes de ir para casa,

eu jantava, nos bulevares,

868

01:05:36,700 --> 01:05:41,433

<i>no Boccardi, no Café Anglais.

Às vezes, também ia ao Châtelet,

869

01:05:41,433 --> 01:05:43,166

<i>ao Folies-Bergère

ou a Opéra Comique."

870

01:06:23,000 --> 01:06:25,766

<i>Méliès destinava seus filmes

primeiro ao seu teatro,

871

01:06:25,766 --> 01:06:28,533

<i>em substituição as experiências

de prestidigitação.

872

01:06:28,533 --> 01:06:31,600

<i>Ele não diferenciava

as imagens fantásticas,

873

01:06:31,600 --> 01:06:34,800

<i>filmadas em Montreuil,

das ilusões cênicas.

874

01:06:35,800 --> 01:06:38,466

<i>Suas projeção,

no teatro Robert-Houdin,

875

01:06:38,466 --> 01:06:41,733

<i>permitiam-lhe ter um controle

absoluto de seus filmes,

876

01:06:41,733 --> 01:06:45,100

<i>da concepção à apresentação

ao público,

877

01:06:45,100 --> 01:06:50,400

<i>pois muitos exibidores cortavam

o filme ou mudavam a montagem.

878

01:06:55,566 --> 01:06:58,600

<i>"No palco, os atores eram bons  
num dia

879

01:06:58,600 --> 01:07:01,666

<i>e ruins no outro. Era igual  
na execução das trucagens.

880

01:07:01,666 --> 01:07:03,500

<i>Com o cinematógrafo,

881

01:07:03,500 --> 01:07:07,000

<i>se os artistas haviam atuado bem  
para a câmera,

882

01:07:07,000 --> 01:07:10,133

<i>seriam excelentes eternamente.  
Que vantagem!"

883

01:07:35,100 --> 01:07:39,033

<i>Jacques Deslandes  
entendeu bem que Méliès...

884

01:07:39,033 --> 01:07:43,466

<i>Seu trabalho, na cinematografia,  
era uma extensão

885

01:07:43,466 --> 01:07:47,766

<i>do trabalho que ele fazia  
no palco do teatro Robert-Houdin.

886

01:07:47,766 --> 01:07:51,966

<i>Não há ruptura,  
no trabalho que Méliès fazia,

887

01:07:51,966 --> 01:07:54,200

<i>ao ser introduzido  
o cinematógrafo.

888

01:07:54,200 --> 01:07:57,533

<i>A entrada do cinematógrafo,  
na carreira de Méliès,

889

01:07:57,533 --> 01:08:00,433

<i>não é um ponto de ruptura.  
É uma continuidade

890  
01:08:00,433 --> 01:08:05,233  
<i>do trabalho que ele fazia.  
E uma fantasia cinematográfica

891  
01:08:05,233 --> 01:08:10,300  
<i>de Méliès se situa na série  
ou no gênero fantasia.

892  
01:08:10,300 --> 01:08:13,600  
<i>E não foi só  
no início do cinema.

893  
01:08:13,600 --> 01:08:18,333  
<i>Foi também nos últimos tempos  
de um gênero ou série cultural

894  
01:08:18,333 --> 01:08:23,000  
<i>que é a fantasia.  
Houve um momento, em 1896,

895  
01:08:23,000 --> 01:08:26,433  
<i>em que uma figura genial

896  
01:08:26,433 --> 01:08:30,166  
<i>alçou a fantasia  
à cinematografia.

897  
01:08:45,033 --> 01:08:48,500  
<i>"Com o cinematógrafo, também  
pude fazer minhas composições

898  
01:08:48,500 --> 01:08:50,400  
<i>em vários lugares.

899  
01:08:50,400 --> 01:08:52,566  
<i>Os expositores compravam

900  
01:08:52,566 --> 01:08:55,700  
<i>meus filmes à vista,  
mas queriam programas curtos

901  
01:08:55,700 --> 01:08:57,833  
<i>para fazer mais sessões."

902  
01:08:57,833 --> 01:09:01,633  
<i>O cinematógrafo tornou-se  
a nova atração das feiras.

903  
01:09:01,633 --> 01:09:06,000  
<i>Substituiu carrosséis, domadores,  
mágicos, homens-troncos,

904  
01:09:06,000 --> 01:09:08,433  
<i>mulheres-voadoras,  
museus de cera.

905  
01:09:08,433 --> 01:09:10,700  
<i>Na entrada do estande  
do cinema

906  
01:09:10,700 --> 01:09:13,033  
<i>ficava um personagem  
indispensável:

907  
01:09:13,033 --> 01:09:14,433  
<i>o anunciador.

908  
01:09:14,433 --> 01:09:17,566  
<i>Entrem, senhoras e senhores,  
e descubram

909  
01:09:17,566 --> 01:09:22,966  
<i>no nosso teatro cinematográfico  
a grande atração do século!

910  
01:09:22,966 --> 01:09:25,133  
<i>Eu disse: o cinematógrafo!

911  
01:09:27,100 --> 01:09:28,533  
Entrem, entrem,  
senhoras e senhores.

912

01:09:28,533 --> 01:09:31,166  
Todos podem entrar,  
crianças e adultos.

913  
01:09:31,166 --> 01:09:33,800  
E os militares, as babás

914  
01:09:33,800 --> 01:09:36,300  
<i>e os namorados pagam só meia.

