

1

00:00:16,847 --> 00:00:18,376
<i>Grande atração!</i>

2

00:00:18,488 --> 00:00:20,116
<i>Convidamos o público
a contemplar,</i>

3

00:00:20,118 --> 00:00:22,495
<i>em troca de um valor irrisório,</i>

4

00:00:22,608 --> 00:00:26,460
<i>a famosa dançarina La Goulue,
ídolo de Montmartre."</i>

5

00:00:34,550 --> 00:00:36,920
<i>6 de abril de 1895.</i>

6

00:00:37,048 --> 00:00:38,146
<i>Caro amigo,</i>

7

00:00:38,148 --> 00:00:39,821
<i>minha barraca
vai estar no Trône.</i>

8

00:00:39,823 --> 00:00:42,533
<i>Estou com um ótimo lugar,
entrando à esquerda,</i>

9

00:00:42,535 --> 00:00:46,233
<i>e ficarei feliz se você tiver
um tempo para me pintar algo:</i>

10

00:00:46,362 --> 00:00:50,326
<i>diga onde posso comprar telas
e eu lhes entrego no mesmo dia.</i>

11

00:00:50,456 --> 00:00:51,620
<i>La Goulue."</i>

12

00:01:00,955 --> 00:01:04,059
<i>A dançarina Louise Weber,
conhecida como La Goulue,</i>

13

00:01:04,171 --> 00:01:06,292
<i>pede a seu amigo,

o pintor Toulouse-Lautrec,</i>

14

00:01:06,406 --> 00:01:08,993

<i>para decorar sua barraca
para a feira do Trône.</i>

15

00:01:13,723 --> 00:01:15,224

<i>Dois painéis quadrados.</i>

16

00:01:15,346 --> 00:01:18,205

<i>São as duas maiores composições
pintadas por Lautrec,</i>

17

00:01:18,309 --> 00:01:20,415

<i>cerca de 3 metros quadrados.</i>

18

00:01:22,192 --> 00:01:23,948

<i>O título do primeiro painel é</i>

19

00:01:23,950 --> 00:01:26,391

<i>"La Goulue dançando
no Moulin Rouge".</i>

20

00:01:27,354 --> 00:01:30,479

<i>Do segundo, "A dança moura".</i>

21

00:01:35,921 --> 00:01:41,570

Uma lenda do fim do século

22

00:01:46,397 --> 00:01:51,025

Decoração para a barraca
de La Goulue (1895)

23

00:02:09,321 --> 00:02:13,065

Museu d'Orsay
Paris

24

00:02:18,884 --> 00:02:21,191

Direção

25

00:02:26,219 --> 00:02:28,927

<i>Aos 20 anos, instalando-se
em um ateliê de Montmartre,</i>

26

00:02:29,045 --> 00:02:31,895

*Lautrec escolhe
um estilo de vida marginal.*

27

00:02:33,722 --> 00:02:37,247
*Na Belle Époque, Montmartre
é uma espécie de zona franca*

28

00:02:37,403 --> 00:02:40,980
*entre os bairros burgueses
e os bairros populares.*

29

00:02:41,428 --> 00:02:43,234
Todas as classes se misturam.

30

00:02:43,885 --> 00:02:47,296
*É onde a alta sociedade vêm
para perder a compostura.*

31

00:02:47,828 --> 00:02:52,124
*Os proletários podem,
com originalidade e sedução,*

32

00:02:52,263 --> 00:02:55,235
*se transformarem
em personalidades de Paris.*

33

00:02:59,641 --> 00:03:02,110
*Nascido em uma grande
família aristocrata,*

34

00:03:02,218 --> 00:03:04,122
*porém de um casamento
consanguíneo,*

35

00:03:04,264 --> 00:03:08,495
*vítima de uma doença congênita
e de vários acidentes ósseos,*

36

00:03:08,668 --> 00:03:11,449
*Lautrec é um deficiente físico
de pequeno porte.*

37

00:03:13,596 --> 00:03:14,976
Desde a infância,

38

00:03:15,097 --> 00:03:17,020

<i>tem grande dom para desenhar.</i>

39

00:03:17,739 --> 00:03:20,079

<i>Mais tarde,
sua fortuna lhe permite </i>

40

00:03:20,081 --> 00:03:22,447

<i>se consagrar
inteiramente à pintura.</i>

41

00:03:34,657 --> 00:03:38,249

<i>Ele se liga a outros pintores,
como Degas ou Van Gogh.</i>

42

00:03:38,605 --> 00:03:41,276

<i>Ele desenha onde estiver.</i>

43

00:03:41,897 --> 00:03:46,112

<i>Ele cria histórias a personagens
que geralmente não as tem,</i>

44

00:03:46,266 --> 00:03:48,364

<i>sem deixar traços.</i>

45

00:03:48,507 --> 00:03:52,357

<i>A ternura do pintor transfigura
as pessoas mais humildes.</i>

46

00:03:59,283 --> 00:04:01,385

<i>Na boemia de Montmartre,</i>

47

00:04:01,506 --> 00:04:04,703

<i>sua silhueta de sonâmbulo
torna-se muito popular.</i>

48

00:04:05,883 --> 00:04:07,736

<i>Junto de seus amigos,
ele frequenta bailes,</i>

49

00:04:07,851 --> 00:04:09,939

<i>como os
do Moulin de la Galette.</i>

50

00:04:11,441 --> 00:04:14,855

<i>Foi talvez ali
que conheceu Louise Weber.</i>

51

00:04:17,437 --> 00:04:18,786

<i>Ainda muito jovem,</i>

52

00:04:18,903 --> 00:04:22,094

<i>Louise Weber praticava
todo tipo de atividade na rua.</i>

53

00:04:22,229 --> 00:04:25,552

<i>Foi vendedora de flores,
lavadeira.</i>

54

00:04:25,685 --> 00:04:27,781

<i>Posou para fotografias.</i>

55

00:04:27,931 --> 00:04:29,900

<i>Se prostituiu.</i>

56

00:04:30,046 --> 00:04:33,151

<i>Ela é bonita, confiante,
provocante.</i>

57

00:04:33,274 --> 00:04:36,045

<i>O apelido "Gulosa"
vem de seu apetite voraz</i>

58

00:04:36,047 --> 00:04:38,370

<i>e de sua intemperança.</i>

59

00:04:42,148 --> 00:04:44,508

<i>Ela começa a dançar
nos bailes do bairro,</i>

60

00:04:44,628 --> 00:04:47,291

<i>como os do Boule Noir,
do Reine Blanche</i>

61

00:04:47,391 --> 00:04:49,531

<i>ou do Moulin de la Galette.</i>

62

00:04:52,122 --> 00:04:54,557

<i>Esses bailes, abertos
de sábado a segunda-feira,</i>

63

00:04:54,674 --> 00:04:58,284

<i>eram frequentados pelo público misto de Montmartre.</i>

64

00:04:58,670 --> 00:05:02,686
<i>Às vezes, os bons dançarinos faziam improvisos</i>

