

1
00:00:18,603 --> 00:00:19,959
<i>Querido Théo,

2
00:00:19,984 --> 00:00:24,172
<i>estou enviando um esboço
do andamento do trabalho,

3
00:00:24,197 --> 00:00:27,475
<i>pois voltei a me dedicar
a ele hoje.

4
00:00:28,247 --> 00:00:31,062
<i>É simplesmente o meu quarto.

5
00:00:31,622 --> 00:00:34,696
<i>A cor deve fazer
todo o trabalho,

6
00:00:34,761 --> 00:00:38,404
<i>dando ao quadro
um estilo simples

7
00:00:38,429 --> 00:00:42,440
<i>e lembrar o descanso
ou o sono.

8
00:00:43,050 --> 00:00:48,599
<i>Ao ver o quadro, a mente
ou a imaginação devem descansar.

9
00:00:49,789 --> 00:00:53,802
<i>As paredes são violeta.
O chão é de quadrados vermelhos.

10
00:00:53,827 --> 00:00:56,558
<i>A cama e as cadeiras
são amarelas.

11
00:00:56,623 --> 00:00:59,487
<i>O lençol e as fronhas
são verde-claro.

12
00:00:59,910 --> 00:01:03,542
<i>A colcha é escarlate,
a janela é verde,

13

00:01:03,607 --> 00:01:08,053
<i>a penteadeira é laranja,
o vaso, azul e as portas, lilás.

14

00:01:08,403 --> 00:01:12,360
<i>É tudo e nada neste quarto
com janelas fechadas.

15

00:01:13,687 --> 00:01:16,979
<i>Os móveis também passam
a ideia de descanso.

16

00:01:17,366 --> 00:01:22,485
<i>Quadros na parede, um espelho,
uma toalha e roupas.

17

00:01:23,134 --> 00:01:27,567
<i>A moldura será branca,
pois não há esta cor no quadro.

18

00:01:27,998 --> 00:01:32,800
<i>Trabalharei mais nele amanhã,
mas a concepção é simples.

19

00:01:33,431 --> 00:01:36,166
<i>Eliminei todas as sombras.

20

00:01:36,351 --> 00:01:40,032
<i>Usei cores vibrantes,
como nos</i> ukyo-ê.

21

00:01:41,098 --> 00:01:46,144
<i>Não vou me demorar,
quero aproveitar a luz da manhã

22

00:01:46,169 --> 00:01:47,926
<i>para terminar o quadro.

23

00:01:48,122 --> 00:01:52,442
<i>Saudações.
Um grande abraço, Vincent.

24

00:01:55,571 --> 00:01:59,781
<topo>A ALTA NOTA AMARELA

25

00:02:08,059 --> 00:02:13,215
<topo>O QUARTO EM ARLES
(1888 - 1889)

26
00:02:33,810 --> 00:02:36,781
MUSEU D'ORSAY
PARIS

27
00:02:38,962 --> 00:02:42,028
<topo>DIREÇÃO
ALAIN JAUBERT

28
00:02:47,836 --> 00:02:52,517
<i>Vincent Van Gogh chegou a Arles
em fevereiro de 1888.

29
00:02:53,180 --> 00:02:55,412
<i>Ele morava em um hotel.

30
00:02:55,953 --> 00:02:59,753
<i>Por 15 francos por mês,
ele alugou do casal Ginoux

31
00:02:59,818 --> 00:03:03,316
<i>uma pequena casa
na Praça Lamartine, nº 2.

32
00:03:03,565 --> 00:03:06,463
<i>A casa estava
mal conservada.

33
00:03:07,623 --> 00:03:10,738
<i>A sala no térreo
seria o ateliê.

34
00:03:10,764 --> 00:03:15,313
<i>Vincent comprou duas cadeiras,
uma mesa e um jogo de café,

35
00:03:15,514 --> 00:03:19,045
<i>que ficou famoso como tema
de um de seus quadros.

36
00:03:38,197 --> 00:03:42,428
<i>Vincent costumava trabalhar
em um canal perto de Arles.

37

00:03:42,429 --> 00:03:45,180

<i>Ele pintou
a ponte de Langlois.

38

00:04:03,076 --> 00:04:06,873

<i>Quando acabam as telas,
ele desenha em cálamo.

39

00:04:10,844 --> 00:04:13,836

<i>Seu irmão Théo,
corretor de arte,

40

00:04:13,861 --> 00:04:15,567

<i>o ajuda financeiramente.

41

00:04:16,655 --> 00:04:20,057

<i>Ele também escreve
para Paul Gauguin.

42

00:04:21,039 --> 00:04:23,786

<i>Gauguin está doente
e endividado,

43

00:04:23,851 --> 00:04:27,262

<i>e Vincent propõe a ele
que viesse a Arles.

44

00:04:28,179 --> 00:04:32,104

<i>Vincent queria montar
uma comunidade de artistas

45

00:04:32,129 --> 00:04:36,424

<i>igual a dos japoneses
e dos velhos ateliês holandeses.

46

00:04:36,852 --> 00:04:40,838

<i>Ele imagina que outros pintores
se juntariam ao ateliê,

47

00:04:40,863 --> 00:04:43,103

<i>do qual Gauguin
seria o chefe.

48

00:04:45,874 --> 00:04:48,987

<i>Em setembro,
Théo manda 300 francos,

49

00:04:49,052 --> 00:04:52,331
<i>herança de um tio
falecido em julho.

50

00:04:52,932 --> 00:04:56,388
<i>Vincent compra duas camas,
doze cadeiras, mesas,

51

00:04:56,413 --> 00:05:00,060
<i>um espelho
e pinta seu autorretrato.

