

1
00:00:16,559 --> 00:00:18,815
Eu pinto para ficar em paz,

2
00:00:19,018 --> 00:00:21,979
para me livrar
da influência da civilização.

3
00:00:22,111 --> 00:00:24,187
Quero fazer apenas
a arte simples:

4
00:00:24,309 --> 00:00:27,439
para isso, preciso voltar
à natureza virgem,

5
00:00:27,575 --> 00:00:30,106
ver apenas os selvagens,
viver a vida deles,

6
00:00:30,222 --> 00:00:33,427
e somente transmitir,
como fazem as crianças,

7
00:00:33,558 --> 00:00:35,392
as concepções
de meu cérebro

8
00:00:35,512 --> 00:00:37,805
apenas com a ajuda
de meios de arte primitivos,

9
00:00:37,928 --> 00:00:40,094
os únicos bons,
os únicos verdadeiros.

10
00:00:47,902 --> 00:00:50,902
HARMONIAS SELVAGENS

11
00:00:53,805 --> 00:00:56,805
"Arearea"

12
00:00:59,045 --> 00:01:02,045
Paul Gauguin
(Paris, 1848 - Atuona, 1903)

13

00:01:04,288 --> 00:01:07,288
Museu d'Orsay
(Paris)

14
00:01:09,229 --> 00:01:12,229
Direção

15
00:01:21,386 --> 00:01:24,770
Aos pés de uma árvore,
duas mulheres sentadas no chão.

16
00:01:25,036 --> 00:01:29,490
Uma veste um vestido branco.
A roupa, um vestido azul,

17
00:01:29,626 --> 00:01:33,516
deixando os seios à mostra.
Ela toca flauta.

18
00:01:33,704 --> 00:01:37,199
As duas têm os cabelos negros
e a pele bronzeada.

19
00:01:42,270 --> 00:01:44,714
No primeiro plano,
um cachorro alaranjado.

20
00:01:44,850 --> 00:01:48,765
Rabo longo, focinho pontudo,
longas patas.

21
00:01:48,895 --> 00:01:50,906
Ele fareja o chão.

22
00:01:54,051 --> 00:01:56,542
Atrás, um espaço colorido.

23
00:02:00,330 --> 00:02:03,892
Mais ao longe, três mulheres
dançam diante de uma estátua.

24
00:02:08,028 --> 00:02:13,506
O quadro foi pintado no Taiti,
em 1892, por Paul Gauguin.

25
00:02:21,890 --> 00:02:25,915

Gauguin chega
na Polinésia em 1891.

26
00:02:26,075 --> 00:02:30,556
Ele primeiro se instala
em Papeete, capital do Taiti.

27
00:02:31,188 --> 00:02:35,245
A pequena sociedade colonial
europeia com a qual convive

28
00:02:35,380 --> 00:02:37,716
rapidamente lhe causa repulsa.

29
00:02:37,906 --> 00:02:41,481
Ele acaba se instalando
em Mataiea, ao sul da ilha,

30
00:02:41,605 --> 00:02:45,458
onde aluga um "fare",
uma cabana.

31
00:02:46,325 --> 00:02:49,903
A montanha, o rico litoral,

32
00:02:50,039 --> 00:02:53,654
as árvores, o rio,
a praia, o lago...

33
00:02:53,809 --> 00:02:56,797
O pintor encontra ali
um cenário magnífico.

34
00:02:57,003 --> 00:03:00,614
Ele tem contato diário
com os camponeses e pescadores.

35
00:03:00,778 --> 00:03:03,046
Ele aprende a falar maori.

36
00:03:09,071 --> 00:03:11,580
Gauguin vive com Tehamana,

37
00:03:11,719 --> 00:03:15,172
uma taitiana que será
sua principal modelo.

38

00:03:31,767 --> 00:03:34,131

Ela inspira a máscara
que ele esculpe

39

00:03:34,260 --> 00:03:36,731

em um pedaço de madeira escura.

40

00:03:37,336 --> 00:03:40,874

Ele é tão bom escultor
e ceramista quanto pintor,

41

00:03:41,011 --> 00:03:43,765

e tem um grande
talento literário.

42

00:03:47,425 --> 00:03:49,587

As condições de vida
no Taiti são difíceis.

43

00:03:49,735 --> 00:03:51,419

Gauguin não tem dinheiro.

44

00:03:51,557 --> 00:03:54,790

Ele volta ao seu país em 1893.

45

00:03:58,524 --> 00:04:02,963

Em 18 meses, ele criou
várias esculturas em madeira

46

00:04:03,095 --> 00:04:05,507

e mais de 60 quadros.

47

00:04:09,344 --> 00:04:11,783

Dois anos depois,
ele volta ao Taiti.

48

00:04:11,922 --> 00:04:15,460

Em 1901, o pintor se instala
no Arquipélago das Marquesas,

49

00:04:15,588 --> 00:04:17,592

onde vem a morrer.