65

00:05:02,807 --> 00:05:05,773
<i>e se tornavam atrações regulares.</i>

66

00:05:05,919 --> 00:05:09,136
<i>Nasce, assim, no Segundo Reinado, o chahut,</i>

67

00:05:09,263 --> 00:05:13,378
<i>dança excêntrica com músicas de ritmo cadenciado.</i>

68

00:05:16,446 --> 00:05:17,577
<i>O chahut,</i>

69

00:05:17,681 --> 00:05:20,273
<i>"arte de levantar a perna", segundo um crítico,</i>

70

00:05:20,390 --> 00:05:23,732
<i>vira o can can, "arte de levantar a saia",</i>

71

00:05:23,871 --> 00:05:25,894
<i>dança ainda mais erótica</i>

72

00:05:26,026 --> 00:05:29,243
<i>com figuras cheias de atrevimento.</i>

73

00:05:31,421 --> 00:05:33,524
<i>La Goulue deixa os bailes do bairro</i>

74

00:05:33,526 --> 00:05:36,583
<i>e vira dançarina profissional no Elysée-Montmartre,</i>

75

00:05:36,717 --> 00:05:40,494

<i>antigo estabelecimento
que atrai dançarinos populares,</i>

76

00:05:40,610 --> 00:05:42,948
<i>modernos e curiosos.</i>

77

00:05:43,951 --> 00:05:47,495
<i>Lautrec desenha várias vezes
sua amiga dançando.</i>

78

00:05:53,503 --> 00:05:55,025
<i>1889:</i>

79

00:05:55,143 --> 00:05:58,829
<i>o ano da Exposição Universal
e da Torre Eiffel.</i>

80

00:05:59,139 --> 00:06:02,808
<i>O Moulin Rouge abre as portas
onde antes era o Reine Blanche.</i>

81

00:06:02,966 --> 00:06:05,611
<i>Ele é o responsável pelo
declínio do Elysée-Montmartre.</i>

82

00:06:05,760 --> 00:06:09,152
<i>Ele tem um moinho escarlate
com pás luminosas móveis</i>

83

00:06:09,280 --> 00:06:11,468
<i>e uma fachada exuberante.</i>

84

00:06:11,779 --> 00:06:14,152
<i>Há ainda um jardim
com um teatro,</i>

85

00:06:14,273 --> 00:06:16,196
<i>barracas de feiras,</i>

86

00:06:16,330 --> 00:06:17,599
<i>músicos,</i>

87

00:06:17,710 --> 00:06:18,832
<i>acrobatas,</i>

88

00:06:18,963 --> 00:06:20,538
<i>atores</i>

89
00:06:22,941 --> 00:06:24,358
<i>e um elefante gigante,</i>

90
00:06:24,484 --> 00:06:27,137
<i>vestígio
da Exposição Universal.</i>

91
00:06:27,989 --> 00:06:30,302
<i>Há ainda
um amplo salão de baile</i>

92
00:06:30,433 --> 00:06:31,874
<i>circundado por um passeio</i>

93
00:06:31,992 --> 00:06:34,651
<i>e iluminado por fios
com globos elétricos,</i>

94
00:06:34,772 --> 00:06:37,586
<i>uma inovação
que atrai o público.</i>

95
00:06:37,969 --> 00:06:41,618
<i>Tarde da noite, aos sábados,
domingos e segundas,</i>

96
00:06:41,755 --> 00:06:43,773
<i>o can can abre o baile.</i>

97
00:06:44,473 --> 00:06:46,148
<i>Paris inteira está ali.</i>

98
00:06:48,443 --> 00:06:50,312
<i>Alguns meses após a inauguração,</i>

99
00:06:50,445 --> 00:06:52,677
<i>La Goulue é contratada
pelo Moulin Rouge.</i>

100
00:06:52,839 --> 00:06:55,895
<i>Ela se apresenta
na "quadrilha naturalista",</i>

101
00:06:56,008 --> 00:06:58,662
<i>um can can que dança
com a Sauterelle,</i>

102
00:06:58,790 --> 00:07:00,067
<i>Nini Pattes en l'air,</i>

103
00:07:00,194 --> 00:07:02,402
<i>Môme Fromage
ou Grille d'Égout,</i>

104
00:07:02,522 --> 00:07:04,564
<i>ou ainda
com parceiros masculinos,</i>

105
00:07:04,566 --> 00:07:07,947
<i>como Guibollard
ou Valentin, o Desossado.</i>

106
00:07:08,485 --> 00:07:11,840
<i>Essa dança faz da Goulue
a rainha da noite parisiense.</i>

107
00:07:13,258 --> 00:07:16,860
<i>O momento da quadrilha é exibido
no primeiro painel de Lautrec.</i>

108
00:07:17,085 --> 00:07:20,398
<i>La Goulue, reconhecível
por seu coque ruivo,</i>

109
00:07:20,515 --> 00:07:21,962
<i>dobra-se para frente,</i>

110
00:07:22,071 --> 00:07:25,148
<i>levanta a saia
e mostra as roupas de baixo.</i>

111
00:07:28,751 --> 00:07:31,560
<i>Valentin, o Desossado,
com sua cartola,</i>

112
00:07:31,562 --> 00:07:33,919
<i>dança ao seu lado.</i>

113

00:07:42,985 --> 00:07:44,104
<i>Filho de escrivão,</i>

114
00:07:44,224 --> 00:07:46,767
<i>Etienne Renaudin
foi vendedor de vinhos</i>

115
00:07:46,769 --> 00:07:48,541
<i>depois,
oficial de justiça.</i>

116
00:07:48,685 --> 00:07:51,353
<i>Em seguida,
virou agente imobiliário.</i>

117
00:07:51,541 --> 00:07:54,630
<i>Apaixonado por dança,
com uma rara leveza,</i>