915  
01:09:36,300 --> 01:09:39,666  
<i>Mas tem que se comportar!

916  
01:09:39,666 --> 01:09:43,766  
<i>Na sala, um pianista. Às vezes,  
um sonoplasta ou narrador

917  
01:09:43,766 --> 01:09:46,833  
<i>acompanham as imagens  
em movimento.

918  
01:09:46,833 --> 01:09:50,533  
<i>O narrador situa a ação,  
improvisa os diálogos,

919  
01:09:50,533 --> 01:09:54,300  
<i>desenrola o fio condutor  
que une as cenas.

920  
01:09:58,166 --> 01:10:00,900  
<i>Aqui o presidente  
Barbenfouillis

921  
01:10:00,900 --> 01:10:04,000  
<i>e cinco colegas  
do Astronomic Club.

922  
01:10:04,000 --> 01:10:07,100  
<i>Eles visitam os ateliês  
de construção do projétil

923  
01:10:07,100 --> 01:10:09,466  
<i>que os levará à Lua.

924  
01:10:13,066 --> 01:10:15,800  
<i>Micromégas cai, sem querer,

925  
01:10:15,800 --> 01:10:18,266  
<i>em uma bacia de ácido nítrico.

926  
01:10:23,666 --> 01:10:27,466  
<i>Méliès redigia e imprimia,  
para clientes e conferencistas,

927  
01:10:27,466 --> 01:10:30,133  
<i>brochuras com a descrição  
dos filmes

928  
01:10:30,133 --> 01:10:34,700  
<i>e resumos, como este,  
para ler ao público na projeção.

929  
01:10:37,466 --> 01:10:40,000  
<i>Os expositores  
visitavam Méliès

930  
01:10:40,000 --> 01:10:41,800  
<i>na "passage de l'Opéra".

931  
01:10:41,800 --> 01:10:44,533  
<i>Eles se abasteciam  
de "Star Films",

932  
01:10:44,533 --> 01:10:47,666  
<i>a marca de Méliès que  
exibia as novas produções

933  
01:10:47,666 --> 01:10:49,833  
<i>no teatro Robert-Houdin.

934  
01:10:50,766 --> 01:10:53,666  
<i>As cópias eram vendidas  
ao metro, como tecido.

935  
01:10:56,200 --> 01:10:59,433

<i>Em 1898, quando o público  
começou a se cansar

936

01:10:59,433 --> 01:11:03,033  
<i>de imagens documentais,  
os filmes de trucagem de Méliès

937

01:11:03,033 --> 01:11:06,600  
<i>relançam o mercado.  
Um expositor disse:

938

01:11:06,600 --> 01:11:09,166  
<i>"Morreríamos de fome  
com nossos aparelhos,

939

01:11:09,166 --> 01:11:11,600  
<i>mas Méliès nos deu comida."

940

01:11:15,666 --> 01:11:19,133  
<i>"Certos clientes achavam  
meus filmes muito artísticos.

941

01:11:19,133 --> 01:11:22,800  
<i>Dizia que o público queria  
o gênero 'chute-no-traseiro'.

942

01:11:25,666 --> 01:11:29,133  
<i>Méliès reinou absoluto  
na área cinematográfica,

943

01:11:29,133 --> 01:11:31,133  
até 1902, 1903.

944

01:11:32,133 --> 01:11:34,533  
<i>O gênero Méliès triunfou  
nas feiras.

945

01:11:34,533 --> 01:11:37,400  
<i>Os exibidores,  
todos clientes de Méliès,

946

01:11:37,400 --> 01:11:39,466  
<i>apresentavam seus filmes

de cidade em cidade

947

01:11:39,466 --> 01:11:41,666

<i>e até nos locais mais remotos.

948

01:11:43,400 --> 01:11:46,200

<i>"Para manter a curiosidade dos compradores,

949

01:11:46,200 --> 01:11:50,733

<i>eu sempre procurava e achava trucagens e processos novos.

950

01:11:55,000 --> 01:11:58,400

<i>Nos filmes eu me dirigia primeiro ao espectador,

951

01:11:58,400 --> 01:12:00,300

<i>para encantá-lo, intrigá-lo.

952

01:12:00,300 --> 01:12:03,233

<i>Minha preocupação era achar um grande efeito,

953

01:12:03,233 --> 01:12:06,333

<i>o cerne do filme, e a apoteose final.

954

01:12:06,333 --> 01:12:09,100

<i>Só cuidava do roteiro por último.

955

01:12:20,233 --> 01:12:23,833

<i>Ao misturar todos os processos, eu tornava visíveis

956

01:12:23,833 --> 01:12:28,266

<i>o sobrenatural, o imaginário e compunha quadros

957

01:12:28,266 --> 01:12:31,666

<i>que perturbava a mente do espectador mais perspicaz.

958  
01:12:31,666 --> 01:12:34,066  
<i>Eu me tornava um feiticeiro."

959  
01:12:44,833 --> 01:12:47,400  
Quase sempre,  
nos filmes de Méliès,

960  
01:12:47,400 --> 01:12:50,733  
a câmara está bem fixa,  
ela não se mexe,

961  
01:12:50,733 --> 01:12:53,333  
bem fincada no chão do estúdio.

962  
01:12:55,333 --> 01:12:59,233  
Nessa época, nos filmes,  
as câmeras já mexiam

963  
01:12:59,233 --> 01:13:01,400  
de maneira bem dinâmica.