50

00:04:22,622 --> 00:04:25,661

No Taiti, Gauguin
não para de desenhar.

51
00:04:25,820 --> 00:04:28,469
Ele descobre
a atitude dos taitianos,

52
00:04:28,612 --> 00:04:32,286
seus rostos,
os animais, os vegetais.

53
00:04:33,383 --> 00:04:37,520
Alguns de seus desenhos
são inseridos nos quadros.

54
00:04:48,563 --> 00:04:52,177
Arearea, que mede
94 X 75 centímetros,

55
00:04:52,303 --> 00:04:54,578
tem uma arquitetura simples.

56
00:04:56,432 --> 00:04:58,951
As duas mulheres ocupam
o lado direito,

57
00:04:59,320 --> 00:05:02,351
o cachorro, o quadrante
inferior esquerdo,

58
00:05:02,528 --> 00:05:05,520
e as dançarinas, o quadrante
superior esquerdo.

59
00:05:07,543 --> 00:05:09,671
O tamanho decrescente
desses três grupos impõe

60
00:05:09,809 --> 00:05:12,329
uma perspectiva aos olhos.

61
00:05:19,927 --> 00:05:24,015
As linhas são bem acentuadas:
os verticais nas árvores

62
00:05:24,167 --> 00:05:28,007

cortes horizontais
ou ondulados da paisagem,

63
00:05:28,165 --> 00:05:29,718
curvas.

64
00:05:35,105 --> 00:05:38,267
As formas foram primeiro
desenhadas com um pincel

65
00:05:38,382 --> 00:05:41,211
carregado de ocre
ou terra de Siena.

66
00:05:41,448 --> 00:05:43,655
Depois, foram tratadas
com uma cor uniforme.

67
00:05:43,810 --> 00:05:45,980
Somente os corpos
das duas mulheres

68
00:05:46,122 --> 00:05:49,920
possuem leves sombras
que lhes confere um relevo.

69
00:05:52,770 --> 00:05:54,595
A visão é frontal.

70
00:05:54,715 --> 00:05:57,331
Uma linha do horizonte
é perceptível:

71
00:05:57,440 --> 00:06:00,792
ela se situa à altura
do olhar da mulher de branco.

72
00:06:00,985 --> 00:06:03,597
Logo, estamos no lugar
de um espectador

73
00:06:03,725 --> 00:06:07,719
que também estaria sentado
na grama à frente dela.

74
00:06:09,057 --> 00:06:12,804

As cores são densas.
A gama é rica:

75

00:06:12,995 --> 00:06:16,872
o roxo das pedras,
o azul do vestido,

76

00:06:17,038 --> 00:06:19,374
o verde denso das pradarias,

77

00:06:19,546 --> 00:06:22,144
o verde mais leve
no primeiro plano,

78

00:06:22,286 --> 00:06:25,271
o amarelo na região
de trás do cachorro,

79

00:06:25,452 --> 00:06:28,632
o ocre da pele da flautista,

80

00:06:28,777 --> 00:06:31,685
o ocre mais bronzeado
da outra mulher,

81

00:06:31,992 --> 00:06:34,386
o vermelho alaranjado
do cachorro,

82

00:06:34,822 --> 00:06:37,130
o vermelho vivo
de um rochedo,

83

00:06:37,500 --> 00:06:39,798
o marrom violáceo do centro

84

00:06:40,016 --> 00:06:43,769
e, enfim, o preto dos cabelos
e o branco do vestido.

85

00:06:49,502 --> 00:06:51,376
Gauguin obteve tais nuances

86

00:06:51,496 --> 00:06:54,122
a partir de um pequeno número
de pigmentos padrões.

87

00:06:54,364 --> 00:06:56,261
Eles são misturados à cera,

88

00:06:56,376 --> 00:06:58,999
o que confere
mais brilho à tinta.

89

00:07:02,338 --> 00:07:05,317
Às vezes, esses pigmentos
são usados na forma pura:

90

00:07:05,893 --> 00:07:08,462
azul cobalto para o vestido,

91

00:07:09,712 --> 00:07:11,999
terra de Siena para a planta.

92

00:07:13,550 --> 00:07:15,401
Geralmente misturados:

93

00:07:15,519 --> 00:07:18,713
o branco do vestido é quebrado
pelo amarelo e pelo ocre

94

00:07:18,828 --> 00:07:21,037
e sombreado pelo azul.

95

00:07:23,300 --> 00:07:26,795
Os pelos do cachorro
se sobrepõe ao amarelo e ao ocre

96

00:07:26,932 --> 00:07:29,533
em grandes toques
de laranja de cádmio.

97

00:07:29,696 --> 00:07:33,350
Uma cor intensa:
vemos a olho nu

98

00:07:33,504 --> 00:07:36,500
que ele rabiscou
uma primeira versão da cauda

99

00:07:36,621 --> 00:07:41,496

e depois a cobriu com uma versão
mais alta e mais ampla.