118
00:07:54,736 --> 00:07:57,498
<i>ele se exibia
gratuitamente nos bailes.</i>

119
00:07:57,653 --> 00:08:00,269
<i>Foi contratado como
professor de balé e dançarino</i>

120
00:08:00,388 --> 00:08:02,396
<i>em vários estabelecimentos.</i>

121
00:08:02,831 --> 00:08:05,886
<i>Sua silhueta esbelta
e sua tez cadavérica</i>

122
00:08:05,997 --> 00:08:08,213
<i>seduziam os pintores.</i>

123
00:08:09,725 --> 00:08:12,345
<i>Quando La Goulue
se inicia no Moulin Rouge,</i>

124
00:08:12,461 --> 00:08:16,413
<i>a direção do local encomenda
o primeiro pôster a Lautrec:</i>

125
00:08:16,552 --> 00:08:18,787

<i>o casal Goulue-Valentin</i>

126

00:08:18,910 --> 00:08:22,585

<i>vira o emblema
do can can e do cabaré.</i>

127

00:08:23,724 --> 00:08:25,905

<i>No painel, Lautrec
se lembra do pôster</i>

128

00:08:26,023 --> 00:08:28,140

<i>e do perfil de Valentin.</i>

129

00:08:30,008 --> 00:08:32,809

<i>No cenário, apenas
o que há de mais novo.</i>

130

00:08:32,924 --> 00:08:37,043

<i>Os globos elétricos dispostos
em pincas ao redor das colunas.</i>

131

00:08:37,421 --> 00:08:39,184

<i>Foi graças à eletricidade</i>

132

00:08:39,300 --> 00:08:42,496

<i>que o Moulin Rouge
desbancou o Elysée-Montmartre.</i>

133

00:08:44,718 --> 00:08:48,270

<i>No painel, os globos
são reduzidos a halos claros.</i>

134

00:08:53,264 --> 00:08:56,996

<i>No pôster, foram o único sinal
conservado por Lautrec.</i>

135

00:08:59,999 --> 00:09:03,674

<i>Outro elemento do cenário:
o balcão da orquestra.</i>

136

00:09:04,256 --> 00:09:06,884

<i>O personagem que domina
é Louis Dufour,</i>

137

00:09:06,886 --> 00:09:11,287

<i>chefe do Elysée-Montmartre,

com sua famosa batida vigorosa.</i>

138

00:09:14,700 --> 00:09:16,395

<i>Ao redor da pista de dança,</i>

139

00:09:16,525 --> 00:09:19,803

<i>Lautrec reúne
outros personagens familiares.</i>

140

00:09:24,317 --> 00:09:26,685

<i>Uma dançarina de quadrilha.</i>

141

00:09:30,773 --> 00:09:34,583

<i>Ela recua enquanto os parceiros
executam seu número.</i>

142

00:09:39,930 --> 00:09:41,811

<i>Maurice Guibert.</i>

143

00:09:42,340 --> 00:09:44,539

<i>Foi companheiro de boemia
de Lautrec</i>

144

00:09:44,541 --> 00:09:46,845

<i>nos prostíbulos e cabarés.</i>

145

00:09:47,017 --> 00:09:49,946

<i>Vendedor de champanhe,
tinha passe livre em todo lugar.</i>

146

00:09:50,106 --> 00:09:52,149

<i>Pintor e fotógrafo amador,</i>

147

00:09:52,274 --> 00:09:54,506

<i>ele faz várias
representações de seu amigo.</i>

148

00:10:02,103 --> 00:10:03,642

<i>Jane Avril.</i>

149

00:10:03,785 --> 00:10:06,085

<i>Ela usa seu chapéu com plumas.</i>

150

00:10:06,234 --> 00:10:08,137

<i>Sob o pseudônimo de Mélinite,</i>

151

00:10:08,260 --> 00:10:12,526
<i>ele também fez parte
da quadrilha naturalista.</i>

152

00:10:12,680 --> 00:10:16,177
<i>Ficou famosa
por seus entrecchats complicados.</i>

153

00:10:16,590 --> 00:10:19,163
<i>Lautrec a representou
diversas vezes.</i>

154

00:10:19,293 --> 00:10:21,594
<i>Ele lhe dava telas,
as quais ela revendia</i>

155

00:10:21,596 --> 00:10:24,125
<i>ou dava de presente a alguém
anos depois.</i>

156

00:10:24,845 --> 00:10:28,221
<i>Ela foi a única dançarina
e modelo de Montmartre</i>

157

00:10:28,337 --> 00:10:30,909
<i>que realmente apreciou
o talento do pintor.</i>

158

00:10:32,663 --> 00:10:37,024
<i>Ao lado do balcão, um cliente
desconhecido e muito elegante.</i>

159

00:10:39,727 --> 00:10:42,952
<i>Por fim, à margem esquerda
da pista da dança,</i>

160

00:10:43,072 --> 00:10:44,740
<i>cortado pela borda do painel,</i>

161

00:10:44,851 --> 00:10:48,199
<i>um personagem observa a cena
com as mãos nas costas:</i>

162

00:10:48,320 --> 00:10:51,737
<i>é o "pai do pudor",

funcionário do Elysée Montmartre</i>

163

00:10:51,867 --> 00:10:54,237

<i>encarregado de zelar
pelos bons costumes.</i>

164

00:10:54,422 --> 00:10:56,743

<i>O can can podia se tornar
bastante obsceno:</i>

165

00:10:56,866 --> 00:11:00,017

<i>às vezes, algumas dançarinas
se exibiam sem as calças.</i>

166

00:11:07,780 --> 00:11:10,082

<i>Lautrec já havia mostrado
o conjunto da Goulue</i>

167

00:11:10,084 --> 00:11:11,836

<i>com o chefe de orquestra Dufour</i>

168

00:11:11,950 --> 00:11:14,457

<i>e o "pai do pudor"
ao Elysée Montmartre.</i>

169

00:11:17,164 --> 00:11:22,094

<i>Logo, nesse painel que evoca
os anos 1885 a 1890,</i>

170

00:11:22,238 --> 00:11:24,807

<i>o pintor reúne elementos
do Elysée Montmartre</i>

171

00:11:24,809 --> 00:11:26,578

<i>e do Moulin Rouge.</i>

172

00:11:26,731 --> 00:11:30,614

<i>É uma forma de condensar
o passado glorioso da Goulue.</i>

173

00:11:40,827 --> 00:11:43,332

<i>O segundo painel
evoca o presente imediato,</i>

174

00:11:43,450 --> 00:11:47,409

<i>bem menos glorioso:

o do ano 1895.</i>

175

00:11:48,267 --> 00:11:50,114

<i>La Goulue faz
muito menos sucesso.</i>

176

00:11:50,250 --> 00:11:52,863

<i>Seu apetite feroz
é responsável por sua silhueta.</i>

177

00:11:53,077 --> 00:11:55,449

<i>Ele sai do Moulin Rouge.</i>

178

00:11:55,687 --> 00:11:58,775

<i>Ela decide abrir uma barraca
na feira de diversões do Trône</i>

179

00:11:58,899 --> 00:12:01,544

<i>para apresentar
sua dança do ventre.</i>

180

00:12:01,710 --> 00:12:06,347

<i>A dança está na moda desde
a Exposição Universal de 1889.</i>

181

00:12:07,751 --> 00:12:11,840

<i>Diversos pavilhões haviam
apresentado dançarinas</i>

182

00:12:11,992 --> 00:12:14,664

<i>que se ondulavam
ao som de músicas orientais.</i>

183

00:12:19,407 --> 00:12:21,352

<i>A feira do Trône,
na praça da Nação,</i>

184

00:12:21,467 --> 00:12:22,946

<i>é uma grande feira de diversões,</i>

185

00:12:23,078 --> 00:12:27,602

<i>um local de encontros duvidosos
e prazeres imorais.</i>

186

00:12:28,178 --> 00:12:31,717

<i>O pedido da velha amiga Goulue

agrada o pintor.</i>

187

00:12:32,365 --> 00:12:35,521
<i>Lautrec havia se distanciado
um pouco de Montmartre.</i>

188

00:12:35,643 --> 00:12:38,041
<i>Ele havia passado a frequentar
sobretudo os prostíbulo.</i>

189

00:12:44,296 --> 00:12:47,279
<i>A feira devia lhe interessar
tanto quanto os cabarés</i>

190

00:12:47,281 --> 00:12:48,919
<i>ou o bordeis.</i>

191

00:12:57,666 --> 00:13:00,730
<i>O segundo painel mostra
o que o espectador verá</i>

192

00:13:00,732 --> 00:13:03,150
<i>no interior
da barraca da Goulue.</i>

193

00:13:04,589 --> 00:13:07,491
<i>A dançarina continua
erguendo a perna bem ao alto</i>

194

00:13:07,599 --> 00:13:09,415
<i>e levantando
as roupas de baixo.</i>

195

00:13:09,540 --> 00:13:12,740
<i>Ela é acompanhada
por músicos orientais.</i>

196

00:13:16,919 --> 00:13:19,345
<i>Na assistência,
Lautrec volta a reunir</i>

197

00:13:19,347 --> 00:13:21,292
<i>personagens familiares:</i>

198

00:13:25,050 --> 00:13:26,687
<i>ao piano, Tinchant,</i>

199

00:13:26,801 --> 00:13:30,068
<i>o pianista de um famoso cabaré
de Montmartre, o Chat Noir,</i>

200

00:13:30,185 --> 00:13:32,153
<i>rebatizado mais tarde
de Mirliton</i>

201

00:13:32,155 --> 00:13:35,486
<i>por Aristide Bruant,
o músico anarquista.</i>

202

00:13:38,921 --> 00:13:42,556
<i>No primeiro plano,
talvez Paul Sescou,</i>

203

00:13:42,791 --> 00:13:45,380
<i>fotógrafo com o qual
Lautrec havia ligação</i>

204

00:13:45,524 --> 00:13:48,666
<i>e para o qual ele desenha
um cartaz publicitário.</i>

205

00:13:50,511 --> 00:13:52,417
<i>Sescou, assim como
Maurice Guibert,</i>

206

00:13:52,533 --> 00:13:55,359
<i>faz, junto com seu amigo,
uma série de fotografias sérias</i>

207

00:13:55,361 --> 00:13:57,330
<i>ou de paródia.</i>

208

00:14:05,198 --> 00:14:06,865
<i>Novamente Maurice Guibert,</i>

209

00:14:06,980 --> 00:14:09,769
<i>com sua palidez
de sonâmbulo profundo</i>

210

00:14:09,894 --> 00:14:11,768
<i>e o olho de espanto.</i>

211

00:14:14,392 --> 00:14:16,291
<i>O homem de barba ruiva</i>

212

00:14:17,025 --> 00:14:19,586
<i>é o doutor Gabriel
Tapié de Céleyran,</i>

213

00:14:19,713 --> 00:14:21,389
<i>primo alemão do pintor.</i>

214

00:14:21,516 --> 00:14:23,100
<i>Foi seu amigo íntimo</i>

215

00:14:23,221 --> 00:14:26,307
<i>e o acompanhou
em vários passeios.</i>

216

00:14:26,526 --> 00:14:30,050
<i>Lautrec o apelidou de
"Anta desprezível".</i>

217

00:14:31,072 --> 00:14:34,011
<i>Ao centro,
a silhueta escura de Jane Avril,</i>

218

00:14:34,141 --> 00:14:36,304
<i>sempre com seu chapéu de plumas.</i>

219

00:14:40,669 --> 00:14:43,947
<i>O pintor colocou ali
duas figuras inesperadas:</i>

220

00:14:44,945 --> 00:14:46,873
<i>o escritor britânico
Oscar Wilde.</i>

221

00:14:46,986 --> 00:14:48,917
<i>Lautrec o conheceu
em Londres.</i>

222

00:14:49,039 --> 00:14:51,883
<i>Wilde estava sendo processado
por homossexualismo,</i>