964  
01:13:01,400 --> 01:13:03,600  
Mas isso não me surpreende,

965  
01:13:03,600 --> 01:13:06,400  
pois a ideia de ter  
a câmara fixa,

966  
01:13:06,400 --> 01:13:10,066  
diante de uma cena  
que se mexe,

967  
01:13:11,066 --> 01:13:13,633  
é a reprodução fiel

968  
01:13:13,633 --> 01:13:16,633  
da estética de Méliès.

969  
01:13:16,633 --> 01:13:18,666  
A câmara é o espectador.

970  
01:13:18,666 --> 01:13:22,933  
Ele, sentado diante da tela,  
diz: "Mostrem-me."

971  
01:13:24,666 --> 01:13:29,033  
"Eu, espectador, quero ter  
um papel realmente passivo,

972  
01:13:29,033 --> 01:13:33,700  
na experiência da visão. Tudo  
deve se mexer ao meu redor.

973  
01:13:33,700 --> 01:13:37,066  
O cinema deve ser como  
um sistema de planetas

974  
01:13:37,066 --> 01:13:39,066  
que gira ao meu redor

975  
01:13:39,066 --> 01:13:42,266  
e eu quero estar  
no centro desse sistema.

976  
01:13:42,266 --> 01:13:46,133  
Quero ser o sol e o resto  
deve se mexer para mim.

977  
01:13:48,000 --> 01:13:51,033  
Nos filmes de Méliès,  
a kinesia,

978  
01:13:51,033 --> 01:13:55,100  
o movimento é muito importante.  
Acho que...

979  
01:13:55,100 --> 01:13:58,066  
O pertencimento de Méliès  
a cinematografia

980  
01:13:58,066 --> 01:14:00,166  
passa, primeiramente,

981

01:14:02,000 --> 01:14:03,833  
pelo movimento, pela kinesia,

982  
01:14:04,666 --> 01:14:08,500  
tudo que rodopia, pula,  
se mexe, explode,

983  
01:14:08,500 --> 01:14:12,466  
se desmembra, etc.  
Imploda, talvez, em seus filmes.

984  
01:14:13,666 --> 01:14:16,166  
Também faz parte  
da tradição barroca.

985  
01:14:16,166 --> 01:14:18,000  
Se existe

986  
01:14:18,000 --> 01:14:21,600  
um tema constante  
em toda a arte barroca

987  
01:14:21,600 --> 01:14:24,766  
e até na música barroca,  
é o horror do vazio.

988  
01:14:24,766 --> 01:14:29,866  
O "horror vacuity" é o desejo  
de preencher o espaço e o tempo

989  
01:14:29,866 --> 01:14:32,700  
com o máximo de ação possível.

990  
01:14:32,766 --> 01:14:35,600  
O máximo de coisas possíveis

991  
01:14:35,600 --> 01:14:38,366  
na cena, no quadro, na ação.

992  
01:14:53,700 --> 01:14:55,800  
Méliès pode ter sido  
o primeiro

993  
01:14:55,800 --> 01:14:58,866  
a entender que o cinema

994  
01:14:59,866 --> 01:15:02,000  
oferecia um meio cômodo

995  
01:15:02,000 --> 01:15:06,700  
de manipular o tempo e o espaço,  
como bem quisesse,

996  
01:15:06,700 --> 01:15:09,266  
por meio de trucagens.

997  
01:15:09,266 --> 01:15:11,833  
E outra maravilha

998  
01:15:11,833 --> 01:15:14,400  
ele compreendeu

999  
01:15:14,400 --> 01:15:17,000  
que as cores permitiam  
sonhar em cores.

1000  
01:15:23,533 --> 01:15:26,266  
Cedo, Georges Méliès  
fez colorir os filmes

1001  
01:15:26,266 --> 01:15:27,733  
por uma antiga colorista

1002  
01:15:27,733 --> 01:15:31,166  
de placas de lanterna mágica,  
a Sra. Thuillier.

1003  
01:15:32,166 --> 01:15:36,466  
Ela tinha uma equipe de moças  
que coloriam filmes

1004  
01:15:36,466 --> 01:15:38,466  
para várias firmas.

1005

01:15:39,800 --> 01:15:41,233  
Dentre elas, Pathé.

1006  
01:15:42,866 --> 01:15:45,333  
Cada moça aplicava suas cores

1007  
01:15:46,766 --> 01:15:50,800  
com a ajuda de um pincel  
como este, de pelo de marta.

1008  
01:15:56,633 --> 01:15:58,766  
Aqui faço uma coloração  
amarela,

1009  
01:15:58,766 --> 01:16:00,133  
que é

1010  
01:16:01,900 --> 01:16:05,733  
uma cor anilina, do final  
do século passado: a auramina.

1011  
01:16:08,400 --> 01:16:10,533  
Tudo que se pode saber

1012  
01:16:10,533 --> 01:16:12,900  
sobre a coloração à mão,

1013  
01:16:14,766 --> 01:16:16,700  
em geral, é pouco claro.

1014  
01:16:16,700 --> 01:16:19,333  
E os detalhes técnicos  
são bem raros.

