

“EI LOCO DEL PELO ROJO”

AUTORÍA MARÍA MATILDE SÁNCHEZ BLANCO-RAJOY
TEMÁTICA HISTORIA DEL ARTE
ETAPA BACHILLERATO

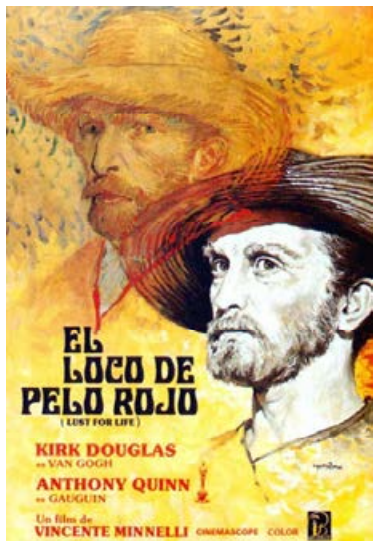
Resumen

La vida de Van Gogh y su producción artística a través de la película El Loco del pelo rojo.

Palabras clave

Impresionismo, Arte, Van Gogh, pintura, Post-impresionismo, Neo impresionismo, cine

1. FICHA DEL PROFESOR:

1.1 Introducción a la película:

Destacada y reconocida película de MINNELLI, VICENTE por la que estuvo nominada en los Globos de Oro como mejor director y actor, contó con tres nominaciones a los Oscar. Hay que destacar el magnífico papel de Kirk Douglas y su gran parecido físico con Van Gogh, lo que la hace más creíble, ya que sobre todo nos refleja el aspecto más humano del

artista- al ser biográfica- a la vez que gran parte de su composición artística.

Tanto el director- que se basó en la obra *Lust for Life* de Irving Stone- como la interpretación de Douglas, consiguen despertar el interés hacia este personaje, nos muestra sus búsquedas, fracasos, neuras... Porque en el fondo nos está relatando la vida de un hombre al que en su tiempo todos consideraron un loco, un fracasado, un ser que despertaba recelos y que buscaba con ahínco un sentido a la vida. Es el triunfo de un hombre que en vida tan sólo logró vender *La viña roja*. Un hombre intempestivo, desequilibrado, incapaz de conseguir su propio sustento que vivía a costa de su hermano Theo, hasta convertirse tras su muerte en una de las figuras más cotizadas del arte Contemporáneo y uno de los pocos artistas que tienen un museo en exclusiva – Ámsterdam-

1.2. Las misivas de los hermanos Van Gogh y su importancia en la película.

La película nos deja entrever las más de setecientas misivas mantenidas desde 1872 entre Theo y Vincent en los que podemos apreciar su evolución en el arte, sus temores, miedos, pasiones... en una palabra, su vida y la obsesión por el fracaso.

Estas cartas publicadas en 1911 constituyen un documento extraordinario sobre la vida del artista y su producción, por lo que hemos reproducido varias de ellas, ya que es la mejor manera de conocer su biografía.

1.3. Biografía y cronología de Vincent:

HOLANDA:

Vincent van Gogh (1853-1890) nació el 30 de marzo de 1853 en Groot-Zunder (Holanda) en el seno de una familia tradicional y muy religiosa en la que el padre ejercía de pastor protestante, lo que le incitó a una búsqueda religiosa que le llevó a estudiar la Biblia en París y posteriormente a predicar entre los mineros -dicha experiencia aparece reflejada en sus primeras composiciones que tenían por temática a campesinos y mineros-

Desde su juventud demostró tener un temperamento fuerte, difícil, inestable, voluble que frustraba todo lo que tocaba, así, a los 27 años, ya había trabajado como marchante de arte en una galería, había impartido clases de francés, estudiado teología y ejercido de evangelizador y es a esa edad cuando comienza su faceta de artista.

Su vida fue un continuo ir y venir sin echar raíces, tanto en su infancia como en su madurez, etapa en la que vivió sucesivamente en Bruselas, en Eten (con su familia) la Haya (periodo en el que toma lecciones con Antón Mauve y convive

con Sien Hoornik). Tras abandonar a la amante y a su hija vive en Drenthe, Nuenen y Amberes (donde estudió en su academia durante un tiempo).

FRANCIA: Tampoco en este país Mediterráneo encuentra la estabilidad, vive en

- París
- Arlés
- Sain-Rémy
- Auvers-sur-oise

En 1886 fue a París a vivir con su hermano Théo van Gogh- marchante de arte vanguardista y de los primeros en promover el impresionismo- familiarizándose con los nuevos movimientos artísticos que estaban en pleno desarrollo. Allí conoció a Paul Signac, Toulouse-Lautrec, Gauguin y comenzó su colección de estampas japonesas influyéndole la obra de los impresionistas, de los grabadores japoneses - Hiroshige y Hokusai.