223

00:14:51,885 --> 00:14:53,881

<i>fato que está na boca do povo.</i>

224

00:14:54,059 --> 00:14:56,991

<i>Um mês depois, é condenado a dois anos de prisão.</i>

225

00:15:00,814 --> 00:15:03,149

<i>O outro personagem é Félix Fénéon.</i>

226

00:15:03,586 --> 00:15:06,181

<i>Funcionário público, precisou pedir demissão</i>

227

00:15:06,183 --> 00:15:09,021

<i>por haver se envolvido em atentados anarquistas.</i>

228

00:15:09,196 --> 00:15:11,449

<i>Fora preso um ano antes.</i>

229

00:15:11,608 --> 00:15:13,958

<i>Redator-chefe da Revue Indépendante</i>

230

00:15:14,087 --> 00:15:17,070

<i>e secretário da Revue Blanche, ilustrada por Lautrec,</i>

231

00:15:17,389 --> 00:15:19,957

<i>é o maior crítico de arte de seu tempo.</i>

232

00:15:21,370 --> 00:15:23,391

<i>Sua semelhança com Valentin, o Desossado,</i>

233

00:15:23,393 --> 00:15:25,568

<i>devia agradar o pintor.</i>

234

00:15:25,744 --> 00:15:28,253

<i>Talvez ele tinha a intenção de figurar Valentin</i>

235

00:15:28,374 --> 00:15:30,358

<i>dentre os espectadores.</i>

236

00:15:30,621 --> 00:15:34,551
<i>A imagem de Fénéon estaria
sobreposta à do dançarino.</i>

237

00:15:35,366 --> 00:15:38,903
<i>Por fim, uma pequena silhueta
com um chapéu coco</i>

238

00:15:39,035 --> 00:15:41,879
<i>surge entre Jane Avril e Fénéon.</i>

239

00:15:42,071 --> 00:15:45,666
<i>Lautrec gostava de se mostrar
de maneira caricatural,</i>

240

00:15:45,802 --> 00:15:47,813
<i>destacando sua baixa estatura</i>

241

00:15:47,957 --> 00:15:50,596
<i>ou exagerando bastante
sua feiura.</i>

242

00:15:52,413 --> 00:15:54,475
<i>Esses dois painéis
pintados para La Goulue</i>

243

00:15:54,609 --> 00:15:57,169
<i>reúnem todos os personagens
que Lautrec havia pintado</i>

244

00:15:57,171 --> 00:15:59,777
<i>nos anos precedentes
ao Moulin Rouge.</i>

245

00:16:02,869 --> 00:16:05,506
<i>Ensaio de Novas Garotas
no Moulin Rouge.</i>

246

00:16:06,547 --> 00:16:08,988
<i>Valentin dança com uma jovem.</i>

247

00:16:17,642 --> 00:16:21,553
<i>No público, Maurice Guibert
e Paul Sescou.</i>

248

00:16:25,375 --> 00:16:27,804
<i>La Goulue
entrando no Moulin Rouge.</i>

249

00:16:27,927 --> 00:16:31,210
<i>A dançarina avança entre
Môme Fromage e outra dançarina,</i>

250

00:16:31,327 --> 00:16:33,641
<i>sem dúvida
Nini Pattes en l'air.</i>

251

00:16:35,271 --> 00:16:36,650
<i>No Moulin Rouge.</i>

252

00:16:36,780 --> 00:16:39,790
<i>La Goulue passeia
no estabelecimento.</i>

253

00:16:43,578 --> 00:16:45,018
<i>Em "No Moulin Rouge",</i>

254

00:16:45,020 --> 00:16:48,304
<i>um grupo de clientes é visto
a partir do balaústre do balcão.</i>

255

00:16:48,997 --> 00:16:51,528
<i>Ao redor da mesa,
Paul Sescou,</i>

256

00:16:52,852 --> 00:16:54,841
<i>Maurice Guibert</i>

257

00:16:55,728 --> 00:16:57,823
<i>e talvez Jane Avril.</i>

258

00:17:00,227 --> 00:17:02,929
<i>La Goulue se penteia
diante de um espelho.</i>

259

00:17:06,476 --> 00:17:10,993
<i>Ao fundo, Lautrec atravessa
o salão com seu primo Céleyrant.</i>

260

00:17:20,484 --> 00:17:23,378

<i>As duas telas são assinadas
com o monograma do artista:</i>

261

00:17:23,508 --> 00:17:27,052
<i>as letras H, T e L</i>

262

00:17:27,054 --> 00:17:29,922
<i>entrelaçadas
e envoltas com um círculo.</i>

263

00:17:31,173 --> 00:17:34,907
<i>No início, Lautrec assinava
com seu terceiro nome, Monfa.</i>

264

00:17:35,079 --> 00:17:37,604
<i>Em seguida, assinou
com um anagrama, Treclau,</i>

265

00:17:37,721 --> 00:17:41,360
<i>para evitar de chamar a atenção
para um nome famoso.</i>

266

00:17:41,501 --> 00:17:43,712
<i>Com a afirmação
de sua personalidade,</i>

267

00:17:43,841 --> 00:17:46,224
<i>ele passa a utilizar
a segunda parte de seu nome.</i>

268

00:17:46,359 --> 00:17:48,392
<i>Em seguida, é mais comum
utilizar suas iniciais,</i>

269

00:17:48,511 --> 00:17:50,714
<i>ou o monograma
que lembra os carimbos</i>

270

00:17:50,716 --> 00:17:52,867
<i>dos artistas japoneses.</i>

271

00:17:53,039 --> 00:17:55,288
<i>Após sua morte,
seu amigo Maurice Joyant</i>

272

00:17:55,415 --> 00:17:57,754

*adicionava o monograma,
com um carimbo vermelho,*

273

00:17:57,874 --> 00:18:00,543
as obras que ele autenticava.