52

00:05:02,781 --> 00:05:07,638
<i>Gauguin envia o dele,
intitulado "Os Miseráveis".

53

00:05:07,948 --> 00:05:12,144
<i>Em troca, Vincent manda o seu
com uma dedicatória.

54

00:05:13,551 --> 00:05:16,758
<i>Ele pinta a casa
e continua a mobiliá-la,

55

00:05:16,783 --> 00:05:20,630
<i>onde dorme pela 1a. vez
dia 16 de setembro.

56

00:05:22,800 --> 00:05:27,549
<i>Ele faz um desenho
e uma aquarela da casa amarela,

57

00:05:27,788 --> 00:05:32,169
<i>que ele envia ao irmão.
Finalmente, pinta um quadro.

58

00:05:35,122 --> 00:05:37,597
<i>"Quero montar
uma casa de artistas,

59

00:05:37,598 --> 00:05:41,068
<i>mas nada suntuoso,
pelo contrário.

60

00:05:41,097 --> 00:05:45,310

<i>Quero que todos os móveis tenham personalidade."

61

00:05:48,461 --> 00:05:52,826

<i>Por um ano, ele mora na casa, que serve de ateliê.

62

00:05:53,761 --> 00:05:56,956

<i>Ele escolhe seus temas na vizinhança.

63

00:05:58,094 --> 00:05:59,637

<i>A vista do Rhône.

64

00:06:02,292 --> 00:06:04,391

<i>O café da praça do fórum.

65

00:06:07,193 --> 00:06:09,691

<i>A escada da ponte de Trinquetaille.

66

00:06:12,502 --> 00:06:16,047

<i>A ponte da estrada de ferro aparece em "A Casa Amarela",

67

00:06:16,072 --> 00:06:18,822

<i>mas vista do eixo contrário.

68

00:06:19,570 --> 00:06:24,921

<i>Ao fundo, a Praça Lamartine, tema de "O Jardim do Poeta".

69

00:06:27,675 --> 00:06:31,226

<i>Na mesma época, ele pinta o</i> Café de la Gare,

70

00:06:31,251 --> 00:06:33,760

<i>mantido pelo casal Ginoux,

71

00:06:33,801 --> 00:06:37,207

<i>perto de sua casa e aberto a noite toda.

72

00:06:39,887 --> 00:06:43,657

<i>"O verde e o vermelho exprimem as paixões humanas.

73

00:06:43,982 --> 00:06:47,798
<i>O cômodo é vermelho e amarelo,
com uma mesa de bilhar

74

00:06:47,863 --> 00:06:51,614
<i>e quatro lustres amarelos
com luzes laranjas e verdes.

75

00:06:51,926 --> 00:06:55,846
<i>É uma antítese de vermelhos
e verdes distintos

76

00:06:56,287 --> 00:06:58,540
<i>e, nos homens que dormem

77

00:06:58,541 --> 00:07:02,118
<i>no salão vazio e triste,
usei violeta e azul.

78

00:07:06,283 --> 00:07:10,036
<i>O pintor solitário conseguiu
fazer amizades,

79

00:07:10,061 --> 00:07:13,802
<i>como o subtenente
Paul-Eugène Milliet,

80

00:07:13,827 --> 00:07:16,176
<i>a quem ele dá
aulas de desenho.

81

00:07:17,540 --> 00:07:21,655
<i>Outro exemplo é o pintor
e poeta belga Eugène Boch,

82

00:07:21,680 --> 00:07:23,472
<i>morador de Fontvieille.

83

00:07:24,768 --> 00:07:29,048
<i>"Quero pintar um amigo artista,
um grande sonhador

84

00:07:29,703 --> 00:07:33,142
<i>que trabalha
como o rouxinol canta.

85

00:07:33,527 --> 00:07:35,263

<i>Ele é louro.

86

00:07:36,020 --> 00:07:40,271

<i>Quero mostrar a ele

o apreço e o amor que sinto.

87

00:07:40,921 --> 00:07:45,828

<i>Eu o pintarei como ele é,

o mais fielmente possível.

88

00:07:46,093 --> 00:07:48,431

<i>O quadro não está pronto.

89

00:07:48,496 --> 00:07:52,251

<i>Para terminá-lo,

farei um colorido arbitrário.

90

00:07:52,276 --> 00:07:54,372

<i>Exagerei o louro do cabelo

91

00:07:54,413 --> 00:07:57,970

<i>e cheguei a tons alaranjados,

cromados e verde claro.

92

00:07:58,173 --> 00:08:01,554

<i>Em vez de pintar a parede

de fundo,

93

00:08:01,579 --> 00:08:03,421

<i>pintarei o infinito.

94

00:08:03,446 --> 00:08:08,357

<i>Um fundo simples, com o azul

mais intenso que eu conseguir.

95

00:08:08,552 --> 00:08:13,097

<i>A combinação do cabelo louro

com o fundo azul

96

00:08:13,122 --> 00:08:16,941

<i>dá um efeito misterioso,

como a estrela no céu."

97

00:08:21,601 --> 00:08:24,493
<i>Em outubro,
ele pinta o próprio quarto.

98
00:08:24,518 --> 00:08:26,890
<i>Ele manda um croqui
para Théo

99
00:08:27,398 --> 00:08:29,590
<i>e outro para Gauguin.

100
00:08:32,245 --> 00:08:35,794
<i>"Foi muito divertido
desenhá-lo sem nada,

101
00:08:35,859 --> 00:08:38,212
<i>com uma simplicidade ímpar."

102
00:08:40,539 --> 00:08:43,285
<i>Desde o croqui
enviado a Théo,

103
00:08:43,470 --> 00:08:45,662
<i>Vincent fez modificações.