En 1888 dejó París y se trasladó al sur de Francia en busca de la luz y el calor, con la esperanza de atraer allí a algunos de sus amigos (sobre todo a Gauguin) y fundar con ellos un Taller del Mediodía, plasmando con sus pinceles las escenas rurales de la región. Allí se dejó cautivar por los paisajes, la luz y la vida en el campo.

En Arlés vivió en la casa amarilla, logrando que Gauguin se trasladase allí, lo que logró en Octubre, pero tan sólo dos meses después la convivencia se puso al rojo vivo: Van Gogh, ¡fuera de sí! amenazó a Gauguin con una navaja; ¡esa misma noche, sumido en un profundo remordimiento, se cortó parte de la oreja y se la entregó a una prostituta para que se la hiciera llegar a Gauguin!.

Lógicamente esta acción tan preocupante y desequilibrada requirió atención médica, por lo que fue internamiento en el hospital de Arles y en el manicomio de Saint-Rémy (cercano a Arlés).

Pero su alma inquieta de nuevo le lleva a conocer otros lugares, y se marcha a Auvers-Sur-Oise en 1890, allí traba amistad con Gachet médico, coleccionista de arte y nuevo amigo de Vincent. Allí pasó tres meses bajo su cuidado, realizando un retrato del mismo (*El doctor Paul Gachet*, 1890, Museo de Orsay, París).

Pero en Auvers las depresiones le consumen, se siente una pesada carga para su familia hasta que este ser atormentado no pudo más, el 27 de Julio de 1890, tras pintar *Cuervos sobre el trigal* (Museo Vincent van Gogh), se disparó un tiro (escena que se aprecia muy bien en el film).

Allí terminó la vida de un hombre que en tan sólo 10 años – 1880- 1890- había realizado más de 840 pinturas, más de 1000 dibujos, acuarelas y litografías. Sus problemas epilépticos, las depresiones, la falta de amor con la que había

vívido, sus frustraciones amorosas y sus violentas relaciones con otros artistas (como Gauguin) le abocaron hacia la soledad, la marginación y la muerte.

CRONOLOGÍA

1853 nacimiento

1869 va a la Haya como aprendiz de la filial de arte Groupil y Compañía gracias a las relaciones y contactos de su tío como marchante. Allí conoce la pintura francesa y holandesa del XIX, sobre todo los temas campesinos de Millet.

1872 comienzan las misivas entre los hermanos.

1873 trabaja en la filial de Londres.

1875 lo envían a la filial de París, donde comenta la Biblia y visita los museos.

1878 acude a la escuela de Teología de Laeken, donde le consideran un fracaso.

1879 acude como predicador a Borinage, una zona minera muy pobre donde se involucra totalmente en las penurias y vida de los mineros contratados temporalmente. Su trabajo en Borinage está impregnado de humanismo cristiano, pero lleno de fanatismo. Se vuelve incómodo para la Iglesia que le rescinde el contrato, pero él decide continuar y hacerlo gratis. Comienza a dibujar.

1880 Théo empieza a enviarle dinero.

1881 entra en contacto en la Haya con Antón Maule (uno de los representantes más destacados de la “Escuela de la Haya”) empezando a realizar sus primeros oleos de naturalezas muertas y acuarelas de figuras. Vuelve a Etten y se pasa los meses dibujando paisajes y a los campesinos.

1885 muere su padre. Empieza a coleccionar estampas japonesas. Pinta los comedores de patatas.

1886 va a casa de Théo en París y conoce a Toulouse-Lautrec, Monet, Degás, y Renoir entre otros. Allí tiene lugar la VII exposición impresionista.

1888 se va a vivir a la Casa Amarilla en Arlés, en la Provenza. El 23 de Diciembre amenaza a Gauguin con una navaja y esa noche se corta un trozo de la oreja.

1889 ingresa en un manicomio mientras sigue pintando.

1890 Pasa a estar a cargo del doctor Gachet en Auvers-Sur-Oise. El 27 de Julio se dispara un tiro en el pecho y morirá unos días más tarde. Su hermano lo hará unos meses después.

1.4. Etapas vitales reflejadas en la película:

La película ha omitido algunas etapas, como las de marchante de arte o de profesor para comenzar en 1879 con la época en la que la religión tiene mucha importancia para él.

Etapa de misionero: En su existencia funciona el “todo o nada, en un primer momento busca en la religión y en la entrega a los demás el sentido de la vida: “Quiero vivir como un auténtico cristiano”.