274

00:18:02,344 --> 00:18:05,360
*O tecido das duas telas
é bastante grosseiro.*

275

00:18:12,957 --> 00:18:16,592
*As silhuetas são desenhadas
com um pincel com traços pretos.*

276

00:18:23,092 --> 00:18:27,722
*Há algumas cores sugeridas,
mas sem cobrir as superfícies.*

277

00:18:30,731 --> 00:18:34,367
*A imaginação do espectador deve
preencher os espaços vazios.*

278

00:18:51,708 --> 00:18:55,526
*Os rostos, alguns traços
e toques simples de cor*

279

00:18:55,662 --> 00:18:58,354
*são realizados
com elementos caricaturais:*

280

00:18:58,570 --> 00:19:00,601
as mechas de Sescou

281

00:19:00,736 --> 00:19:03,744
*a palidez
e o olho espantado de Guibert,*

282

00:19:03,943 --> 00:19:05,510
o bigode e a barba ruiva

283

00:19:05,639 --> 00:19:08,481
*e a bochecha vermelha
do primo Céleyrant,*

284

00:19:08,899 --> 00:19:11,851
nariz vermelho

e bochechas azuis do pianista,</i>

285

00:19:12,052 --> 00:19:15,510

<i>tez amarelada

e barba amarela de Fénéon,</i>

286

00:19:15,859 --> 00:19:19,706

<i>perfil de pássaro

e bochechas pálidas de Valentin.</i>

287

00:19:21,266 --> 00:19:24,273

<i>A personagem da Goulue,

que concentra as cores,</i>

288

00:19:24,275 --> 00:19:26,169

<i>chama a atenção.</i>

289

00:19:39,412 --> 00:19:42,169

<i>A silhueta é rabiscada

em poucos e longos traços.</i>

290

00:19:43,253 --> 00:19:45,820

<i>Os traços verdes radiantes

do vestido</i>

291

00:19:45,936 --> 00:19:48,867

<i>que se prolongam com

as manchas brancas do saiote.</i>

292

00:19:48,987 --> 00:19:51,475

<i>Os traços rosas do corpete.</i>

293

00:19:52,511 --> 00:19:54,592

<i>Apenas a parte inferior

do rosto e os braços</i>

294

00:19:54,594 --> 00:19:57,234

<i>são em tons pasteis uniformes.</i>

295

00:19:57,565 --> 00:20:00,655

<i>Os cabelos,

tom ocre uniforme.</i>

296

00:20:00,921 --> 00:20:02,735

<i>Para o sombra

ao redor dos olhos,</i>

297

00:20:02,850 --> 00:20:05,032

<i>Lautrec retoma
o rosa das listras</i>

298

00:20:05,166 --> 00:20:06,863

<i>com um pouco
de ocre vermelho</i>

299

00:20:06,865 --> 00:20:09,024

<i>e a cor da tela.</i>

300

00:20:09,444 --> 00:20:12,995

<i>Para a sombra do pescoço,
ele retoma o verde do vestido.</i>

301

00:20:14,009 --> 00:20:15,800

<i>Por fim,
as pernas da dançarina</i>

302

00:20:15,802 --> 00:20:19,609

<i>são compostas de longas
listras pretas maciças.</i>

303

00:20:23,689 --> 00:20:26,475

<i>A paleta
é propositalmente restrita.</i>

304

00:20:26,643 --> 00:20:29,978

<i>Lautrec utiliza a própria tela
como destaque cromático.</i>

305

00:20:33,954 --> 00:20:35,511

<i>Em "A dança moura",</i>

306

00:20:35,621 --> 00:20:37,735

<i>a gama de cores
é um pouco mais rica,</i>

307

00:20:37,850 --> 00:20:40,047

<i>mas os acordes
são mais dissonantes.</i>

308

00:20:40,218 --> 00:20:45,042

<i>Como se ele quisesse destacar
o exotismo forçado da atração.</i>

309

00:20:47,372 --> 00:20:50,051
<i>A modulação dos personagens
e dos espaços vazios,</i>

310

00:20:50,171 --> 00:20:53,750
<i>a uniformidade das cores cruas,
por vezes arbitrária.</i>

311

00:20:53,962 --> 00:20:58,082
<i>Os arabescos do desenho
inspirados na estampa japonesa.</i>

312

00:20:59,863 --> 00:21:02,918
<i>Os painéis eram vistos de longe,
de passagem,</i>

313

00:21:03,066 --> 00:21:04,832
<i>logo, eram tratados
como cartazes,</i>

314

00:21:04,965 --> 00:21:08,143
<i>reduzidos a
elementos visuais simples.</i>

315

00:21:10,098 --> 00:21:13,124
<i>A perspectiva é sugerida
pelo tamanho dos personagens</i>

316

00:21:13,126 --> 00:21:15,728
<i>distribuídos
em planos sucessivos.</i>

317

00:21:16,674 --> 00:21:18,770
<i>A primeira cena é descrita
como se fosse vista</i>

318

00:21:18,772 --> 00:21:22,799
<i>por um espectador em pé
na beira da pista de dança.</i>

319

00:21:26,012 --> 00:21:28,780
<i>A segunda cena, construída
seguindo o mesmo modelo,</i>

320

00:21:28,901 --> 00:21:31,565

<i>é descrita como se fosse vista
por um espectador em pé</i>

321

00:21:31,567 --> 00:21:33,957
<i>na segunda fileira da multidão.</i>

322

00:21:37,226 --> 00:21:40,637
<i>O movimento da Goulue é captado
em um momento de suspensão.</i>

323

00:21:41,447 --> 00:21:44,391
<i>O espaço da cena
é vazado por um espelho.</i>

324

00:21:48,445 --> 00:21:50,814
<i>Os gestos dos
dois protagonistas principais</i>

325

00:21:50,816 --> 00:21:52,911
<i>no primeiro painel
estão em desequilíbrio,</i>

326

00:21:53,019 --> 00:21:55,552
<i>sugerindo o movimento.</i>

327

00:21:56,962 --> 00:22:01,007
<i>O quadro corta o Pai do Pudor
quando está entrando em campo,</i>

328

00:22:01,137 --> 00:22:04,458
<i>procedimento muito comum
na fotografia.</i>

329

00:22:06,458 --> 00:22:08,006
<i>Todos os dispositivos do pintor</i>

330

00:22:08,008 --> 00:22:11,475
<i>induzem uma participação ativa
do espectador.</i>

331

00:22:12,299 --> 00:22:16,012
<i>O cinema nasce
nesse mesmo ano de 1895.</i>

332

00:22:19,045 --> 00:22:20,933
<i>Duas fotografias

do início do século</i>

333

00:22:20,935 --> 00:22:24,227
<i>mostram que os painéis,
em sua apresentação atual,</i>

334

00:22:24,346 --> 00:22:27,949
<i>são bem diferentes
do que eram em 1895.</i>

335

00:22:28,128 --> 00:22:30,413
<i>Os traços pretos do desenho
eram mais prolongados</i>

336

00:22:30,660 --> 00:22:33,582
<i>e a maioria dos detalhes
eram bem mais nítidos.</i>