104
00:08:54,557 --> 00:08:58,872
<i>À direita, dois novos quadros
com gravuras japonesas.

105
00:08:59,652 --> 00:09:04,017
<i>Acima, os retratos dos amigos
Eugène Boch e Milliet.

106
00:09:09,456 --> 00:09:13,445
<i>Vincent também decorou o quarto
nos croquis.

107
00:09:14,769 --> 00:09:17,879
<i>"Haverá um cômodo de hóspedes
em cima,

108
00:09:17,904 --> 00:09:20,774
<i>que deixarei
o mais parecido possível

109
00:09:20,799 --> 00:09:23,785

<i>com um quarto
de uma mulher artista."

110
00:09:25,972 --> 00:09:29,120
<i>Gauguin chega
em 23 de outubro.

111
00:09:29,185 --> 00:09:32,793
<i>Os dois moram
e trabalham juntos.

112
00:09:32,818 --> 00:09:35,727
<i>Gauguin termina
de arrumar a casa.

113
00:09:37,617 --> 00:09:42,163
<i>A sra. Ginoux posa para Vincent
e para Gauguin, no café

114
00:09:42,188 --> 00:09:44,715
<i>já pintado por Van Gogh.

115
00:09:48,649 --> 00:09:51,466
<i>Vincent pinta também
dois quadros:

116
00:09:53,236 --> 00:09:56,676
<i>"Uma cadeira de palha,
representando o dia,

117
00:09:57,205 --> 00:10:01,007
<i>e a cadeira de Gauguin
representando a noite.

118
00:10:01,032 --> 00:10:05,232
<i>Tudo verde e vermelho,
com dois livros e uma vela,

119
00:10:05,417 --> 00:10:08,171
<i>pintados em uma tela de lona.

120
00:10:09,931 --> 00:10:12,591
<i>Em dezembro,
Gauguin pinta um autorretrato

121
00:10:12,874 --> 00:10:16,533

<i>e um retrato de Van Gogh
pintando girassóis.

122

00:10:16,611 --> 00:10:19,137
<i>A tensão entre os dois
aumenta.

123

00:10:19,894 --> 00:10:23,373
<i>"Conversamos muito
sobre Rembrandt e Delacroix.

124

00:10:23,578 --> 00:10:26,040
<i>São discussões acaloradas

125

00:10:26,065 --> 00:10:30,442
<i>e terminamos cansados,
como baterias descarregadas."

126

00:10:33,032 --> 00:10:37,520
<i>No dia 23 de dezembro,
os dois têm uma briga violenta.

127

00:10:38,380 --> 00:10:40,464
<i>Naquela noite, em crise,

128

00:10:40,505 --> 00:10:45,527
<i>Vincent dá um pedaço da orelha
de presente a uma prostituta.

129

00:10:46,153 --> 00:10:50,019
<i>Depois ele volta para casa
e fica inconsciente.

130

00:10:50,510 --> 00:10:54,450
<i>No dia seguinte,
ele foi internado no hospital.

131

00:10:56,979 --> 00:10:59,961
<i>Ele sai dia 7 de janeiro
e volta a pintar,

132

00:10:59,986 --> 00:11:04,253
<i>mas, em fevereiro,
ele é internado de novo.

133

00:11:04,764 --> 00:11:09,814

<i>Após uma petição dos vizinhos,
a polícia fecha a casa amarela.

134

00:11:12,831 --> 00:11:17,960
<i>"Em vez de comer com frequência,
me alimentei de café e álcool.

135

00:11:18,108 --> 00:11:19,669
<i>Eu admito.

136

00:11:19,734 --> 00:11:24,448
<i>Mas, para conseguir chegar
à alta nota amarela,

137

00:11:24,473 --> 00:11:27,221
<i>tive que trapacear."

138

00:11:29,873 --> 00:11:34,926
<i>Em abril, Vincent envia
seus quadros para seu irmão.

139

00:11:35,428 --> 00:11:38,207
<i>Dentre eles, "O Quarto".

140

00:11:39,693 --> 00:11:42,513
<i>"É um dos melhores.
Se observá-lo,

141

00:11:42,514 --> 00:11:45,842
<i>verá o que meu ateliê
poderia ter produzido.

142

00:11:47,093 --> 00:11:49,778
<i>Este estudo,
assim como outros,

143

00:11:49,819 --> 00:11:53,658
<i>foi estragado pela umidade
durante minha doença."

144

00:11:57,312 --> 00:12:02,116
<i>No dia 8 de maio, ele vai
para um hospício na Provence.

145

00:12:02,141 --> 00:12:05,203
<i>Ele permanece lá um ano

e continua a pintar.

146

00:12:32,274 --> 00:12:35,105

<i>Vincent queria retocar
"O Quarto".

147

00:12:35,573 --> 00:12:38,053

<i>Ele pede o quadro de volta
ao irmão.

148

00:12:38,412 --> 00:12:41,488

<i>É a versão exposta hoje
em Amsterdam.

149

00:12:41,997 --> 00:12:46,374

<i>Théo o aconselha a fazer
uma cópia em vez de restaurá-lo.

150

00:12:47,117 --> 00:12:52,062

<i>Em setembro de 1889,
Vincent faz uma cópia do quadro,

151

00:12:52,087 --> 00:12:55,298

<i>medindo 72 cm por 90 cm.

152

00:12:56,655 --> 00:13:00,404

<i>Os quadros à direita
não são mais Boch e Milliet.

153

00:13:00,695 --> 00:13:03,180

<i>O primeiro,
que parece um autorretrato,

154

00:13:03,285 --> 00:13:06,539

<i>não corresponde
a nenhum quadro de Vincent.

155

00:13:06,895 --> 00:13:10,170

<i>O outro é o retrato
de uma mulher.