Vicent es enviado a una zona minera miserable y apartada, Borinage, que refleja muy bien las características de la revolución industrial. Su destino a lugares tan recónditos se debe a que los teólogos de la sociedad belga de los Mensajeros de la Paz le consideran un fracasado:” Si

Siente Usted la necesidad de ayudar a los desgraciados, ese es su sitio”.

Allí vivirá y convivirá con la misma miseria en una choza, lo que le llevará a enfermar y perder su entusiasmo religioso. Será un revulsivo hacia la hipocresía de la Iglesia del XIX y un primer episodio de comportamiento alterado al “abandonarse” física y psíquicamente, perdiendo el contacto con el mundo exterior y con la familia hasta que su hermano Théo acude en su busca.

Su vida será un continuo luchar en busca del sentido de la misma pretende “Ser útil a la gente, trabajar, aportar al mundo algo importante”... “*He empezado mal todo lo que he emprendido, una equivocación tras otra... creía que mi camino estaba aquí, en la obra de Dios... y este ha sido mi peor fracaso, pero aunque siga fracasando, llevo ahora algo dentro de mí, y ahora ya se que sirvo para algo...*”

-“Encerrado aquí te has hecho un holgazán”

-“Puede que sí, pero hay dos tipos de holgazán: ¡El que quiere serlo porque no quiere preocuparse de nada- eso es muy fácil y yo lo envidio!... ¡Estoy como encerrado en una cárcel de vergüenza, de duda y de fracaso, alguien ha de comprenderme, me siento abandonado, tengo miedo...! ¡El otro es el hombre ocioso a pesar de sí mismo!

-“Vicent, cuando tenía miedo acudía en busca tuya, más que hermanos somos amigos, y esto es más fuerte que una cárcel... ¡no vuelvas a separarte de mí!... ¡ahora te llevaré a casa, podrás estar allí atendido hasta que encuentres tu camino!”.

En la casa familiar: El retorno a los suyos le sienta bien, pues aún vive el padre, que es *miembro destacado e importante de la comunidad:*” *¡Que bien se está en casa!... ¡de nuevo me he puesto a trabajar. Gracias a ti la vida vuelve a parecerme preciosa, algo digno de estimación!...sabes que desde hace años, si algo me impresionaba... sentía la*

necesidad de dibujar, de expresarlo sobre el papel, aunque lo haga de forma un poco burda... ¡ahora por primera vez empiezo a asombrarme, podría ser este mi camino... vale la pena dedicar toda la vida a captar la poesía que llevo dentro!”

En este momento está muy influenciado por los pintores Holandeses, pero él ya ha adquirido el gusto por pintar en los exteriores, al natural. Se fija en la naturaleza, en la gente trabajadora, en sus raíces.

Podemos apreciar, que todo lo hace de forma desmesurada y temperamental: el encerrarse a trabajar, el enamorarse de su prima y acosarla, su relación con la Iglesia:

-”Te das cuenta que desde que llegaste nos has vuelto a poner los pies en la iglesia, ¡tú, el hijo del pastor!... ¿sabes lo que la gente anda diciendo de ti?...”
-“¡yo obro con respecto a mis creencias, no por lo que pueda decir la gente... cada vez confié menos en el Dios que predicas, ¡es como si algo dentro de mí!... ¡tengo que decir lo que pienso, no soy un ateo!... ¡creo en Dios, en un Dios de amor, y creo que hay muchas formas de servirle, se puede hacer a través de un púlpito, de un libro, de una pintura...!”

La película es bastante fiel en este aspecto, como reflejan las misivas:”...en caso de que papá pretendiera aludir a mis opiniones sobre la moral y el sistema religioso de los hombres de iglesia (que no valen ni un pimiento) no puedo en modo alguno retirar lo que he dicho, ya que desde que conozco un poco la otra cara de la moneda estoy más convencido que nunca” (Carta 169 de 5 de Enero de 1882)

Se pueden apreciar en la película muchos de los temas que pinta y su entusiasmo cada vez mayor por este arte: “Te doy las gracias por el dinero, el material y las telas... ¿crees de veras que es nuevo lo que hago? En las pinturas de los antiguos maestros raramente ves a un hombre o a una mujer en sus tareas ¿probaron alguna vez a

dibujar a un bracero en sus tareas? No, no lo hicieron porque es muy difícil captar en imagen la esencia del trabajo. Para pintar a estas gentes hay que estar con ellas en el campo un día tras otro y observarles después por la noche en sus hogares...estoy obsesionado con los tejedores...durante todos estos meses he estado esforzándome en encontrar una nueva forma más que en el dibujo de las manos, lo que interesa es resaltar el rostro...quiero expresar en mis pinturas el olor del tocino ahumando...”