337

00:22:44,067 --> 00:22:46,524
<i>Os dois candelabros
acima do piano,</i>

338

00:22:54,693 --> 00:22:58,037
<i>as dobras da cortina
ao redor dos músicos.</i>

339

00:23:05,977 --> 00:23:08,169
<i>A fotografia antiga
revela ainda</i>

340

00:23:08,307 --> 00:23:10,374
<i>que Fénéon estava
com um cigarro na boca</i>

341

00:23:10,503 --> 00:23:14,126
<i>e que Lautrec havia mesclado
as nuvens cinza da fumaça</i>

342

00:23:14,250 --> 00:23:16,045
<i>a nuvens cor-de-rosa,</i>

343

00:23:16,191 --> 00:23:18,899
<i>talvez de vapores de incenso.</i>

344

00:23:19,397 --> 00:23:22,220
<i>Hoje em dia,

mal se nota o cigarro.</i>

345

00:23:26,090 --> 00:23:29,750
<i>Há ainda traços de pigmento azul
às costas de Lautrec.</i>

346

00:23:31,827 --> 00:23:35,450
<i>Em vários lugares, as telas
trazem marcas de umidade.</i>

347

00:23:41,036 --> 00:23:44,865
<i>Os painéis foram expostos
ao sol e à chuva.</i>

348

00:23:45,123 --> 00:23:49,268
<i>Eles foram montados
e desmontados várias vezes.</i>

349

00:23:49,453 --> 00:23:52,335
<i>Mais tarde,
foram enrolados e guardados.</i>

350

00:23:52,578 --> 00:23:55,823
<i>O pigmento em sua essência,
enxuto e frágil,</i>

351

00:23:55,825 --> 00:23:57,982
<i>se desgastou muito.</i>

352

00:23:58,417 --> 00:23:59,916
<i>Mas isso não é tudo.</i>

353

00:24:00,038 --> 00:24:03,048
<i>Originalmente, as duas telas
pertenciam à mesma pessoa.</i>

354

00:24:03,180 --> 00:24:05,407
<i>Hoje, vários traços de cortes</i>

355

00:24:05,528 --> 00:24:08,609
<i>testemunham
outras aventuras.</i>

356

00:24:17,412 --> 00:24:19,280
<i>O jornal "Industriel forain",</i>

357

00:24:19,525 --> 00:24:22,802

<i>menos de um ano após
a feira do Trône de 1895,</i>

358

00:24:22,804 --> 00:24:25,015

<i>publica um pequeno anúncio:</i>

359

00:24:25,151 --> 00:24:29,058

<i>"Barraca que compunha
o material do Teatro da Goulue.</i>

360

00:24:29,174 --> 00:24:32,345

<i>Nove metros de frente
por sete de profundidade,</i>

361

00:24:32,347 --> 00:24:34,168

<i>com aparelho a gás.</i>

362

00:24:34,299 --> 00:24:35,895

<i>Ótimo estado.</i>

363

00:24:36,034 --> 00:24:38,108

<i>Entrar em contato
com Sr. Colle.</i>

364

00:24:38,110 --> 00:24:40,999

<i>14 rue de l'Ecluse, Batignolles.</i>

365

00:24:41,126 --> 00:24:42,980

<i>Preço: 900 francos."</i>

366

00:24:43,432 --> 00:24:46,759

<i>A atração não deve
ter sido um grande sucesso.</i>

367

00:24:47,493 --> 00:24:49,353

<i>La Goulue vira lutadora</i>

368

00:24:49,355 --> 00:24:51,283

<i>e, depois, domadora.</i>

369

00:24:51,568 --> 00:24:54,003

<i>Ela guarda suas telas
na caravana.</i>

370
00:24:54,198 --> 00:24:57,260
<i>Ela as revende por volta de 1900
ao doutor Viau,</i>

371
00:24:57,384 --> 00:24:59,850
<i>coleccionador
de telas impressionistas.</i>

372
00:25:00,597 --> 00:25:04,064
<i>Os painéis são expostos
no salão de outono de 1904.</i>

373
00:25:04,613 --> 00:25:07,763
<i>Colocados à venda em 1907,
após a morte do doutor Viau,</i>

374
00:25:07,880 --> 00:25:10,039
<i>eles se tornam propriedade
do comerciante Druet</i>

375
00:25:10,162 --> 00:25:12,881
<i>e figuram em várias
outras exposições.</i>

376
00:25:13,819 --> 00:25:15,266
<i>Durante uma dúzia de anos,</i>

377
00:25:15,387 --> 00:25:19,006
<i>as telas desaparecem
em uma coleção escandinava.</i>

378
00:25:19,415 --> 00:25:22,341
<i>Elas são adquiridas
por um comerciante parisiense.</i>

379
00:25:23,910 --> 00:25:27,518
<i>É difícil guardar telas daquele
tamanho em um apartamento.</i>

380
00:25:27,751 --> 00:25:29,548
<i>Para obter lucro
ao revendê-las,</i>

381
00:25:29,674 --> 00:25:31,361
<i>o comerciante as divide
em fragmentos,</i>

382

00:25:31,363 --> 00:25:34,020
<i>remonta em uma base
e emoldura.</i>

383

00:25:52,228 --> 00:25:54,363
<i>Em um artigo de
"L'amour de l'art",</i>

384

00:25:54,530 --> 00:25:57,431
<i>o crítico Georges Duthuit
denuncia o procedimento.</i>

385

00:25:57,433 --> 00:25:58,758
<i>Em vão.</i>

386

00:25:58,897 --> 00:26:00,616
<i>Os fragmentos são vendidos.</i>

387

00:26:00,739 --> 00:26:02,545
<i>Alguns anos se passam.</i>

388

00:26:03,966 --> 00:26:06,943
<i>La Goulue morre
em janeiro de 1929.</i>

389

00:26:07,498 --> 00:26:09,272
<i>Ao evocar seu passado,</i>

390

00:26:09,274 --> 00:26:12,041
<i>os jornais recordam
o negócio das telas cortadas.</i>

391

00:26:12,790 --> 00:26:14,468
<i>O comprador
da maioria dos fragmentos</i>

392

00:26:14,470 --> 00:26:16,709
<i>propõe revendê-las ao Estado.</i>

393

00:26:18,661 --> 00:26:22,140
<i>Faltam as conexões
e várias partes principais.</i>