1015  
01:16:19,333 --> 01:16:22,066  
Então, o mais fácil

1016  
01:16:22,066 --> 01:16:26,000  
para conseguir  
compreender uma técnica

1017  
01:16:27,000 --> 01:16:29,133

é praticá-la.  
E foi o que eu fiz,

1018  
01:16:29,133 --> 01:16:33,000  
sobre uma cópia em acetato  
de um filme de Méliès,

1019  
01:16:33,000 --> 01:16:36,833  
de 1901,  
"A Crisálida e a Borboleta".

1020  
01:16:39,500 --> 01:16:42,966  
Ele tem 40m, ou seja,  
2 mil fotogramas,

1021  
01:16:44,333 --> 01:16:46,366  
que colori, imagem por imagem.

1022  
01:16:46,366 --> 01:16:48,500  
Assim, pude entender  
exatamente

1023  
01:16:48,500 --> 01:16:51,866  
como trabalhavam  
os coloristas da época.

1024  
01:17:07,500 --> 01:17:11,233  
Aplico a auramina para ter  
um fundo amarelo.

1025  
01:17:11,233 --> 01:17:13,166  
Na época, isso era comum.

1026  
01:17:14,166 --> 01:17:15,966  
Para as chamas, pelo menos,

1027  
01:17:16,966 --> 01:17:20,100  
misturar, sobre a película.

1028  
01:17:20,100 --> 01:17:22,200  
Misturar as cores.

1029

01:17:23,966 --> 01:17:28,166  
Nesse caso, para ter  
uma chama vermelha no centro

1030  
01:17:28,166 --> 01:17:31,200  
aplicava-se um magenta,

1031  
01:17:33,000 --> 01:17:35,600  
que era outra cor de anilina.

1032  
01:17:37,800 --> 01:17:39,433  
Que chamamos...

1033  
01:17:41,700 --> 01:17:43,166  
a fucsina.

1034  
01:17:48,333 --> 01:17:50,600  
E no fundo amarelo  
fica vermelha.

1035  
01:17:52,633 --> 01:17:54,766  
Durante a projeção,  
é algo que se mexe,

1036  
01:17:54,766 --> 01:17:57,600  
de forma interessante.

1037  
01:18:04,000 --> 01:18:06,000  
Também reconhecemos

1038  
01:18:06,000 --> 01:18:08,966  
um filme de Méliès, em cores,

1039  
01:18:08,966 --> 01:18:10,800  
pelo estilo ou pela cor.

1040  
01:18:11,300 --> 01:18:13,300  
Elas eram dispostas segundo...

1041  
01:18:14,733 --> 01:18:17,133  
normas, aparentemente,  
bem originais.

1042

01:18:20,966 --> 01:18:24,800

<i>A película que Méliès usava,  
na época, era pouco sensível

1043

01:18:25,033 --> 01:18:27,833

<i>ao vermelho e ao amarelo,  
que ficavam pretos,

1044

01:18:27,833 --> 01:18:29,600

<i>sem transparência na tela.

1045

01:18:29,600 --> 01:18:32,866

<i>E os azuis pareciam  
totalmente brancos.

1046

01:18:36,700 --> 01:18:39,433

<i>"Para obter imagens  
bastante translúcidas,

1047

01:18:39,433 --> 01:18:41,766

<i>que pudessem receber  
depois a cor,

1048

01:18:41,766 --> 01:18:43,833

<i>eu pintava os cenários  
de cinza,

1049

01:18:43,833 --> 01:18:46,133

<i>com toda a gama  
de grãos intermediários,

1050

01:18:46,133 --> 01:18:48,366

<i>entre o preto e o branco puros.

1051

01:18:48,366 --> 01:18:53,233

<i>Parecia uma decoração fúnebre  
de estranho efeito.

1052

01:19:08,133 --> 01:19:11,933

<i>O acabamento, a exatidão  
e a perspectiva "trompe l'oeil"

1053

01:19:11,933 --> 01:19:16,300

<i>deviam fazer parecer de verdade  
coisas inteiramente fictícias

1054

01:19:16,300 --> 01:19:19,666

<i>que o aparelho fotografava  
com precisão absoluta.

1055

01:19:31,966 --> 01:19:34,833

A primeira coisa, com Méliès,  
é seu cenário.

1056

01:19:34,833 --> 01:19:37,800

É inimitável. O cenário  
não pode ser copiado.

1057

01:19:37,800 --> 01:19:41,766

Ele é imitado, mas é impossível  
repetir seu traço a lápis,

1058

01:19:41,766 --> 01:19:44,066

pois ele foi o autor.  
Tinha que haver,

1059

01:19:44,066 --> 01:19:47,300

entre seus concorrentes,  
alguém bastante genial

1060

01:19:47,300 --> 01:19:50,000

para fazer os mesmos desenhos.  
Mas era impossível.

1061

01:19:50,000 --> 01:19:53,666

Quando vemos a preparação  
dos seus filmes

1062

01:19:53,666 --> 01:19:56,933

nos desenhos feitos rapidamente  
a lápis ou pluma,

1063

01:19:56,933 --> 01:20:00,833

e quando vemos o desenho  
executado, no cenário,

1064  
01:20:00,833 --> 01:20:04,533  
é fantástico.  
Esse é realmente o estilo Méliès.

1065  
01:20:11,733 --> 01:20:15,633  
<i>O figurino também tem  
a originalidade do estilo Méliès.

1066  
01:20:15,633 --> 01:20:19,166  
<i>Ele desenha para seus filmes  
centenas de roupas

1067  
01:20:19,166 --> 01:20:21,500  
<i>feitos em Montreuil,  
em camaïeu cinza.