Vicent es un perfeccionista, nadie comprende que dibuje tantas horas para acabar rompiendo sus dibujos. Su estilo va mejorando, aún así, es monocromo, no sabe mezclar los colores, y considera que aún no está preparado para que vean y juzguen su obra:”Se que mi estilo es aún rígido, hay aspereza”

La etapa en la Haya: A principios de los 80, rechazado por su prima, comienza una relación “vergonzosa” para la mentalidad de la época ¡vivir con una mujer que es madre soltera y que ha ejercido la prostitución, Clasina Hornik- conocida como Sien- con la que pretendió casarse para redimirla.

Vicent no consigue vender sus obras, así que vive a costa del dinero que le remite desde París su hermano Theo. Curiosamente, y a pesar de la pobreza, durante un tiempo se siente feliz al tener una familia.

Su aprendizaje ha sido autodidáctico, ha empleado el manual “Tours de Dessin” de Charles Bargue, pero se le queda escaso, así que aprovecha su estancia en la Haya para presentarle sus obras al primo Antón Mauve, un famoso pintor de la época.

La película nos presenta un Vicent que acude con toda humildad, mientras el primo actúa de forma despótica, petulante y paternalista:” *Para que puedes impresionar a las gentes has de aprender la técnica del oficio... ¿has trabajado alguna vez el color?, ¿no?... ¡entonces es mejor que empieces con colores de aceite y agua!...*”

Pero Van Gogh se desalienta con las sentencias desalentadoras de los críticos y se acaba enfrentando con Mauve: “Dice que no tengo talento, que he empezado demasiado tarde”. Pero a pesar de todo su producción será muy amplia a pesar de haberse iniciado a edad tardía.

La etapa de la Haya finaliza al comunicarle que su padre está muy grave y que debe volver al hogar.

La Vuelta a casa: Los remordimientos por el comportamiento que a lo largo de mucho tiempo ha mantenido con su padre le atormentan, pero a pesar de todo decide quedarse:” *¿Piensas volver a la Haya?, ¡No, eso fue un error desde el principio!*”.

Sus inseguridades continúan, su perfeccionismo hace que nunca se sienta preparado, por ello rechaza la invitación de Theo para conocer en París a los pintores más vanguardistas.

Pero Vicent acabará abandonando su hogar; Los vecinos le tienen miedo, murmuran y le rehuyen, le consideran un loco, un vago harapiento, una presencia incómoda y esto hace mella en su familia que se siente marginada. ¿Dónde puede estar mejor que con su hermano Theo que siempre le ha sostenido y cree en él?.

Así en 1886 comienza La etapa en París. Allí están exponiendo- en medio del escándalo que genera su arte- los impresionistas. Tiene la suerte de Conocer personalmente a Pizarro, Bernard, Gauguin (influenciado por el fauvismo), Cézanne, Signac (puntillismo)... Esto hace despertar a Vicent que descubre sobre todo el color, el arte japonés, sumergiéndose en una vorágine de trabajo y de discusiones acaloradas por el arte que le crean más de un conflicto:”e/

*problema está en traducir el color”, “lo que cuenta es la primera impresión...
“Lo que importa es la expresión de estos hombres y mujeres en su vida de trabajo”...*

Ese entendimiento con los impresionistas dura poco: *“No me sorprendería en absoluto que los impresionistas hablaran de reírse de mi nuevo estilo, que se ha nutrido de las ideas de Delacroix más que de las suyas. Lo cierto es que en vez de retratar fielmente lo que está ante mis ojos, me sirvo mucho más libremente del color para expresarme con mayor vigor”* (Carta a Theo en 1888).

La etapa en Arlés:

Vicens es consciente de que le está creando problemas a su hermano como marchante (*“Cada vez que has intentado vender un cuadro suyo pierdes un cliente”*), así que se traslada a la Provenza: *“Quiero ver la naturaleza bajo un cielo más claro”*.

Allí residirá en la Casa Amarilla, ayudado por Roulin, un hombre que

aprecia su arte y se preocupa por él. Van Gogh pretende crear allí una colonia de pintores.

Durante el verano está muy bien, dibuja de manera desbordante, apenas come, es desordenado con su vida y desde el amanecer permanece al aire libre en el campo para captar los colores de las distintas estaciones, empleando sobre todo el amarillo: *“Estos colores me entusiasman... adquiere unas tonalidades amarillentas...”* Allí va concentrándose cada vez más, logrando un mayor colorido, con una mayor sensación de vida y potencia.

Pero el verano llega a su fin, y como a muchas personas con problemas mentales, los cambios de estación le desestabilizan. Los días más cortos, la llegada del viento y del frío le impiden estar tanto tiempo al aire libre pintando como a él le gusta. Esto le desquicia, le hace cada vez más huraño, complicado, desordenado y bebedor.