394

00:26:27,815 --> 00:26:31,475

<i>Maurice Joyant, ami
e testamentário de Lautrec,</i>

395

00:26:31,586 --> 00:26:34,311
<i>consegue encontrar as conexões
guardadas pelo comerciante,</i>

396

00:26:34,431 --> 00:26:36,584
<i>bem como
alguns dos fragmentos.</i>

397

00:26:41,063 --> 00:26:43,100
<i>Falta ainda uma última peça
do quebra-cabeça:</i>

398

00:26:43,216 --> 00:26:45,743
<i>a grande silhueta
de Valentin, o Desossado.</i>

399

00:26:45,864 --> 00:26:47,873
<i>Descobre-se quem é
seu proprietário.</i>

400

00:26:47,875 --> 00:26:50,301
<i>Ele oferece o fragmento
ao museu do Louvre.</i>

401

00:26:50,851 --> 00:26:52,674
<i>Com a reconstituição acabada,</i>

402

00:26:52,827 --> 00:26:56,158
<i>os painéis são expostos
ao museu do Luxemburgo.</i>

403

00:26:56,485 --> 00:27:00,218
<i>Presentes a partir de 1947
na galeria do Jeu du Paume,</i>

404

00:27:00,352 --> 00:27:03,608
<i>eles se reúnem à coleções
do museu d'Orsay.</i>

405

00:27:05,791 --> 00:27:07,315
<i>As duas telas reconstituídas</i>

406

00:27:07,317 --> 00:27:10,433

<i>pertencem a um ciclo de imagens
que saem do museu</i>

407

00:27:10,655 --> 00:27:14,451
<i>e perpetua a história
de personagem lendários.</i>

408

00:27:15,485 --> 00:27:18,162
<i>Lautrec inventa um novo olhar.</i>

409

00:27:18,343 --> 00:27:20,810
<i>Ele testemunha
novos comportamentos.</i>

410

00:27:21,777 --> 00:27:23,611
<i>Ele exhibe figuras condenadas:</i>

411

00:27:25,461 --> 00:27:27,955
<i>Wilde preso por sodomia;</i>

412

00:27:28,295 --> 00:27:29,795
<i>Fénéon, o anarquista;</i>

413

00:27:29,917 --> 00:27:31,701
<i>Jane Avril, ou La Goulue;</i>

414

00:27:31,856 --> 00:27:34,031
<i>as dançarinas
de hábitos bastante livres,</i>

415

00:27:34,183 --> 00:27:36,419
<i>e, claro,
o próprio Lautrec,</i>

416

00:27:36,421 --> 00:27:39,382
<i>considerado o pintor
dos marginais e do submundo,</i>

417

00:27:39,513 --> 00:27:42,727
<i>e que se torna um personagem
lendário do fim do século:</i>

418

00:27:43,113 --> 00:27:46,773
<i>ele é destruído pelo álcool
e desaparece rapidamente,</i>

419

00:27:46,939 --> 00:27:49,636
<i>deixando para trás,
tal qual um herói mitológico,</i>

420

00:27:49,769 --> 00:27:52,993
<i>uma infinidade
de relatos, rumores,</i>

421

00:27:53,341 --> 00:27:56,164
<i>histórias, conversas.</i>

422

00:27:57,685 --> 00:27:59,860
<i>La Goulue aparece também</i>

423

00:27:59,862 --> 00:28:02,744
<i>como uma pessoa marcada
por um destino lendário.</i>

424

00:28:03,108 --> 00:28:06,261
<i>Sua vida melodramática
parece seguir um roteiro preciso</i>

425

00:28:06,419 --> 00:28:10,147
<i>de acordo com o românico
naturalista da época.</i>

426

00:28:13,380 --> 00:28:17,466
<i>Tal qual uma deusa da mitologia,
ela é conquistadora, voraz,</i>

427

00:28:17,580 --> 00:28:20,682
<i>bissexual,
domadora dos fovistas.</i>

428

00:28:20,884 --> 00:28:22,849
<i>E o can can talvez seja
um avatar moderno</i>

429

00:28:22,851 --> 00:28:25,086
<i>das danças obscenas
da antiguidade</i>

430

00:28:25,235 --> 00:28:26,981
<i>acompanhadas
de músicas barulhentas,</i>

431

00:28:26,983 --> 00:28:29,514
<i>de gritos e risos.</i>

432

00:28:31,963 --> 00:28:34,906
<i>Todas, as noites, ao revelar
suas partes íntimas,</i>

433

00:28:35,193 --> 00:28:38,341
<i>La Goulue se religa
com seus rituais antigos.</i>

434

00:28:38,506 --> 00:28:40,149
<i>Existe, nesses gestos cômicos,</i>

435

00:28:40,151 --> 00:28:42,382
<i>uma espécie
de invocação sagrada,</i>

436

00:28:42,522 --> 00:28:45,458
<i>a parte selvagem da sociedade.</i>

437

00:28:46,733 --> 00:28:48,728
<i>Mostrar as roupas de baixo
é mostrar o que está embaixo</i>

438

00:28:48,730 --> 00:28:50,711
<i>da idade de ouro
da Belle Époque:</i>

439

00:28:50,835 --> 00:28:54,188
<i>corrupção, prostituição,
alcooolismo,</i>

440

00:28:54,312 --> 00:28:55,924
<i>violências sociais cegas</i>

441

00:28:56,063 --> 00:28:59,720
<i>que culminam no imenso
desastre da Guerra Mundial.</i>

442

00:29:03,142 --> 00:29:04,992
Por vezes,
um repórter aventura-se

443

00:29:04,992 --> 00:29:07,210

na casa de uma antiga "glória".
<i>Em 1925,</i></i>

444
00:29:07,444 --> 00:29:10,499
<i> o cinema encontra
La Goulue, errante obesa,</i>

445
00:29:10,501 --> 00:29:12,588
<i>em um terreno baldio de Paris.</i>

446
00:29:28,025 --> 00:29:29,943
<i>Por fim, ela precisou falecer</i>

447
00:29:29,945 --> 00:29:32,176
<i>para que o pouco de renome
que lhe restava</i>

448
00:29:32,307 --> 00:29:35,795
<i>lembrasse a todos a existência
dessas imagens segmentadas</i>

449
00:29:35,795 --> 00:29:39,544
<i>desencadeando
o último ato dessa história.</i>