1068  
01:20:21,500 --> 01:20:24,766  
<i>Mas os acessórios  
do teatro Robert-Houdin

1069  
01:20:24,766 --> 01:20:26,666  
<i>também eram usados nos filmes.

1070  
01:20:26,666 --> 01:20:29,633  
<i>Como esse traje de mágico  
estampado,

1071  
01:20:29,633 --> 01:20:33,266  
<i>usado pelo professor  
Barbenfouillis, em "Viagem à Lua".

1072  
01:20:44,933 --> 01:20:47,366  
O gênero Méliès  
é uma mistura

1073  
01:20:47,366 --> 01:20:50,000  
de jogo e sexualidade.

1074  
01:20:50,000 --> 01:20:52,333  
O que é mais ou menos  
a mesma coisa,

1075  
01:20:52,333 --> 01:20:55,666  
se pensarmos a sexualidade  
no sentido mais otimista

1076  
01:20:55,666 --> 01:20:56,666  
e alegre do termo.

1077  
01:20:56,666 --> 01:21:00,500  
Essa maneira  
realmente sorridente

1078  
01:21:00,500 --> 01:21:04,500  
de ver a vida,

1079  
01:21:04,700 --> 01:21:09,366  
de ver o desenvolvimento técnico  
e criar o progresso

1080  
01:21:09,366 --> 01:21:11,666  
da mesma forma que se pode criar

1081  
01:21:11,666 --> 01:21:14,100  
uma relação emocional com alguém.

1082  
01:21:15,500 --> 01:21:18,366  
Sem esquecer que  
a época Méliès talvez fosse

1083  
01:21:18,366 --> 01:21:22,600  
a última época,  
na civilização ocidental

1084  
01:21:22,600 --> 01:21:27,933  
dominada por uma confiança  
do que se passaria

1085  
01:21:27,933 --> 01:21:31,233  
nos anos seguintes.

1086  
01:21:31,233 --> 01:21:35,833  
E talvez a última época,  
durante a qual,

1087  
01:21:35,833 --> 01:21:40,000  
a dita política sexual,  
no mundo ocidental,

1088  
01:21:40,000 --> 01:21:43,433  
ainda era uma política  
relativamente frouxa.

1089  
01:21:45,433 --> 01:21:47,033  
Onde o drama

1090  
01:21:49,033 --> 01:21:51,866  
do conflito psicológico  
existencial

1091  
01:21:51,866 --> 01:21:56,266  
entre os sexos e as culturas  
ainda não era tão dramático.

1092  
01:21:56,266 --> 01:21:59,200  
Foi antes da  
Primeira Guerra Mundial.

1093  
01:21:59,200 --> 01:22:02,633  
Antes desse grande muro  
da Primeira Guerra Mundial

1094  
01:22:02,633 --> 01:22:06,466  
que destruiu, não só o sonho  
criativo de Méliès,

1095  
01:22:06,466 --> 01:22:10,733  
mas praticamente  
a inocência da cultura ocidental.

1096  
01:22:42,966 --> 01:22:46,566  
<i>Eu era bom aluno, mas o diabo  
do desenho agia em mim.

1097  
01:22:46,566 --> 01:22:48,833  
<i>Eu desenhava nos meus  
livros e cadernos,

1098  
01:22:48,833 --> 01:22:52,166  
<i>o que me rendeu punições  
e proibições de sair.

1099  
01:22:52,166 --> 01:22:54,400  
<i>Mas eu tinha nascido artista.

1100  
01:22:54,400 --> 01:22:56,666  
<i>O desenho, a pintura  
e a caricatura

1101  
01:22:56,666 --> 01:22:58,600  
<i>eram minhas artes preferidas.

1102  
01:23:10,700 --> 01:23:14,233  
<i>Diziam que meu traço era capaz  
de derrubar o regime.

1103  
01:23:14,233 --> 01:23:18,200  
<i>Em 1889, quando dirigia  
o teatro Robert-Houdin,

1104  
01:23:18,200 --> 01:23:22,733  
<i>pude usar meus talentos  
de caricaturista no combate

1105  
01:23:22,733 --> 01:23:24,833  
<i>contra o general Boulanger.

1106  
01:23:27,100 --> 01:23:28,400  
<i>Eu não gostava de Boulanger.

1107  
01:23:28,400 --> 01:23:32,133  
<i>Esse aprendiz de ditador  
era uma ameaça para a República.

1108  
01:23:32,133 --> 01:23:35,133  
<i>Meu primo Adolphe concordava.

1109  
01:23:36,166 --> 01:23:40,100  
<i>Financiou o jornal "La Griffe",

do qual eu era o ilustrador.

1110

01:23:40,100 --> 01:23:44,533

<i>Eu ridicularizava Boulanger  
com caricaturas onde eu lhe dava

1111

01:23:44,533 --> 01:23:46,766

<i>o apelido maroto  
de Barbenzigue.

1112

01:23:52,633 --> 01:23:56,733

<i>Eu assinava como Smile, que  
significa sorriso, em inglês."

1113

01:24:00,233 --> 01:24:03,566

<i>Quando o general Boulanger,  
atraente quinquagenário

1114

01:24:03,566 --> 01:24:06,100

<i>ambicioso, se tornou  
ministro da Guerra,

1115

01:24:06,100 --> 01:24:08,966

<i>os franceses viram nele  
o homem que garantia

1116

01:24:08,966 --> 01:24:12,966

<i>a revanche contra a Alemanha,  
<i>após a derrota de 1870.