Estando en Arlés se produce el anuncio del matrimonio de su hermano, pero Theo no va a descuidar a su hermano, sabe lo importante que es para Vincent Gauguin, así que Theo paga las deudas del pintor y le da dinero para que se instale en Arlés.

Vicent no cabe de alegría, así para recibirle le pinta Los Girasoles: *“Estos amarillos sólo existen aquí”*. Está exultante y lleno de proyectos: crearemos una Escuela del Sur de Francia en Arlés, el “grupo de los impresionistas del Sur”

Pero la convivencia no es fácil, ¡discuten por el arte, el desorden, el alcohol!... *Gauguin minusvalora a su adorado Millet y critica su obra: "Lo único que veo en tus obras es que las pintas muy deprisa... ¡o tu las miras muy deprisa"*.

El viento fuerte de la Provenza le influye, y en una de las discusiones el 23 de Diciembre de 1888, amenaza a Gauguin con una navaja. La pesadumbre y sus desordenes mentales provocan que se corte parte de la oreja que entrega a una prostituta para que se la haga llegar a Gauguin.

Consciente de su deterioro psicológico, pide ingresar en un psiquiátrico de Sain- Remý de Provence: *"He pensado que me encierren en una casa de locos...sería capaz de cualquier cosa, hasta de matarme"* -se considera peligroso incluso para su sobrino-Allí pinta a médicos, campesinos y reinterpreta obras de Rembrandt, Delacroix, Millet.

Posteriormente pasara a estar bajo los cuidados de Paul Gachet, un médico enamorado del arte al que pagará sus servicios con un retrato, pero sus problemas mentales irán en aumento.

1.5. Ambiente histórico y artístico de la época.

Nos encontramos en la segunda mitad del S. XIX. La fiebre revolucionaria ha dado paso a la estabilidad de regímenes parlamentarios y constitucionales regidos por una burguesía conservadora.

La Revolución Industrial se ha consolidado en algunos países (Inglaterra, Bélgica, algo en Francia...), mientras que otros se incorporan a la locomotora de la industrialización. Sin embargo el capitalismo no solo se va a basar en la producción industrial, sino que vemos aparecer un crecimiento del capital financiero que desembocará en monopolios y en inversión de capital como forma de obtener beneficios.

Los trabajadores, se van a unir en asociaciones, sindicatos y partidos, para reivindicar mejoras en su penosa situación (véase la secuencia de las minas). Las acciones obreras (manifestaciones y huelgas) van a lograr algunas mejoras en el proletariado.

Por último las grandes potencias se lanzan a la conquista de África y Asia, para obtener materias primas para sus industrias y controlar los nuevos mercados. Es el Imperialismo.

La burguesía industrial adquiere mucha fuerza como clase, va a imponer sus gustos y aficiones. Primero manteniendo los gustos clásicos y rechazando las nuevas tendencias. Posteriormente, como clase que se adapta acepta todo aquello que nace como innovación, caso de las vanguardias y tal vez una de las razones por las que estas no perduran mucho como tales.

1.6. El Impresionismo.

Vicent Vivió en la época de los Ismos -con gran variedad de movimientos: impresionismo, simbolismo, futurismo...- pero a Vicent le atrajo especialmente el impresionismo, el movimiento pictórico francés de finales del siglo XIX que apareció como reacción al arte académico, considerado el punto de partida del arte contemporáneo.

El nombre de impresionismo proviene de un cuadro de Monet titulado Soléil levant, impresión (ya que escogieron la pintura al aire libre y los temas de la vida cotidiana).

Su primer objetivo fue conseguir una representación del mundo espontánea y directa, para ello se fijaron en los efectos que produce la luz natural sobre los objetos. Se preocuparon más por captar la incidencia de la luz sobre los objetos que por la exacta representación de sus formas, debido a que la luz tiende a difuminar los contornos y refleja los colores de los objetos circundantes en las zonas de penumbra. Su primer objetivo fue conseguir una representación del mundo espontánea y directa.

El impresionismo en pintura partió del desacuerdo con los temas clásicos y con las encorsetadas fórmulas artísticas preconizadas por la Academia Francesa de Bellas Artes. La Academia fijaba los modelos a seguir y patrocinaba las exposiciones oficiales del Salón parisino. Lógicamente en un primer momento supuso un escándalo, como se aprecia en la película: "Ya estoy cansado de tanta guasa, el arte es una cosa muy seria, en París al menos... ¡el impresionismo no es una burla, es un cáncer!, ¡hay que extirparlo!"- comentario de un crítico-

Las figuras principales del movimiento fueron: Degas, Monet, Morisot, Camilla Pisarro, Sisley, Renoir... Al principio se organizan como grupo, denominándose a sí mismos independientes -con un programa que más o menos sigue cada uno- Los postimpresionistas basaron su obra en el uso del color experimentado por los impresionistas, pero reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo.