156

00:13:10,633 --> 00:13:13,495

<i>É a versão exposta
em Chicago.

157

00:13:14,479 --> 00:13:18,871

<i>Satisfeito, ele fez outra cópia
para a irmã e a mãe,

158

00:13:18,936 --> 00:13:21,578
<i>medindo 56 cm por 74 cm.

159

00:13:22,425 --> 00:13:25,310
<i>Nesse, o retrato
é de uma mulher morena.

160

00:13:25,335 --> 00:13:29,378
<i>O autorretrato à esquerda
foi pintado em Arles

161

00:13:29,403 --> 00:13:31,332
<i>no fim do ano anterior.

162

00:13:32,578 --> 00:13:36,276
<i>A paisagem acima da cama
também é diferente.

163

00:13:37,230 --> 00:13:39,150
<i>É a versão de Paris.

164

00:13:40,309 --> 00:13:42,865
<i>Três, dois, um.

165

00:13:42,890 --> 00:13:47,522
<i>Três versões:
Amsterdam, Chicago, Paris.

166

00:13:48,397 --> 00:13:52,673
<i>Duas portas, cadeiras, quadros,
gravuras, travesseiros.

167

00:13:52,829 --> 00:13:56,380
<i>Um só quarto:
o de Vincent, em Arles.

168

00:14:00,168 --> 00:14:03,892
<i>Quando saiu de Paris
e no ano que viveu em Arles,

169

00:14:03,917 --> 00:14:06,751
<i>ele não usava menos
de 17 pigmentos:

170

00:14:07,054 --> 00:14:09,830
<i>verde viridian,
verde esmeralda,

171

00:14:09,855 --> 00:14:13,653
<i>azuis ultramarino,
da prússia e cobalto,

172

00:14:13,678 --> 00:14:16,815
<i>vermelhão, vermelho laca,
ocre-vermelho,

173

00:14:16,840 --> 00:14:21,407
<i>laranja-cromado,
amarelo de cromo e de cádmio,

174

00:14:21,432 --> 00:14:23,795
<i>marrom-escuro,
preto de carbono,

175

00:14:23,886 --> 00:14:25,958
<i>branco de chumbo
e de zinco.

176

00:14:34,003 --> 00:14:37,823
<i>O laranja, o amarelo de cromo,
o amarelo de cádmio

177

00:14:37,848 --> 00:14:40,589
<i>misturados a cores claras,

178

00:14:40,614 --> 00:14:45,564
<i>são a base da gama de amarelos
associada à estadia em Arles.

179

00:14:46,615 --> 00:14:48,549
<i>Como Seurat e Signac,

180

00:14:48,574 --> 00:14:52,899
<i>Vincent queria basear o uso
das cores na ciência.

181

00:14:57,018 --> 00:14:58,755
<i>Em "O Café à Noite",

182

00:14:58,780 --> 00:15:02,158
<i>ele brincou com a força
das cores opostas,

183

00:15:02,272 --> 00:15:05,453
<i>como em "Autorretrato
com a Orelha Cortada".

184

00:15:10,993 --> 00:15:14,332
<i>Em "O Quarto",
ele também usa cores opostas:

185

00:15:14,357 --> 00:15:17,003
<i>laranja e azul,
violeta e amarelo,

186

00:15:17,044 --> 00:15:18,674
<i>verde e vermelho.

187

00:15:19,704 --> 00:15:24,705
<i>Na carta para Théo,
ele sugere uma moldura branca.

188

00:15:24,987 --> 00:15:28,847
<i>Na teoria, o branco equilibra
as cores opostas

189

00:15:28,872 --> 00:15:31,689
<i>e atenua o forte efeito
das cores.

190

00:15:32,089 --> 00:15:34,485
<i>Na segunda
e na terceira versão,

191

00:15:34,510 --> 00:15:38,438
<i>Vincent acrescenta o branco
no espelho.

192

00:15:40,351 --> 00:15:45,327
<i>Vincent indicou que as paredes
foram clareadas com cal

193

00:15:45,352 --> 00:15:48,818
<i>e que o chão foi coberto
com lajes vermelhas.

194

00:15:49,360 --> 00:15:53,318
<i>Ele exagera as cores
ou as muda arbitrariamente.

195

00:15:54,664 --> 00:15:56,840
<i>Ele inventa
um novo cromatismo

196

00:15:56,865 --> 00:16:00,818
<i>que os fauvistas levarão
ao extremo.

197

00:16:02,145 --> 00:16:04,764
<i>"Eliminei todas as sombras.

198

00:16:04,789 --> 00:16:07,924
<i>Usei cores vibrantes,
como nos</i> ukyo-ê."

199

00:16:09,211 --> 00:16:12,183
Ukyo-ê <i>são gravuras japonesas.

200

00:16:12,248 --> 00:16:16,040
<i>Vincent as colecionou,
exibiu e copiou.

201

00:16:16,557 --> 00:16:21,697
<i>Ele busca reproduzir os efeitos
de iluminação e profundidade

202

00:16:21,722 --> 00:16:25,433
<i>justapondo planos
de cores vivas.

203

00:16:28,218 --> 00:16:32,281
<i>O pintor desenha a imagem
como Manet em certos quadros.

204

00:16:32,489 --> 00:16:35,605
<i>Traços escuros
delineiam os objetos

205

00:16:35,630 --> 00:16:39,777
<i>e delimitam os espaços
preenchidos por cores.

206

00:16:40,657 --> 00:16:44,380
<i>Os traços das cadeiras,
da mesa e da cama

207

00:16:44,445 --> 00:16:47,291
<i>reforçam o peso da madeira.