100

00:07:44,590 --> 00:07:47,116
Várias partes são contornadas
com pequenos toques

101

00:07:47,252 --> 00:07:49,323
que reforçam
o efeito de patchwork,

102

00:07:49,436 --> 00:07:52,766
como se fossem fios
costurando pedaços de tecido

103

00:07:52,897 --> 00:07:56,239
ou de fios soltos
de lã de tapeçaria.

104

00:08:05,660 --> 00:08:08,343
Este efeito também atua
nos contornos do cachorro

105

00:08:08,472 --> 00:08:11,177
e traduz a textura dos pelos.

106

00:08:15,894 --> 00:08:17,985
Gauguin não preparou
sua tela:

107

00:08:18,099 --> 00:08:21,844
ele pintou diretamente sobre
um grande tecido de cânhamo.

108

00:08:24,054 --> 00:08:26,892
Essa tela é muito visível
nas bordas do quadro.

109

00:08:28,351 --> 00:08:31,789
As fibras sobram para os lados
da camada do quadro

110

00:08:31,943 --> 00:08:34,738
e capturam a luz
com vários pontos brilhantes.

111

00:08:40,293 --> 00:08:44,085
Em baixo, à direita, um dégradé
do verde escuro ao verde claro,

112
00:08:44,244 --> 00:08:45,984
depois ocre.

113
00:08:51,021 --> 00:08:54,319
Ali, Gauguin escreve
o título de seu quadro

114
00:08:54,454 --> 00:08:58,134
em letras maiúsculas:
AREAREA.

115
00:08:59,771 --> 00:09:02,503
Ele também colocou ali
sua assinatura.

116
00:09:02,643 --> 00:09:05,204
Em seguida,
ele apagou parte dela.

117
00:09:07,988 --> 00:09:11,241
Após a morte de Gauguin,
Arearea é adquirido

118
00:09:11,382 --> 00:09:13,293
pelo comerciante
Ambroise Vollard,

119
00:09:13,438 --> 00:09:17,171
que a expõe sob o título
A tocadora de flauta.

120
00:09:17,632 --> 00:09:21,180
O quadro passa
por vários proprietários.

121
00:09:21,338 --> 00:09:25,136
Em 1961, ele é entregue,
pelos últimos proprietários,

122
00:09:25,254 --> 00:09:28,754
ao Museu do Louvre
para a galeria Jeu de Paume.

123

00:09:28,895 --> 00:09:31,486

Por fim,
ele entre no Museu d'Orsay.

124

00:09:31,969 --> 00:09:34,640

Frágil, ele é reenquadrado.

125

00:09:41,136 --> 00:09:44,584

Em Pont-Aven, ao fazer
o retrato de Angélique Sartre,

126

00:09:44,712 --> 00:09:46,644

conhecida como
"o lindo anjo",

127

00:09:46,893 --> 00:09:49,111

Gauguin escreve
o título de seu quadro

128

00:09:49,255 --> 00:09:52,246

na superfície vazia
à esquerda.

129

00:09:53,118 --> 00:09:57,137

Dessa forma, ele renega
uma tradição da pintura clássica

130

00:09:57,905 --> 00:10:00,465

as palavras assumem
um lugar de dedicatória,

131

00:10:00,611 --> 00:10:02,342

comemoram um evento,

132

00:10:02,471 --> 00:10:04,967

sustentam a narrativa.

133

00:10:09,125 --> 00:10:11,374

No Taiti, o título se torna,
para Gauguin,

134

00:10:11,501 --> 00:10:14,453

um composto essencial
do quadro.

135

00:10:15,729 --> 00:10:18,576
Ele é redigido
no idioma maori.

136
00:10:19,448 --> 00:10:21,715
<i>Vahiné no té tiaré,</i></i>

137
00:10:21,922 --> 00:10:24,239
"A moça com a flor".

138
00:10:24,988 --> 00:10:26,819
<i>Manao tupapau,</i></i>

139
00:10:26,990 --> 00:10:29,375
"O espírito dos velhos mortos".

140
00:10:33,078 --> 00:10:34,938
<i>Aha oe féié?</i></i>

141
00:10:35,201 --> 00:10:37,690
"Ah, está com ciúmes?"

142
00:10:38,229 --> 00:10:41,089
Muitas vezes,
títulos em forma de pergunta.

143
00:10:41,371 --> 00:10:43,785
<i>Nafea faa ipoipo?</i></i>

144
00:10:44,641 --> 00:10:46,501
"Quando você se casa?"

145
00:10:46,654 --> 00:10:50,592
Um gesto, um encontro
tornam-se enigmas.

146
00:10:51,461 --> 00:10:53,766
<i>Ea haere ia oe?</i></i>

147
00:10:53,937 --> 00:10:55,801
"Aonde você vai?"

148
00:10:56,282 --> 00:10:59,402
Existe uma vontade
de informação etnográfica.

149

00:10:59,550 --> 00:11:02,616
O título traz, ainda,
uma dimensão narrativa

150

00:11:02,748 --> 00:11:04,367
ou filosófica.