Seurat, denominado neoimpresionista, inventó una técnica denominada puntillismo. La obra de Cézanne, Gauguin y Van Gogh se caracterizaron por un uso expresivo del color y una mayor libertad formal.

Otros movimientos artísticos posteriores, como el cubismo, el expresionismo, el fauvismo, el surrealismo y el futurismo, presentan algunas de las

características de la pintura impresionista: la libertad expresiva del artista y el énfasis en el concepto abstracto del arte. En concreto las vanguardias artísticas del XX reflejaron la nueva interpretación del mundo preconizada por Cézanne, Gauguin y Van Gogh.

1.7. Estilo y obras de Van Gogh.

Hacia 1880 decide hacerse pintor, su formación es sobre todo autodidáctica a partir de los dibujos y bocetos con los que reproduce a los realistas (véase en la película la Copia del Angelus de Millet que tiene en la cabaña de la zona minera), las visitas a los museos y los consejos de otros pintores. Sus inquietudes pictóricas surgen por el intenso deseo de expresar la miseria y los sufrimientos humanos tal y como él los vivió entre los mineros.

Comienza realizando bocetos de una forma oscura y sombría, a veces descarnada, de los cuales el más conocido son Los Comedores de Patatas (Museo Van Gogh, Ámsterdam). Con posterioridad va a recibir una formación más académica procedente de sus contactos con su primo, que le deja modelos de escayola y material para perfeccionar su técnica.

Su producción es de una abundancia inusitada: cerca de 750 cuadros y 1600 dibujos. Sus cuadros reflejan paso a paso ese estado de ánimo depresivo que acabará llevándolo al suicidio: pinceladas sinuosas que se retuercen como llamas, violencia en la aplicación del color... Su última obra muestra a unos cuervos misteriosos que vuelan sobre un campo de trigo maduro (presagio de su muerte).

1.8. El pintor como genio.

Este pintor se convertirá en un prototipo por excelencia de la nueva concepción que a partir de las vanguardias se va a concebir de los artistas como genios individuales, complejos, excéntricos, etc. En el arte anterior los artistas muy pocas veces eran considerados de ese modo.

El arte y sobre todo la pintura era un oficio y los que la practicaban eran considerados como artesanos, siempre al servicio de los ideales (religiosos, ideológicos, estéticos...) de cada época y de quien les pagaban. En este contexto es como se debe de entender la lucha por reivindicar la pintura como un arte mayor, no solo manual sino también intelectual, de personalidades tan fuertes como Miguel Ángel o Velázquez.

Es a partir de las vanguardias cuando se empezará a ver al artista como lo que es independientemente del contexto, y su obra como expresión de su propio mundo interior y su visión del exterior. El arte ya no tiene porque imitar a la naturaleza.

1.9. Lo que se ve en la película.

La película *El loco del pelo rojo* constituye, de entre toda la filmografía realizada sobre este pintor, uno de los primeros intentos de dramatizar la figura de Van Gogh. El film es una aproximación desde el campo de la biografía, es decir en el más puro estilo del biopic- Término que designa películas biográficas donde se ensalza personalidades destacadas - Sin embargo, es notoria la preocupación de Minelli por el color y la luz en su cine, algo que trasladará a la puesta en escena de la película.

La intención de Minelli fue la de contar la historia de un hombre, referida constantemente a sus pinturas, estableciendo un claro paralelismo entre las diferentes «paletas» y su vida. Si bien mantiene la cronología en el desarrollo narrativo del filme -desde el inicio de su actividad artística hasta su trágica muerte- el verdadero hilo conductor de la película serán los cuadros que aparecen en pantalla. Uno tras otro sirven de entrada en campo de la pintura y de las diferentes escenas, y nos conducen a través del drama de Van Gogh.

Cuando Van Gogh /Kirk Douglas mira un paisaje, el contraplano nos devuelve un paisaje que inevitablemente recuerda el de los cuadros, y no es rara la unión mediante un fundido encadenado de la imagen real con la pintada por Van Gogh. La primera entrada en campo del doctor Gachet es a modo de cuadro viviente, adoptando la misma pose que en el célebre cuadro de 1890; la cámara inicia entonces un travelling de retroceso abriendo el plano hasta que entra en campo Van Gogh pintándole, para acabar mostrándonos el cuadro. Una operación similar es la llevada a cabo con el cuadro *El café de noche* (1888), durante la estancia del pintor en Arles, junto a Gauguin.