1117

01:24:14,833 --> 01:24:17,300

<i>Sua popularidade  
preocupou o governo

1118

01:24:17,300 --> 01:24:20,200

<i>que o afastou do poder  
e levou ao exílio.

1119

01:24:21,200 --> 01:24:24,100

<i>Do exterior,  
Boulanger ainda esperava vencer

1120

01:24:24,100 --> 01:24:26,000

<i>as eleições de 1889.

1121

01:24:33,700 --> 01:24:36,666

<i>"Boulangier fracassou.

Felizmente, pois

1122

01:24:36,666 --> 01:24:38,966

<i>com as caricaturas,

aos 28 anos,

1123

01:24:38,966 --> 01:24:41,500

<i>eu é que corria o risco

de ser exilado.

1124

01:24:42,666 --> 01:24:44,666

<i>Mas, voltemos a alguns anos...

1125

01:24:44,666 --> 01:24:47,433

<i>Eu tinha passado

no Baccalauréat, em 1880,

1126

01:24:47,433 --> 01:24:49,600

<i>e o serviço militar, em Blois.

1127

01:24:49,600 --> 01:24:53,133

<i>Aos 21 anos, tive

intenção de entrar

1128

01:24:53,133 --> 01:24:56,866

<i>na Escola de Belas Artes,

mas meu pai se opôs, firme.

1129

01:24:56,866 --> 01:25:00,200

<i>Para ele, um pintor

só poderia morrer de fome.

1130

01:25:00,200 --> 01:25:04,633

<i>Sem a negativa do meu pai,

minha carreira teria sido

1131

01:25:04,633 --> 01:25:06,400

<i>exclusivamente a pintura."

1132

01:25:08,233 --> 01:25:10,566

<i>A cabeça imperial  
do pai contrariado

1133

01:25:10,566 --> 01:25:13,000

<i>não escapou à verve  
paródica do filho.

1134

01:25:13,000 --> 01:25:16,733

<i>Jean-Louis Stanislas Méliès,  
que todos chamavam de Louis,

1135

01:25:16,733 --> 01:25:19,800

<i>era um artesão de calçados,  
"compagnon du Devoir".

1136

01:25:19,800 --> 01:25:23,233

<i>Fez fortuna em Paris,  
sob o segundo Império.

1137

01:25:23,233 --> 01:25:26,833

<i>De seus ateliês saíam sapatos,  
botas e botinas de luxo

1138

01:25:26,833 --> 01:25:30,666

<i>para os pés dos parisienses  
e das parisienses elegantes.

1139

01:25:38,666 --> 01:25:42,800

<i>A manufatura de calçados Méliès  
ficava no boulevard St. Martin.

1140

01:25:42,800 --> 01:25:45,200

<i>Foi onde nasceu, em dezembro  
de 1861,

1141

01:25:45,200 --> 01:25:47,500

<i>o terceiro filho Méliès,  
Georges.

1142

01:25:49,400 --> 01:25:52,900

<i>Nascido nos bulevares,  
Georges continuou neles.

1143  
01:25:52,900 --> 01:25:55,900  
<i>Sua vida girava entre  
a place de la République

1144  
01:25:55,900 --> 01:25:58,433  
<i>e de la Madeleine.  
Nos mesmos bulevares

1145  
01:25:58,433 --> 01:26:00,766  
<i>onde ele dirigiu  
seu teatro e onde

1146  
01:26:00,766 --> 01:26:03,033  
<i>abriram as primeiras  
salas de cinema.

1147  
01:26:03,900 --> 01:26:07,300  
<i>A manufatura Méliès prosperou  
e foi para rue Taylor,

1148  
01:26:07,300 --> 01:26:09,300  
<i>perto do boulevard St. Martin.

1149  
01:26:10,366 --> 01:26:14,233  
<i>Esse monograma, ainda à entrada  
de um prédio da rue Taylor,

1150  
01:26:14,233 --> 01:26:16,366  
<i>são as iniciais de Louis Méliès.

1151  
01:26:18,166 --> 01:26:20,733  
<i>O pai previu tudo  
para os três filhos

1152  
01:26:20,733 --> 01:26:22,400  
<i>prolongarem seu sucesso.

1153  
01:26:22,400 --> 01:26:24,300  
<i>Os ateliês no térreo.

1154  
01:26:24,300 --> 01:26:26,300

<i>E os apartamentos  
em cada andar.

1155  
01:26:26,300 --> 01:26:28,700  
<i>Georges se instalou  
no último andar

1156  
01:26:28,700 --> 01:26:31,533  
<i>após seu casamento, em 1885.

1157  
01:26:33,233 --> 01:26:36,066  
Ele tinha um espírito  
muito curioso.

1158  
01:26:36,066 --> 01:26:39,366  
E adorava ler. Ele tinha  
uma biblioteca fantástica.

1159  
01:26:40,766 --> 01:26:43,833  
E sabia tudo sobre  
os espetáculos da sua época.

1160  
01:26:43,833 --> 01:26:45,033  
Adorava Offenbach.