151

00:11:04,526 --> 00:11:06,958
Por fim, ele talvez
crie um distanciamento,

152

00:11:07,105 --> 00:11:09,603
lembrando, segundo
os princípios de Nabis,

153

00:11:09,749 --> 00:11:12,042
que o quadro
não passa de uma superfície

154

00:11:12,181 --> 00:11:14,713
coberta de pintura.

155

00:11:16,508 --> 00:11:20,217
"Pastorales tahitiennes".
Um título em francês.

156

00:11:20,301 --> 00:11:24,029
O pintor não encontrou
um equivalente no idioma maori.

157

00:11:28,051 --> 00:11:32,287
Arearea, traduzido por ele
como "Divertimento"

158

00:11:32,408 --> 00:11:35,309
(hoje, diríamos "Diversão"),

159

00:11:35,455 --> 00:11:39,045
evocado pelo tempo da juventude,
da despreocupação,

160

00:11:39,154 --> 00:11:41,223
mas o título continua enigmático

161

00:11:41,342 --> 00:11:45,192
pois a tonalidade da imagem
é mais grave, noturna,

162
00:11:45,341 --> 00:11:47,516
quase religiosa.

163
00:11:57,459 --> 00:11:59,805
O cachorro e as duas mulheres
de "Arearea"

164
00:11:59,920 --> 00:12:02,860
estão presentes
em "Pastorales tahitiennes".

165
00:12:02,981 --> 00:12:05,744
A árvore também,
dessa vez florida.

166
00:12:06,069 --> 00:12:10,315
É um "purau", uma árvore
da família dos hibiscos,

167
00:12:10,445 --> 00:12:12,571
muito comum na ilha.

168
00:12:12,701 --> 00:12:15,734
À noite, suas flores
ficam vermelhas e caem.

169
00:12:19,428 --> 00:12:21,768
A planta com grandes folhas
em forma de estrela

170
00:12:21,884 --> 00:12:23,754
é um Amaryllis.

171
00:12:25,471 --> 00:12:27,847
Vários desses elementos
são recombinaados

172
00:12:27,982 --> 00:12:30,552
em outros quadros da época.

173
00:12:30,956 --> 00:12:34,004
<i>Matamua</i>,</p></div>

"Antigamente".</i>

174

00:12:35,085 --> 00:12:38,736

Uma cabana situada
ao lado de uma enorme mangueira.

175

00:12:40,784 --> 00:12:43,051

A mesma cabana
ao lado da mangueira.

176

00:12:43,205 --> 00:12:45,664

Talvez a casa de Gauguin.

177

00:12:48,000 --> 00:12:52,605

<i>Fatata te moua</i>,
"A montanha está próxima".</i>

178

00:12:55,305 --> 00:12:56,729

<i>Em Arearea</i>,</i>

179

00:12:56,858 --> 00:12:59,860

manchas brancas flutuam
ao redor da mulher de branco.

180

00:13:00,870 --> 00:13:03,285

Poderiam ser
colares tradicionais

181

00:13:03,405 --> 00:13:07,203
e coroas compostas de centenas
de florzinhas de "tiaré".

182

00:13:07,716 --> 00:13:11,945

Elas foram colocadas em ramos
curtos e baixos da árvore.

183

00:13:16,406 --> 00:13:20,270

Uma das coroas cai na grama
próximo à cabeça do cachorro.

184

00:13:22,268 --> 00:13:23,606

Em Matamua,

185

00:13:23,728 --> 00:13:26,795

os colares estão na grama,
à frente das duas mulheres.

186

00:13:28,400 --> 00:13:30,484
Em "Pastorales tahitiennes",

187

00:13:30,601 --> 00:13:35,125
a mulher talvez tenha flores
ou colares dentro de seu cesto.

188

00:14:07,940 --> 00:14:10,766
Na grande diversidade
de suas pinturas taitianas,

189

00:14:10,877 --> 00:14:13,431
Gauguin utiliza
diversos estilos.

190

00:14:13,585 --> 00:14:16,162
Às vezes, ele se contenta
em retratar,

191

00:14:16,310 --> 00:14:20,183
como observador atento,
as cenas maoris cotidianas.

192

00:14:20,355 --> 00:14:22,564
<i>Mulheres do Taiti.</i>

193

00:14:23,886 --> 00:14:25,995
<i>A sesta.</i>

194

00:14:28,674 --> 00:14:30,944
Outras vezes,
ele transforma a realidade

195

00:14:31,082 --> 00:14:35,000
e desenvolve temas
puramente decorativos.

196

00:14:35,663 --> 00:14:38,783
A praia, a vegetação,
as folhas mortas,

197

00:14:38,929 --> 00:14:42,517
as grinaldas de ondas parecem
prolongar de maneira exuberante

198

00:14:42,661 --> 00:14:46,643
os arabescos do saio
que a mulher retira.

199

00:14:46,958 --> 00:14:48,815
<i>Fatata te miti</i>,</i>

200

00:14:48,939 --> 00:14:50,935
"Perto do mar".