208

00:16:49,242 --> 00:16:54,538
<i>Em seus quadros de Arles,
Vincent usou pinceladas curtas,

209

00:16:54,563 --> 00:16:59,127
<i>talvez inspirado
por seus desenhos em cálamo.

210

00:17:10,493 --> 00:17:15,599
<i>Temos uma mistura de pinceladas
impressionistas e pontilhistas.

211

00:17:21,479 --> 00:17:25,376
<i>Em "O Quarto", ele evita
essa descontinuidade.

212

00:17:25,690 --> 00:17:29,169
<i>Pinceladas contínuas
e detalhadas

213

00:17:29,290 --> 00:17:31,531
<i>preenchem as superfícies.

214

00:17:31,858 --> 00:17:35,007
<i>Elas seguem a direção
das tábuas na cama

215

00:17:36,128 --> 00:17:39,940
<i>e irradiam segundo o assento
da cadeira de palha.

216

00:17:40,183 --> 00:17:43,792
<i>Ela seguem as ripas verticais
das cortinas.

217

00:17:43,817 --> 00:17:47,737
<i>Elas fluem de acordo
com as linhas do chão.

218

00:17:48,715 --> 00:17:50,679

<i>São pinceladas grossas.

219

00:17:50,976 --> 00:17:53,876

<i>Suas bordas altas

capturam a luz.

220

00:17:53,901 --> 00:17:56,866

<i>O espectador percebe

as direções,

221

00:17:56,867 --> 00:17:59,854

<i>concentrações e vibrações

222

00:17:59,879 --> 00:18:02,909

<i>que recriam a sensação

de texturas.

223

00:18:03,408 --> 00:18:08,050

<i>Apesar das cores arbitrárias,

o quarto é realístico.

224

00:18:14,466 --> 00:18:17,909

<i>Suas pinceladas se tornariam

mais sinuosas,

225

00:18:17,950 --> 00:18:23,556

<i>simulando o vento

ou o grande turbilhão do cosmos.

226

00:18:26,282 --> 00:18:29,314

<i>Já ao fim de sua estadia

em Arles,

227

00:18:29,339 --> 00:18:32,288

<i>os arabescos começam

a aparecer.

228

00:18:36,937 --> 00:18:40,198

<i>"Eu exagero

e mudo a temática,

229

00:18:40,223 --> 00:18:42,758

<i>mas, ao fim,

não crio a pintura.

230
00:18:43,063 --> 00:18:47,838
<i>Eu já a encontro pronta
e apenas revelo sua natureza."

231
00:18:50,010 --> 00:18:52,694
<i>Verifica-se essa exigência
de realismo

232
00:18:52,695 --> 00:18:56,200
<i>sobrepondo seus quadros
à paisagem original.

233
00:19:02,499 --> 00:19:04,636
<i>A casa amarela virou
um café.

234
00:19:04,661 --> 00:19:07,003
<i>No dia 25 de junho de 1944,

235
00:19:07,028 --> 00:19:09,878
<i>a estação de trem
foi bombardeada.

236
00:19:10,471 --> 00:19:12,135
<i>Em parte destruída,

237
00:19:12,176 --> 00:19:15,460
<i>a casa foi reerguida,
não restaurada.

238
00:19:16,239 --> 00:19:21,686
<i>Não é mais possível compará-la
com as pinturas de Van Gogh.

239
00:19:22,875 --> 00:19:27,346
<i>Mas ela pode ser reconstruída
a partir das imagens.

240
00:19:31,319 --> 00:19:34,379
<i>Em Haia, em 1882,

241
00:19:34,404 --> 00:19:38,602
<i>ele obteve um aparelho inspirado
nos princípios de Dürer.

242

00:19:38,941 --> 00:19:42,953
<i>Ele permite visualizar
as linhas de uma paisagem

243

00:19:42,978 --> 00:19:44,884
<i>e o tamanho dos objetos.

244

00:19:45,279 --> 00:19:49,531
<i>Com a ajuda dessa moldura,
ele fez desenhos em cálamo

245

00:19:49,556 --> 00:19:51,257
<i>e pinturas.

246

00:19:51,964 --> 00:19:54,994
<i>O pintor gostava
de linhas de recuo

247

00:19:55,059 --> 00:19:58,733
<i>e pintava de modo a inseri-las
na composição.

248

00:20:00,636 --> 00:20:04,900
<i>Em "O Quarto", as linhas formam
uma teia de aranha,

249

00:20:04,925 --> 00:20:07,576
<i>dando uma maior profundidade.

250

00:20:08,244 --> 00:20:12,137
<i>A perspectiva do quadro
segue as regras clássicas.

251

00:20:13,435 --> 00:20:17,529
<i>As linhas das paredes convergem
em um ponto de fuga

252

00:20:17,530 --> 00:20:22,480
<i>sob a janela,
assim como outros alinhamentos.

253

00:20:23,641 --> 00:20:27,121
<i>Não é o caso
dos dois esboços.

254

00:20:32,952 --> 00:20:34,855
<i>Na versão de Chicago,

255

00:20:34,880 --> 00:20:38,920
<i>Vincent deixou as linhas
flutuarem um pouco.

256

00:20:39,660 --> 00:20:42,427
<i>Na pequena versão
feita para a irmã,

257

00:20:42,452 --> 00:20:44,822
<i>ele retoma a perspectiva.

258

00:20:46,075 --> 00:20:49,849
<i>Os três quadros têm
detalhes curiosos.

259

00:20:49,874 --> 00:20:54,246
<i>A linha da parede não é paralela
à borda do quadro.

260

00:20:55,238 --> 00:20:59,244
<i>A portas não estão alinhadas
com as linhas de fuga.

261

00:21:00,006 --> 00:21:02,284
<i>A penteadeira está
enviesada.