1161  
01:26:45,033 --> 01:26:47,700  
Sabia de cor "A Vida Parisiense",  
"A Bela Hélène",

1162  
01:26:47,700 --> 01:26:50,733  
"Orfeu no inferno".  
Há referências constantes,

1163  
01:26:50,733 --> 01:26:54,233  
em certos filmes,  
dessa mitologia da qual ria.

1164  
01:26:54,233 --> 01:26:56,000  
Isso é bem claro.

1165  
01:26:56,000 --> 01:26:59,866  
E ele era diplomado,  
o que era bem raro, em 1881.

1166  
01:26:59,866 --> 01:27:01,866  
Em latim-grego.

1167  
01:27:01,866 --> 01:27:05,200  
Ele fez o que chamavam  
de "Humanidades"

1168  
01:27:05,200 --> 01:27:08,100  
e tinha muita cultura geral,

1169  
01:27:08,100 --> 01:27:10,766  
como muitos homens  
do final do século 19.

1170  
01:27:10,766 --> 01:27:13,133  
Isso realmente fazia parte  
dos conhecimentos

1171  
01:27:13,133 --> 01:27:16,666  
de uma pequena parte de pessoas  
que eram da burguesia.

1172  
01:27:17,400 --> 01:27:20,600  
<i>"Contrariado,  
entrei na empresa familiar.

1173  
01:27:20,600 --> 01:27:22,566  
<i>Eu cuidava mais das máquinas,

1174  
01:27:22,566 --> 01:27:24,866  
<i>do conserto  
e do aperfeiçoamento.

1175  
01:27:24,866 --> 01:27:27,033  
<i>Eu era hábil com as mãos.

1176  
01:27:27,033 --> 01:27:30,233  
<i>Esses trabalhos mecânicos  
foram bem úteis mais tarde,

1177  
01:27:30,233 --> 01:27:33,500

<i>no teatro ou no cinema,  
mas eu não pretendia

1178

01:27:33,500 --> 01:27:37,666

<i>passar a vida no cheiro do couro,  
fosse de boi ou cavalo."

1179

01:27:39,366 --> 01:27:42,266

<i>Nos poucos anos  
dessa "carreira industrial",

1180

01:27:42,266 --> 01:27:43,666

<i>entre 21 e 26 anos,

1181

01:27:43,666 --> 01:27:46,766

<i>Méliès evadia-se  
no desenho e na pintura.

1182

01:27:46,766 --> 01:27:50,766

<i>Mas botas e botinas reapareciam,  
às vezes, em seus filmes.

1183

01:27:53,300 --> 01:27:55,900

<i>Quem se lembraria  
dos calçados Méliès

1184

01:27:55,900 --> 01:27:59,766

<i>se Georges não os tivesse trocado  
pelo palco e pelo cinema?

1185

01:28:08,433 --> 01:28:11,966

<i>Méliès não parou de ampliar  
sua curiosidade artística.

1186

01:28:11,966 --> 01:28:13,766

<i>Experimentou o piano...

1187

01:28:13,766 --> 01:28:17,433

<i>Inflamou-se pela poesia,  
em especial, por Verlaine.

1188

01:28:17,433 --> 01:28:21,133

<i>Estava decidido:

seria poeta e escreveria versos.

1189

01:28:21,133 --> 01:28:24,133

<i>Tentação de curta duração,  
mas todos os caminhos valem

1190

01:28:24,133 --> 01:28:26,900

<i>para esquecer  
sapatos e botinas.

1191

01:28:31,433 --> 01:28:34,566

<i>Um velho escultor de Montreuil,  
Joseph Grapinet,

1192

01:28:34,566 --> 01:28:36,433

<i>iniciou-o na sua arte.

1193

01:28:41,966 --> 01:28:45,633

<i>"Mais tarde, também me interessei  
muito pela fotografia.

1194

01:28:45,633 --> 01:28:49,266

<i>Minha primeira esposa, Eugénie,  
era minha modelo preferida.

1195

01:28:58,033 --> 01:29:01,566

<i>Eu também tinha uma vocação  
instintiva para o teatro.

1196

01:29:01,566 --> 01:29:04,733

<i>Ainda jovem, fiz fantoches  
<i>e cenários de papelão

1197

01:29:04,733 --> 01:29:09,000

<i>Aos 15 anos, divertia as primas  
com meu teatro de marionetes."

1198

01:29:17,733 --> 01:29:20,600

<i>"Tudo isso não agradava  
os meus pais.

1199

01:29:20,600 --> 01:29:22,266

<i>Eles decidiram enviar-me

para Londres,

1200

01:29:22,266 --> 01:29:24,833

<i>para que eu  
melhorasse o inglês

1201

01:29:24,833 --> 01:29:27,633

<i>e esquecesse  
o desenho e a pintura.

1202

01:29:28,633 --> 01:29:32,100

<i>Assim, passei todo o ano  
de 1884 em Londres.

1203

01:29:32,100 --> 01:29:35,700

<i>Aperfeiçoei meu inglês  
vendendo corpetes.

1204

01:29:35,700 --> 01:29:38,733

<i>Passei a frequentar  
o Egyptian Hall.

1205

01:29:45,900 --> 01:29:48,766

<i>Aí apresentava-se  
David Devant,

1206

01:29:48,766 --> 01:29:51,666

<i>um dos maiores  
mágicos da época.

1207

01:29:51,666 --> 01:29:53,566

<i>Eu o conheci.

1208

01:29:53,566 --> 01:29:56,666

<i>Devant achava que eu tinha  
talento para a magia.