201

00:14:53,416 --> 00:14:55,553
Ao compor "Arearea",

202

00:14:55,679 --> 00:14:59,054
Gauguin justapõe
elementos narrativos realistas

203

00:14:59,169 --> 00:15:01,779
e temas menos fáceis
de decifrar.

204

00:15:02,747 --> 00:15:07,046
Assim, a região central poderia
ser o rio ou a beira da lagoa.

205

00:15:07,257 --> 00:15:09,094
O roxo seria, então,
a água,

206

00:15:09,239 --> 00:15:12,208
e o vermelho,
a praia rodeada de rochedos.

207

00:15:12,607 --> 00:15:15,961
Mas poderia também
ser um chão de terra vermelha

208

00:15:16,084 --> 00:15:19,183
ou do leito seco do rio vizinho.

209

00:15:21,075 --> 00:15:23,646
Gauguin transformou
todo esse cenário

210

00:15:23,784 --> 00:15:26,524

em superfícies
coloridas abstratas.

211

00:15:31,736 --> 00:15:36,003
Essa obstinação decorativa
anuncia o Art nouveau.

212

00:15:39,789 --> 00:15:42,182
<i>Em minha arte,
tudo é calculado</i>

213

00:15:42,331 --> 00:15:44,247
<i>e longamente meditado.</i>

214

00:15:44,375 --> 00:15:46,454
<i>Digamos que tudo é música.</i>

215

00:15:47,239 --> 00:15:49,926
<i>Eu obtenho, através
da disposição de linhas e cores,</i>

216

00:15:50,047 --> 00:15:52,136
<i>com o pretexto
de um assunto qualquer</i>

217

00:15:52,273 --> 00:15:54,278
<i>que pego emprestado
da vida ou da natureza,</i>

218

00:15:54,417 --> 00:15:58,363
<i>sinfonias e harmonias
que não representam</i>

219

00:15:58,520 --> 00:16:01,078
<i>absolutamente nada real
no sentido banal do termo,</i>

220

00:16:01,224 --> 00:16:03,431
<i>sem exprimir diretamente
nenhuma ideia,</i>

221

00:16:03,564 --> 00:16:06,588
<i>mas que deve fazer pensar,
assim como a música faz,</i>

222

00:16:06,714 --> 00:16:08,910

<i>sem o auxílio
de ideias ou imagens.</i>

223
00:16:09,042 --> 00:16:11,567
<i>Simplesmente
por afinidades misteriosas,</i>

224
00:16:11,705 --> 00:16:13,455
<i>que ficam entre nossos cérebros</i>

225
00:16:13,608 --> 00:16:16,541
<i>e as disposições
dessas cores e linhas.</i>

226
00:16:35,820 --> 00:16:38,728
Um quadro como "Arearea"
parece simples.

227
00:16:39,040 --> 00:16:41,645
É uma espécie
de reportagem etnológica.

228
00:16:41,800 --> 00:16:44,761
Uma calma pastoral exótica.

229
00:16:45,108 --> 00:16:47,293
No entanto, a imagem engana.

230
00:16:47,443 --> 00:16:49,922
Gauguin não pode
ter visto essa cena.

231
00:16:51,202 --> 00:16:53,658
A partir
do início do século XIX,

232
00:16:53,804 --> 00:16:57,198
os missionários cristãos
impuseram aos taitianos o pudor,

233
00:16:57,350 --> 00:16:59,957
proibindo essa nudez natural,

234
00:17:00,092 --> 00:17:03,012
que tanto chocou os primeiros
descobridores da ilha.

235

00:17:03,276 --> 00:17:06,850
Às mulheres, impõe-se
imensos vestidos largos

236

00:17:06,985 --> 00:17:09,469
fechados até o pescoço
e cobrindo os braços.

237

00:17:11,095 --> 00:17:14,637
Os marae, antigos santuários,
são abandonados,

238

00:17:14,773 --> 00:17:16,963
as estátuas são destruídas.

239

00:17:17,097 --> 00:17:19,962
Tatuagens e cantos tradicionais
são proibidos.

240

00:17:22,136 --> 00:17:26,256
Mas certamente o pintor viu
as fotografias de Charles Spitz,

241

00:17:26,405 --> 00:17:29,070
jovem fotógrafo
que atua em Papeete

242

00:17:29,196 --> 00:17:31,705
e que, em seu ateliê,
fotografa homens e mulheres

243

00:17:31,857 --> 00:17:34,988
vestidos apenas com seus
tradicionais saiotes.

244

00:17:44,723 --> 00:17:47,470
Uma de suas fotografias
ao ar livre é, mais tarde,

245

00:17:47,639 --> 00:17:50,333
transposta diretamente
por Gauguin:

246

00:17:50,489 --> 00:17:53,714
a de um homem bebendo água

em uma pequena cascata.