262

00:21:02,713 --> 00:21:06,031
<i>A cama ultrapassa
a dobradiça da porta.

263

00:21:09,789 --> 00:21:14,255
<i>Alguns viram neste quadro
sinais da loucura do pintor.

264

00:21:14,280 --> 00:21:17,667
<i>Os objetos fogem,
as paredes se mexem.

265

00:21:17,692 --> 00:21:21,682
<i>Tudo parece instável,
prestes a se deslocar.

266

00:21:23,070 --> 00:21:25,395
<i>Mas Van Gogh queria
ser realista.

267
00:21:25,819 --> 00:21:28,302
<i>Trata-se de um quarto real,

268
00:21:28,360 --> 00:21:32,991
<i>onde mesmo os elementos
mais bizarros têm explicação.

269
00:21:34,334 --> 00:21:37,862
<i>A cadeira de palha é comum
até hoje.

270
00:21:38,250 --> 00:21:43,682
<i>A altura do assento é padrão,
medindo cerca de 42 cm.

271
00:21:44,064 --> 00:21:47,229
<i>Ela serve de parâmetro
para analisar a imagem.

272
00:21:47,494 --> 00:21:51,410
<i>A largura do quarto tem
sete vezes essa medida,

273
00:21:51,435 --> 00:21:54,437
<i>cerca de 2,94 metros.

274
00:21:54,970 --> 00:22:00,299
<i>A cama tem 1,05 metros,
cinco vezes essa medida.

275
00:22:02,041 --> 00:22:05,664
<i>Pode-se posicionar a cama,
as cadeiras e as portas

276
00:22:05,729 --> 00:22:07,769
<i>neste esboço do quarto.

277
00:22:07,794 --> 00:22:11,620
<i>Os pontos de referência no fundo
são menos claros.

278
00:22:11,976 --> 00:22:15,904

<i>A parte direita do topo
da cama

279

00:22:15,985 --> 00:22:18,298
<i>está longe da quina
do quarto,

280

00:22:18,322 --> 00:22:23,099
<i>enquanto a esquerda está perto
do cabideiro e da parede.

281

00:22:23,658 --> 00:22:27,781
<i>Os pés da mesa estão
a uma igual distância da parede,

282

00:22:27,846 --> 00:22:31,115
<i>mas a mesa parece oblíqua
à cama.

283

00:22:31,378 --> 00:22:33,357
<i>Por que a contradição?

284

00:22:33,382 --> 00:22:36,538
<i>A primeira pista veio
do próprio pintor.

285

00:22:36,846 --> 00:22:40,929
<i>Em "A Casa Amarela",
ele mostra um grande imóvel

286

00:22:40,954 --> 00:22:45,080
<i>e, à frente,
os anexos construídos:

287

00:22:45,105 --> 00:22:48,774
<i>duas casas geminadas,
com frontão triangular,

288

00:22:48,799 --> 00:22:53,119
<i>separadas por um anexo,
a escadaria comum.

289

00:22:53,665 --> 00:22:57,400
<i>As linhas que marcam
os andares das casinhas

290

00:22:57,401 --> 00:23:00,504
<i>não são paralelas
às da casa grande,

291
00:23:00,569 --> 00:23:04,575
<i>o que seria o caso
se as fachadas fossem paralelas.

292
00:23:04,699 --> 00:23:08,777
<i>Essa particularidade
não foi descuido do pintor,

293
00:23:08,802 --> 00:23:12,551
<i>pois está presente em fotos
da época.

294
00:23:20,231 --> 00:23:24,086
<i>No relatório de planejamento
urbano da época,

295
00:23:24,111 --> 00:23:26,127
<i>há uma planta.

296
00:23:26,152 --> 00:23:30,096
<i>A casa amarela foi uma extensão
da grande casa,

297
00:23:30,121 --> 00:23:34,771
<i>mas suas fachadas se alinham
à rua Montmajour e à praça.

298
00:23:34,796 --> 00:23:37,820
<i>Elas fazem entre si
um ângulo de 120°.

299
00:23:37,845 --> 00:23:42,746
<i>É o ângulo entre as paredes
esquerda e de fundo do quarto.

300
00:23:43,604 --> 00:23:46,202
<i>Pode-se reconstituir
o plano daí.

301
00:23:46,699 --> 00:23:50,382
<i>A penteadeira está alinhada
a essa parede.

302

00:23:50,447 --> 00:23:53,410

<i>A cama bloqueia
a porta da direita

303

00:23:53,411 --> 00:23:56,641

<i>porque, caso Vincent
a empurrasse,

304

00:23:56,666 --> 00:23:59,550

<i>sacrificaria uma boa parte
do quarto.

305

00:24:01,030 --> 00:24:05,366

<i>Segundo o cadastro,
as casas têm 7 m de largura,

306

00:24:05,913 --> 00:24:08,478

<i>e a parte que as separa
mede 3 m.

307

00:24:09,192 --> 00:24:14,572

<i>Com base nas medidas do quadro,
a parede de fundo tem 3,35 m.

308

00:24:15,216 --> 00:24:17,337

<i>O mesmo que o outro quarto.

309

00:24:17,362 --> 00:24:20,766

<i>Vincent deixou o quarto
mais bonito para Gauguin.

310

00:24:22,024 --> 00:24:26,738

<i>"Aluguei a ala direita
de uma casa com quatro cômodos,

311

00:24:26,763 --> 00:24:29,036

<i>ou dois cômodos
com dois closets."

312

00:24:30,162 --> 00:24:34,052

<i>O quarto de Gauguin ocupava
a maior parte

313

00:24:34,077 --> 00:24:35,855

<i>e tinha três janelas.