1209

01:29:56,666 --> 01:30:00,000

<i>Ele me ensinou alguns truques  
e passei a me dedicar

1210

01:30:00,000 --> 01:30:02,866

<i>a esse ramo teatral

tão especial."

1211

01:30:05,433 --> 01:30:09,566

<i>"Voltei de Londres  
fascinado pela prestidigitação."

1212

01:30:16,000 --> 01:30:19,200

<i>"Tendo me tornado muito hábil  
na arte da ilusão,

1213

01:30:19,200 --> 01:30:22,800

<i>eu me apresentava em salões,  
pois meu pai não gostaria

1214

01:30:22,800 --> 01:30:25,533

<i>de ver o filho  
se apresentar num teatro."

1215

01:30:27,600 --> 01:30:30,066

<i>"Emile Voisin,  
negociante de autômatos

1216

01:30:30,066 --> 01:30:33,666

<i>e aparelhos de prestidigitação,  
fazia sessões de magia

1217

01:30:33,666 --> 01:30:36,033

<i>no Cabinet Fantastique  
do Museu Grévin

1218

01:30:36,033 --> 01:30:38,366

<i>e me incluiu na programação.

1219

01:30:49,833 --> 01:30:53,300

<i>"Como nem pensar em expor  
o nome paterno, no cartaz,

1220

01:30:53,300 --> 01:30:55,966

<i>troquei Méliès para Mélius."

1221

01:31:04,266 --> 01:31:07,966

<i>"Mas assim que descobri  
o cinema, me animei.

1222  
01:31:07,966 --> 01:31:11,500  
<i>Com o cinema, eu podia usar  
todos meus conhecimentos

1223  
01:31:11,500 --> 01:31:15,000  
<i>e meus diversos talentos:  
desenho, pintura, cenógrafo,

1224  
01:31:15,000 --> 01:31:18,066  
<i>mecânica, magia, ilusão...

1225  
01:31:18,066 --> 01:31:22,166  
<i>Eu era trabalhador  
manual e intelectual.

1226  
01:31:22,166 --> 01:31:25,600  
<i>Por isso é que fui  
fascinado por essa arte

1227  
01:31:25,600 --> 01:31:29,866  
<i>que engloba quase todos  
e que posso me gabar

1228  
01:31:29,866 --> 01:31:32,700  
<i>de tê-lo lançado  
na via do espetáculo

1229  
01:31:32,700 --> 01:31:34,700  
<i>que lhe caiu tão bem!"

1230  
01:31:51,533 --> 01:31:55,933  
Não vemos tantas diferenças  
entre o modo como Méliès

1231  
01:31:55,933 --> 01:31:58,433  
organizava sua vida pessoal,

1232  
01:31:58,433 --> 01:32:00,633  
sua vida como gerente

1233  
01:32:00,633 --> 01:32:03,200

do teatro Robert-Houdin.

1234  
01:32:03,200 --> 01:32:07,733  
Sua vida como organizador  
do seu estúdio, em Montreuil,

1235  
01:32:07,733 --> 01:32:09,633  
e sua vida como criador.

1236  
01:32:09,633 --> 01:32:13,000  
Uma coisa está ligada à outra,

1237  
01:32:13,000 --> 01:32:16,500  
ao ponto que acabamos  
pensando que...

1238  
01:32:18,966 --> 01:32:21,233  
Essa vontade

1239  
01:32:21,233 --> 01:32:24,000  
de considerar  
a criação artística

1240  
01:32:24,000 --> 01:32:28,066  
como um fenômeno existencial  
é a prova de que,

1241  
01:32:28,066 --> 01:32:31,066  
para Méliès, havia  
uma identificação total,

1242  
01:32:32,466 --> 01:32:34,966  
incondicional,  
entre arte e vida.

1243  
01:32:36,000 --> 01:32:37,400  
Para Méliès,

1244  
01:32:37,400 --> 01:32:40,566  
fazer cinema e fazer magia

1245  
01:32:40,566 --> 01:32:44,166

ou organizar uma opereta,  
depois da guerra,

1246

01:32:44,166 --> 01:32:48,433  
eram formas diferentes de dizer,  
basicamente, uma coisa:

1247

01:32:48,433 --> 01:32:52,266  
sem o entusiasmo de conhecer,

1248

01:32:52,266 --> 01:32:54,166  
sem a vontade de descobrir,

1249

01:32:54,166 --> 01:32:56,066  
tudo que fazemos...

1250

01:32:57,366 --> 01:33:00,133  
o trabalho, o conhecimento,

1251

01:33:00,133 --> 01:33:02,300  
os amores, os projetos,

1252

01:33:02,300 --> 01:33:05,000  
o cinema, é nada.

1253

01:33:05,000 --> 01:33:08,266  
Nada além de sombras  
que se movem.

1254

01:33:08,266 --> 01:33:09,733  
Nada mais.

1255

01:33:10,933 --> 01:33:13,333  
Para ele, o que contava

1256

01:33:13,333 --> 01:33:17,766  
era transformar seu ideal  
de vida em objetos concretos.

1257

01:33:17,766 --> 01:33:21,200  
Fossem filmes, fossem desenhos

1258  
01:33:21,200 --> 01:33:23,666  
ou a organização  
da vida cotidiana.

1259  
01:33:38,466 --> 01:33:41,566  
FIM DA PRIMEIRA PARTE