247

00:17:53,855 --> 00:17:55,286
<i>Pape moe</i>,</i>

248

00:17:55,437 --> 00:17:57,415
"a água misteriosa".

249

00:17:57,947 --> 00:18:00,050
O personagem é feminizado,

250

00:18:00,214 --> 00:18:03,732
formas estranhas
movem-se nas folhagens.

251

00:18:13,173 --> 00:18:15,662
Quanto a esses espectros
da mitologia maori,

252

00:18:15,810 --> 00:18:17,728
Gauguin os tenta
inventariar

253

00:18:17,878 --> 00:18:20,534
em uma obra que começa
a redigir no Taiti,

254

00:18:20,702 --> 00:18:22,473
e que irá finalizar em Paris.

255

00:18:24,923 --> 00:18:27,388
Se as imagens
são pura invenção do pintor,

256

00:18:27,545 --> 00:18:31,971
os textos são cópias de um livro
de Jacques-Antoine Moerenhout,

257

00:18:32,142 --> 00:18:34,613
<i>Viagem às ilhas
do Grande Oceano,</i>

258

00:18:34,754 --> 00:18:37,215
publicado em 1837.

259

00:18:37,363 --> 00:18:40,900
Um ensaio que reúne um grande
número de informações

260
00:18:41,037 --> 00:18:43,433
desaparecidas
sobre a cultura maori.

261
00:18:44,870 --> 00:18:47,359
Gauguin se interessa
particularmente por Hina,

262
00:18:47,486 --> 00:18:49,020
a deusa da Lua,

263
00:18:49,168 --> 00:18:52,355
companheira de Ta'arua,
deus do mar.

264
00:18:52,534 --> 00:18:55,194
De sua união,
nasce o Universo.

265
00:19:01,080 --> 00:19:03,794
Hina é o ídolo imponente
em Arearea.

266
00:19:03,956 --> 00:19:07,199
Gauguin não conhece
as formas das estátuas antigas.

267
00:19:07,315 --> 00:19:08,865
Portanto, ele as inventa

268
00:19:08,994 --> 00:19:11,435
inspirando-se nos moais gigantes
da Ilha de Páscoa

269
00:19:11,562 --> 00:19:14,078
e nos tikis
do Arquipélago das Marquesas.

270
00:19:28,238 --> 00:19:30,335
Ele também realiza
pequenas esculturas,

271

00:19:30,457 --> 00:19:34,007
como "ídolo com concha"
ou "ídolo com pérola".

272

00:19:35,191 --> 00:19:37,412
Ao lado, figura ainda Hina.

273

00:19:41,545 --> 00:19:44,830
Esse tema do ídolo
é desenvolvido de várias formas

274

00:19:44,954 --> 00:19:47,498
nos quadros de sua
primeira estadia no Taiti.

275

00:20:32,102 --> 00:20:34,695
Diante do ídolo,
três mulheres dançam.

276

00:20:34,849 --> 00:20:37,622
As danças,
de forte teor erótico,

277

00:20:37,746 --> 00:20:40,409
eram um momento importante
na vida maori.

278

00:20:40,584 --> 00:20:44,188
Os missionários as proibiram
alegando indecência.

279

00:20:45,649 --> 00:20:47,950
Os ritmos e imagens de hoje,

280

00:20:48,106 --> 00:20:50,216
reinventados
em meados do século XX,

281

00:20:50,358 --> 00:20:53,395
não passam de
uma lembrança distante.

282

00:20:57,838 --> 00:20:59,671
As duas mulheres
sentadas ao pé da árvore

283

00:20:59,807 --> 00:21:02,073
intrigaram muito os estudiosos.

284
00:21:02,383 --> 00:21:04,770
A mulher de azul
toca uma vivo,

285
00:21:04,954 --> 00:21:08,744
pequena flauta na qual
se soprava por uma narina.

286
00:21:10,417 --> 00:21:14,190
Gauguin deve ter pensado
que tal prática era incomum.

287
00:21:14,323 --> 00:21:17,635
Ele transforma a flauta nasal
em flauta bucal,

288
00:21:17,792 --> 00:21:21,073
na tradição
das pastorais europeias.

289
00:21:24,611 --> 00:21:28,350
A musicista toca, sem dúvida,
para a mulher de branco.

290
00:21:30,231 --> 00:21:32,940
Para os maoris,
o branco era a cor do luto.

291
00:21:33,067 --> 00:21:36,230
Mas esse detalhe não agrega
nenhum sentido à imagem.

292
00:21:36,528 --> 00:21:40,519
O interessante é que ela está
sentada na posição de lotus,

293
00:21:40,643 --> 00:21:42,374
a padmasana.

294
00:21:42,462 --> 00:21:44,747
Sua mão direita
realiza o gesto ritualístico

295

00:21:44,903 --> 00:21:46,466
de contato com a terra,

296

00:21:46,598 --> 00:21:49,123
sinal da vitória de Buda
sobre Mara,

297

00:21:49,251 --> 00:21:51,101
o príncipe dos demônios.