314

00:24:36,351 --> 00:24:41,154
<i>Pequeno, o quarto de Vincent,
com suas duas portas,

315

00:24:41,219 --> 00:24:44,227
<i>ficava entre a escada
e o quarto de Gauguin.

316

00:24:45,785 --> 00:24:50,440
<i>A perspectiva permite calcular
o ângulo de visão: 90°.

317

00:24:53,510 --> 00:24:58,234
<i>O pintor mascarou o espaço,
sendo difícil reconhecê-lo

318

00:24:58,708 --> 00:25:02,128
<i>Por exemplo,
a janela está entreaberta.

319

00:25:02,760 --> 00:25:07,259
<i>Sua posição não indica
que a parede é enviesada.

320

00:25:07,597 --> 00:25:10,638
<i>Uma das portas não se alinha
à perspectiva.

321

00:25:10,663 --> 00:25:15,229
<i>Observando as versões
de Chicago e Paris,

322

00:25:15,230 --> 00:25:17,517
<i>vemos que ela está
entreaberta.

323

00:25:17,818 --> 00:25:20,217
<i>A porta da direita também.

324

00:25:21,664 --> 00:25:26,560
<i>O pintor excluiu algo essencial
na orientação espacial:

325

00:25:26,611 --> 00:25:28,068
<i>as sombras.

326

00:25:28,563 --> 00:25:33,024
<i>Se tivesse pintado o quarto
com as luzes da tarde,

327

00:25:33,410 --> 00:25:35,959
<i>haveria uma forte contraluz.

328

00:25:38,126 --> 00:25:40,346
<i>Há ainda um detalhe curioso:

329

00:25:40,890 --> 00:25:44,972
<i>em dois quadros, ele pintou
o ângulo superior do quarto.

330

00:25:45,295 --> 00:25:50,688
<i>O alinhamento do teto não condiz
com a altura da janela.

331

00:25:51,269 --> 00:25:56,220
<i>Um sótão ou uma viga
justificariam a diferença.

332

00:25:56,695 --> 00:26:00,880
<i>Alongando as linhas das paredes
e incluindo a viga,

333

00:26:01,025 --> 00:26:05,657
<i>obtém-se um espaço coerente,
o do quarto de Vincent.

334

00:26:09,554 --> 00:26:14,400
<i>Vincent dá ao espaço
uma ideia de descanso,

335

00:26:14,440 --> 00:26:16,221
<i>de liberdade.

336

00:26:18,218 --> 00:26:23,807
<i>"Ao ver o quadro, a mente ou
a imaginação devem descansar."

337

00:26:25,018 --> 00:26:27,875
<i>Assim, ele opõe "O Quarto",

338

00:26:27,876 --> 00:26:33,668

<i>vazio, relaxante, harmonioso,
iluminado pela luz do dia

339

00:26:33,693 --> 00:26:37,862

<i>ao "Café à Noite"

cheio de gente, angustiante,

340

00:26:37,887 --> 00:26:42,809

<i>cheio de cores berrantes,
iluminado pela luz artificial.

341

00:26:43,817 --> 00:26:46,484

<i>As formas e linhas
são parecidas.

342

00:26:51,072 --> 00:26:52,554

<i>Em Saint-Rémy,

343

00:26:52,595 --> 00:26:55,894

<i>ele declarou
que o campo de trigo

344

00:26:55,919 --> 00:26:58,641

<i>poderia ser a contrapartida
do quarto.

345

00:26:59,813 --> 00:27:02,113

<i>A chuva achatou o trigo.

346

00:27:02,493 --> 00:27:06,447

<i>A desordem se opõe
à organização do quarto.

347

00:27:06,950 --> 00:27:11,262

<i>Paredes brancas, cama rústica,
cadeiras de palha.

348

00:27:11,485 --> 00:27:16,476

<i>Influências do protestantismo,
que marcou sua juventude,

349

00:27:16,501 --> 00:27:19,715

<i>e dos camponeses de Millet.

350

00:27:21,585 --> 00:27:25,315

<i>Mostrar o seu modo simples

de viver

351

00:27:25,927 --> 00:27:28,726

<i>foi um gesto político
de Vincent.

352

00:27:30,175 --> 00:27:32,956

<i>As ilustrações mostravam
os ateliês

353

00:27:32,997 --> 00:27:37,000

<i>e os cômodos exagerados
dos pintores da época.

354

00:27:37,728 --> 00:27:41,395

<i>O quadro apregoa
um estilo rústico

355

00:27:41,420 --> 00:27:44,970

<i>que fez grande sucesso
desde então.

356

00:27:46,945 --> 00:27:52,051

<i>Pode-se ver a natureza morta,
tradição holandesa, no quadro.

357

00:27:52,901 --> 00:27:57,447

<i>Mas este não é um gênero neutro
na obra do pintor.

358

00:27:58,314 --> 00:28:01,222

<i>A cafeteira representa
a metamorfose do pintor

359

00:28:01,287 --> 00:28:04,159

<i>ao se mudar
para a casa amarela.

360

00:28:05,222 --> 00:28:08,561

<i>A cadeira de palha
é um autorretrato:

361

00:28:08,586 --> 00:28:12,054

<i>na luz do sol,
em um fundo simples,

362

00:28:12,079 --> 00:28:17,292
<i>ela é o contraponto da cadeira
que representa Gauguin.

363

00:28:17,845 --> 00:28:22,067
<i>Os objetos viram metáforas,
sinais do destino.

364

00:28:32,040 --> 00:28:35,244
<i>Nas primeiras versões,
Vincent pendura

365

00:28:35,285 --> 00:28:37,842
<i>retratos de amigos da época.

366

00:28:38,676 --> 00:28:41,877
<i>Ele ainda sonha
com a comunidade de artistas.