Pero la pintura del artista está presente de una manera más radical en la peculiar utilización del color. Minelli traduce los colores de Van Gogh a un Technicolor que, por desgracia, en la actualidad, debido al estado de las copias, no puede, en la mayoría de los casos, contemplarse en su justa medida. Los amarillos, los azules, los verdes, son extraídos de la pintura original para construir el color de la película, pero, en ocasiones, las características de los procedimientos técnicos tienden a obstaculizar esta elección estética. El director renuncia en ese caso a su habitual tendencia a las peculiares tonalidades rojas para adoptar los matices plásticos del pintor.

Una de las características más conseguidas dentro de la película quizá es que la evolución de la obra de Van Gogh desde tonos oscuros y terrosos de sus dibujos y grabados de Holanda y Bélgica al colorido de la etapa de Arles, que tiene su correspondencia en la fotografía más tenebrista y del principio de la película y más luminosa y colorista a medida que avanza.

1.10. Ficha técnica.

TÍTULO	EL LOCO DEL PELO ROJO Título Original "LUST FOR LIFE" LIFE"
NACIONALIDAD	ESTADOS UNIDOS
AÑO	1956
DIRECTOR	MINNELLI, VICENTE
PRODUCTORA	METRO GOLDWYN MAYER
PRODUCTOR	HOUSEMAN, JOHN
PRODUCTOR ASOCIADO	KINBERG, JUD
AYUDANTE DE DIRECCIÓN	JENNINGS, AL
GUIÓN	COR WIN, NORMAN
ARGUMENTO	BASADO EN LA NOVELA DE IRVING STONE
FOTOGRAFÍA	YOUNG. F. A., A.S. C Y HARLAN RUSSELL A. S. C CINEMASCOPE Y METROCOLOR
MONTAJE	FAZAN, ADRIANNE. A.S.E.
SONIDO	C. MILLER, WESLEY
DIRECCIÓN ARTÍSTICA	GIBBONS, CEDRIC. PETERS, HANS Y AMES, PRESTON
DECORADOS	B. WILLIS. EDWIN
PELUQUERÍA	GUILAROFF, SIDNEY

MAQUILLAJE	TUTLE, WILLIAM
MÚSICA	ROZSA, MIKLOS
GÉNERO	DRAMA BIOGRÁFICO
DISTRIBUCIÓN	

1.11. Ficha artística.

INTERPRETES:

DOUGLAS, Kirk (Vincent Van Gogh). QUINN. Anthony (Paul Guiguin). DONALD, James (Théo). BROWN, Pamela. SLOANE. Everett. MACGINIS, Niall. PURCELL, Noel. DANIELL, Henry. BENNET, Jill (Willemien). JEFFRIES, Lionel (Dr. Peyron). NAISMITH, Laurence (Dr. Bosman). POHLMANN, Eric (Colbert) STERKE, Jeanette (Kay). GERRY, Toni (Johanna). GRAFF, Wilton (Stricker). ELSOM, Isobel (Mrs Stricker). HORPE. David (Peeters). HOWLETT, Noel (Commissioner Van Der Berghe). ADAM. Ronald (Commissioner De Semet). RUDDOCK. John (Ducrucq) ROBINSON. Julie (Rachel). LEONARD. David (Camille Pissarro). PHIPPS. Williams (Emile BeRnard). BOND, David (Seurat). PERLS, Frank (Pere Tanguy). ADLER, Jay (Waiter). BADLE. Laurence (Adeline Ravoux).

1. 12. Filmografía.

1948. Van Gogh. Dir. Alain Resnais.
1987. The life and death of Vincent Van Gogh. Dir. Paul Cox.
1990. Vincent and Me. Dir. Michael Rubbó.
1990. Vicent and Theo. Dir. Robert Altman.
1990. Los cuervos. Episodio de los sueños de Akira Kurosawa. Dir. Akira Kurosawa.
1993. Van Gogh. Dir. Maurice Pialat.
Sobre otros pintores del impresionismo y el posimpresinismo
1952. Moulin Rouge. Dir. John Huston.
1990. Cézanne, conversation avec Joachim Gasquet. Dir. Jaean-Marie Straub y Danièle Huillet.

2. FICHA DEL ALUMNO:

Consultando fuentes de todo tipo, elabora un informe sobre su vida en donde se destaquen los siguientes puntos:

2.1 La familia y las mujeres

Incidencia de la figura del padre en el desarrollo de su personalidad artística e ideológica.

El papel de su hermano Theo en la vida de Vicent.

Su relación con los demás miembros del entorno familiar:

¿Qué crees que busca en las mujeres?