298

00:21:51,920 --> 00:21:56,062
A inspiração foi um baixo relevo
do templo de Borobudur,

299

00:21:56,222 --> 00:21:58,870
do qual ele
possuía uma fotografia.

300

00:22:03,405 --> 00:22:06,521
Mesmo posição para
o "Ídolo com concha"

301

00:22:06,822 --> 00:22:09,375
e para o "Ídolo com pérola".

302

00:22:15,471 --> 00:22:18,305
O personagem volta os olhos
para o espectador,

303

00:22:18,445 --> 00:22:20,411
como que solicitando
seu testemunho.

304

00:22:20,891 --> 00:22:23,268
Seus cabelos
são longos e negros,

305

00:22:23,403 --> 00:22:26,986
mas diferente da vizinha,
não mostra os seios.

306

00:22:28,671 --> 00:22:30,679
Poderia ser o próprio Buda,

307

00:22:30,822 --> 00:22:34,268
vestido com sua toga branca,

símbolo da pureza.

308

00:22:34,567 --> 00:22:36,939
Logo, um personagem andrógono.

309

00:22:39,056 --> 00:22:40,882
A assimilação é lógica:

310

00:22:41,025 --> 00:22:42,757
uma das hipóteses da época

311

00:22:42,909 --> 00:22:46,250
era que a população maori
vinha de Java e da Indonésia.

312

00:22:46,606 --> 00:22:51,172
E esse aspecto andrógono
atraiu muito Gauguin.

313

00:22:54,268 --> 00:22:56,278
A cor alaranjada do cachorro

314

00:22:56,418 --> 00:22:59,513
lembra as vestes
dos monges budistas.

315

00:22:59,808 --> 00:23:02,751
Estariam, assim, de acordo
com a eventual presença do Buda

316

00:23:02,915 --> 00:23:04,906
e seu gesto
de farejar o solo

317

00:23:05,094 --> 00:23:08,446
poderia refletir
o gesto sagrado do mestre.

318

00:23:10,922 --> 00:23:13,411
Um crítico da época
supôs que o cachorro

319

00:23:13,542 --> 00:23:16,930
seria uma espécie
de espírito heráldico do mal.

320

00:23:18,201 --> 00:23:20,308
Outros pintores sugeriram
que ele poderia ser

321

00:23:20,451 --> 00:23:22,770
uma representação
do próprio pintor.

322

00:23:22,901 --> 00:23:26,171
Ele é o único
ser vivo masculino do quadro.

323

00:23:27,101 --> 00:23:31,692
Gauguin tinha um cachorro
no Taiti chamado Pégo.

324

00:23:31,970 --> 00:23:35,319
E, muitas vezes, ele assina seus
quadros, desenhos ou escultura

325

00:23:35,517 --> 00:23:40,397
com o diminutivo "P.Go",
de Paul Gauguin.

326

00:23:42,399 --> 00:23:45,268
Dessa forma, pode-se ler
como um jogo de palavras:

327

00:23:45,446 --> 00:23:48,565
entre os 17 e 22 anos,
Gauguin foi marinheiro,

328

00:23:48,709 --> 00:23:50,793
e nas gírias
dos marinheiros da época,

329

00:23:50,945 --> 00:23:54,679
"pégot" era um apelido
do órgão genital masculino.

330

00:23:56,968 --> 00:24:00,044
Resgatando uma imagem
que já havia seduzido Van Gogh,

331

00:24:00,161 --> 00:24:03,223
o pintor se descreve

como um animal errante.

332

00:24:03,563 --> 00:24:06,451
No Taiti, ele fareja
os arredores como um cão

333

00:24:06,573 --> 00:24:09,183
e perambula
perto de grupos de mulheres.

334

00:24:10,128 --> 00:24:11,913
<i>Te faaturuma</i>,</i>

335

00:24:12,019 --> 00:24:13,901
"A zangada".

336

00:24:16,495 --> 00:24:19,807
Em "Pastorales tahitiennes",
o cachorro laranja reaparece,

337

00:24:19,981 --> 00:24:24,538
deitado diante de uma cabaça
que parece guardar.

338

00:24:24,793 --> 00:24:26,108
Ele eleva o focinho

339

00:24:26,271 --> 00:24:29,355
e parece farejar a chegada
da moça com o cesto.

340

00:24:32,819 --> 00:24:35,183
O tema já havia
aparecido na Bretanha:

341

00:24:35,300 --> 00:24:37,099
em "Les Ramasseuses de varech",

342

00:24:37,231 --> 00:24:40,733
há um cachorro deitado
na frente de uma jarra.

343

00:24:44,353 --> 00:24:45,948
A deusa Oviri,

344

00:24:46,080 --> 00:24:49,313
uma grande cerâmica que ele
inventou ao retornar de Paris,

345

00:24:49,430 --> 00:24:51,641
pisa sobre um lobo ou um cão

346

00:24:51,775 --> 00:24:54,849
enquanto aperta
outro menor contra si.