367

00:28:42,246 --> 00:28:47,297
<i>Ele os substitui por retratos
dele e de uma mulher imaginária.

368

00:28:48,617 --> 00:28:51,910
<i>Van Gogh adoraria ter achado
uma esposa.

369

00:28:53,009 --> 00:28:57,001
<i>Ele completaria o quadro
com uma mulher nua e um berço.

370

00:28:57,749 --> 00:29:02,201
<i>Mas ele se esqueceu de fazê-lo
ou não conseguiu.

371

00:29:02,831 --> 00:29:08,501
<i>As poucas mulheres nuas
que ele pintou eram prostitutas.

372

00:29:12,722 --> 00:29:15,966
<i>O sonho do pintor tinha
um lado de pesadelo.

373

00:29:16,418 --> 00:29:21,375
<i>Talvez Vincent tenha visto,
em Paris, "Interior", de Degas,

374

00:29:21,480 --> 00:29:23,830

<i>também chamado
de "A Violação".

375

00:29:24,147 --> 00:29:29,400

<i>Com sua perspectiva profunda,
os quadros têm muito em comum.

376

00:29:30,447 --> 00:29:35,137

<i>O quarto de Degas é um espaço
tenebroso, louco, de crime.

377

00:29:35,974 --> 00:29:40,014

<i>Já o de Van Gogh é cheio de luz,
sem sombras.

378

00:29:41,406 --> 00:29:44,378

<i>"O Quarto" é o inverso
de "Interior",

379

00:29:45,097 --> 00:29:48,474

<i>uma aliança entre as luzes
e as trevas.

380

00:29:49,879 --> 00:29:54,684

<i>Os móveis virados para frente
criam um ambiente hospitaleiro.

381

00:29:56,260 --> 00:29:59,274

<i>Vincent escolheu
o menor quarto,

382

00:29:59,299 --> 00:30:03,489

<i>que permite a ele se isolar,
se concentrar

383

00:30:03,490 --> 00:30:05,965

<i>e lutar contra
as distrações.

384

00:30:06,328 --> 00:30:09,427

<i>Situada em uma rua amarela
como o sol,

385

00:30:09,508 --> 00:30:13,696

<i>a casa se tornou

o centro do universo de Vincent.

386

00:30:16,347 --> 00:30:19,737

<i>"De manhã,
vemos o verde dos jardins,

387

00:30:19,760 --> 00:30:22,680

<i>o sol nascendo
e a entrada da cidade."

388

00:30:24,865 --> 00:30:29,010

<i>Mas o espectador repassa
a história em sua cabeça.

389

00:30:29,745 --> 00:30:32,980

<i>Dentro da gaveta,
fica a lâmina.

390

00:30:33,498 --> 00:30:35,588

<i>Acima da mesa, o espelho.

391

00:30:36,214 --> 00:30:39,607

<i>Gauguin evocará as paredes
sujas de sangue

392

00:30:39,632 --> 00:30:41,518

<i>e a toalha molhada.

393

00:30:42,949 --> 00:30:47,083

<i>O espectador decide esquecer
o que sabe sobre o pintor

394

00:30:47,108 --> 00:30:49,687

<i>e o que ele disse
sobre o quadro.

395

00:30:49,712 --> 00:30:52,969

<i>Tenta-se observar a imagem
pelo que ela é.

396

00:30:53,518 --> 00:30:56,883

<i>As portas de saída ou do ateliê
estão abertas,

397

00:30:57,243 --> 00:31:00,516

<i>a janela se abrirá

para a paisagem,

398

00:31:00,541 --> 00:31:03,902

<i>o espelho vazio
espera por um rosto.

399

00:31:04,464 --> 00:31:07,253

<i>Portas, janelas, espelho.

400

00:31:07,294 --> 00:31:12,690

<i>Tantas metáforas da pintura,
do conto, do sonho, da memória.

401

00:31:18,126 --> 00:31:20,438

<i>O próprio espectador
é pintado.

402

00:31:20,463 --> 00:31:25,309

<i>Ele reencontra todas as imagens
de quartos que já viu

403

00:31:25,374 --> 00:31:28,130

<i>e antecipa as que
serão vistas.

404

00:31:28,877 --> 00:31:31,217

<i>Ao esquecer a lenda
do pintor,

405

00:31:31,322 --> 00:31:35,111

<i>o espectador é transportado
para suas lembranças.

406

00:31:43,170 --> 00:31:47,047

<i>"Quero trabalhar mais lá fora.
Ainda venta muito.

407

00:31:47,556 --> 00:31:51,160

<i>Tudo se acalma
quando o sol se põe.

408

00:31:51,648 --> 00:31:54,301

<i>O céu ganha uma cor
amarelo claro

409

00:31:54,326 --> 00:31:57,609

<i>e as silhuetas dos pinheiros
se destacam,

410

00:31:57,634 --> 00:32:00,521
<i>fazendo um belo efeito
rendado.

411

00:32:01,408 --> 00:32:06,003
<i>Às vezes, o céu fica vermelho
ou com um tom muito neutro,

412

00:32:06,122 --> 00:32:07,876
<i>amarelo claro,

413

00:32:07,981 --> 00:32:10,326
<i>neutralizado
por uma cor lilás.

414

00:32:11,814 --> 00:32:15,366
<i>Pintei um pinheiro
contra a luz rosa e amarela.

415

00:32:15,551 --> 00:32:18,237
<i>Você verá esses quadros
em breve.

416

00:32:18,238 --> 00:32:21,101
<i>Acabei de enviar
o do campo de trigo.

417

00:32:21,861 --> 00:32:25,812
<i>Até logo, espero.
Dê lembranças à Jo, Vincent."