347

00:24:57,550 --> 00:24:59,669
Cachorro, lobo ou raposa

348

00:24:59,795 --> 00:25:01,789
são os animais totêmicos
de um pintor

349

00:25:01,923 --> 00:25:06,311
que se autointitula
um "selvagem incontrolável".

350

00:25:15,311 --> 00:25:17,509
No Taiti,
Gauguin não encontrou

351

00:25:17,625 --> 00:25:20,166
a pequena sociedade feliz
com a qual sonhava.

352

00:25:20,340 --> 00:25:23,310
Encontrou, porém,
um paraíso de imagens.

353

00:25:23,440 --> 00:25:25,849
Um paraíso para pintar.

354

00:25:26,991 --> 00:25:28,633
O corpo livre.

355

00:25:29,767 --> 00:25:32,530
Gauguin fica impressionado
com a beleza dos taitianos,

356

00:25:32,648 --> 00:25:35,042
por sua imobilidade de estátua

357

00:25:35,194 --> 00:25:39,310
e pela espontaneidade
e leveza de seus gestos.

358

00:25:43,536 --> 00:25:45,491
O nu natural.

359

00:25:45,801 --> 00:25:48,570
As poses lânguidas,
sensuais e sonhadoras

360

00:25:48,722 --> 00:25:51,508
não são mais artifícios
acadêmicos de ateliê,

361

00:25:51,642 --> 00:25:56,385
mas atitudes cotidianas
ao contato com o mar e o sol,

362

00:25:56,535 --> 00:26:01,300
lembranças puras de uma antiga
sociedade edênica e indolente.

363

00:26:04,939 --> 00:26:06,841
O cenário exótico.

364

00:26:07,292 --> 00:26:10,497
Gauguin descobre, ainda,
uma natureza prolífica:

365

00:26:10,614 --> 00:26:14,002
florestas, folhas esculpidas,
flores, cores.

366

00:26:14,132 --> 00:26:17,014
Tantos temas que estimulam
seus devaneios decorativos,

367

00:26:17,159 --> 00:26:19,620
permitindo a ele ultrapassar
o naturalismo simples

368

00:26:19,750 --> 00:26:22,381
e afirmar seu primitivismo.

369

00:26:26,594 --> 00:26:28,460
A presença do sagrado.

370

00:26:29,048 --> 00:26:30,455
As grandes árvores,

371

00:26:30,580 --> 00:26:32,878
os "maraes",
os lugares tabus,

372

00:26:33,087 --> 00:26:34,535
os "tupapaus",

373

00:26:34,674 --> 00:26:36,985
esses fantasmas
que assombram a natureza.

374

00:26:37,153 --> 00:26:39,823
O pintor explora
a mitologia maori.

375

00:26:40,167 --> 00:26:43,864
Ele não encontra nenhum deus,
mas inventa novos.

376

00:26:44,169 --> 00:26:46,878
Seus ídolos bárbaros
impressionam tanto Matisse

377

00:26:47,135 --> 00:26:48,732
quanto Picasso.

378

00:26:58,271 --> 00:27:00,224
Por fim, a linguagem poética.

379

00:27:01,237 --> 00:27:04,992
A língua maori procede
através de imagens, metáforas,

380

00:27:05,109 --> 00:27:07,974
duplos sentidos, colagens.

381

00:27:13,449 --> 00:27:17,503
Em "Noa-Noa", outro trabalho
que ele inicia na época,

382

00:27:17,628 --> 00:27:20,359
também procede por meio
de sucessivas colagens.

383

00:27:21,862 --> 00:27:25,576
Fotografias, aquarelas,
monotipos e desenhos

384

00:27:25,721 --> 00:27:27,767
são reunidos ao azar

385

00:27:27,902 --> 00:27:32,412
e contam outras histórias
à margem do texto em si.

386

00:27:46,945 --> 00:27:50,096
Não é isso que o pintor faz
em cada um de seus quadros?

387

00:27:50,475 --> 00:27:52,881
Ele nos conta várias histórias
ao mesmo tempo,

388

00:27:53,238 --> 00:27:57,399
muitas vezes derivando
seus temas de outras obras.

389

00:27:57,701 --> 00:27:59,515
Ele reúne,
em um mesmo ambiente,

390

00:27:59,678 --> 00:28:02,529
imagens com sentidos
múltiplos e ambíguos.

391

00:28:02,863 --> 00:28:05,501
Uma forma de deixar
sempre abertas

392

00:28:05,638 --> 00:28:10,252
as questões despertadas pela
contemplação de sua pintura.

393

00:28:16,938 --> 00:28:20,155
<i>"Meu centro artístico

está em meu cérebro,</i>

394

00:28:20,540 --> 00:28:22,168
<i>em nenhum outro lugar.</i>

395

00:28:23,170 --> 00:28:26,662
<i>Eu sou bom porque
jamais me desviei disso,</i>

396

00:28:27,458 --> 00:28:29,898
<i>e porque faço
o que está dentro de mim".</i>