¿Qué opinan los demás de Vicent con relación a formar una familia? : *“Nunca has sabido ganarte la vida... eres tan débil”...Aún suponiendo que Kate te hiciera caso... ¿Estas en condiciones de formar un hogar?...¿nunca has sabido ganarte la vida! ...”Cree Usted que soy un vago, que nunca ganaré un céntimo... permítame hablar con Kay sólo el tiempo que pueda aguantar esta llama... ¡Dice que tu insistencia le es odiosa! ... ¿Pero ha dicho ella que yo le soy odioso?”*

En su desesperación por el sentimiento de su prima hacia él, mira los canales con intenciones suicidas y acaba en los brazos de una mujer desesperada que limpia y ejerce la prostitución. Por primera vez se siente bien, como apreciamos en la misiva a Theo: *verías que tengo un verdadero hogar, que mi vida está completa...el afecto que le tengo a Cristine es verdadero”,* pero el hambre les persigue: *Mi madre tiene razón al decirme que me he liado con un pintor chiflado”, “Las pocas pelotas que recibes te las gastas en telas y tubos de pintura... no habo más que andar detrás de ti remendando los andrajos que te pones...estoy harta de no saber cada noche lo que vas a poner al día siguiente... tú no ganas los suficiente para mantenernos, Vicent tu no tienes la culpa...”*

2.3 La religión

La búsqueda de un sentido a la vida y la influencia religiosa le marcaron mucho, pues todo lo quería vivir con gran pasión. Vicent trabajó durante seis meses como predicador evangelista en la zona minera de Borinage y al no renovar el contrato lo siguió haciendo sin remuneración, predicando en la propia mina, durmiendo en el suelo...

Los profesores de Teología lo consideran un fracasado”: He instruido a muchos jóvenes para la vida evangélica, pero en mi vida me he encontrado con un joven semejante... es totalmente incapaz de improvisar, prepara largos y

sórdidos sermones... que lee luego a trompicones “. ¿Cómo le afectó su estancia en la zona minera en su visión de la Iglesia y de Dios?

2.4 La época de Van Gogh. El ambiente histórico y artístico.

Elabora un breve informe sobre la época en que se desarrolla la película (régimen político, revolución industrial, movimiento obrero, imperialismo...), según lo estudiado en el área de Historia Contemporánea.

¿Qué diferencias existen entre el academicismo burgués (que en la película es ejemplificado por su primo Antón Mauve) y las vanguardias artísticas que se dan en esta época (ejemplificadas por Van Gogh o Gaguin)?

Cita las características principales del Impresionismo y el Postimpresionismo.

2.5 Estilo y obras de Van Gogh.

Investiga sobre Van Gogh, ayudándote de la película y de libros de arte.

¿Cuándo descubre el gusto por la pintura?

Vicent es autodidacta, descubre la riqueza de los libros “Leo cuanto cae en mis manos”. Le encantan Shakespeare, Dickens, Víctor Hugo, y en arte Millet, Delacroix, Rembrandt y Daumier.

¿En que obra de Millet se ha fijado sobre todo?

¿Qué hace con la mayor parte de sus pinturas y bocetos?

Su evolución como artista. Las distintas etapas:

¿Cómo evoluciona la luz y el color en su obra?

Investiga Cuáles son los temas más importantes que trata en sus diferentes etapas

Menciona el título de obras destacadas en Van Gogh que aparecen en la película y empleando Internet copia dichas obras.

¿Cuál es la nueva noción de artista-genio y su función en la sociedad?

¿Cómo es el comportamiento de su primo Antón Maule, uno de los representantes más destacados de la “Escuela de la Haya” con respecto a Vicente? : *“Pensé que serías uno más de tantos estúpidos... ¡Me equivoqué! ...Son un poco chapuceros la mayor parte, pero creo que puedes llegar alguna parte...¡has trabajado mucho! ...¿Qué tipo de escuela te gustaría seguir? ¡Quiero ser creador de cosas que impresionen, que hagan decir a la gente que tienen profundidad y ternura... ¡Intento dibujar, sería maravilloso que me quisieras ayudar, no te pediría mucho... si quisieses ver mis obras y señalarme los defectos! ...¡Vendrás a trabajar conmigo cuando no esté cansado! ...”*

En la Haya, con su primo descubre el color, y realiza sus primeras obras al óleo, pero el París de los impresionistas será definitivo - de los que le impresiona sobre todo el color- Esta parte de la película nos resalta sobre todo de este aspecto, de la coloración ¿qué color se convertirá en su preferido con el tiempo?

Es el momento en que más contactos mantiene con otros artistas, pues cada vez se volverá más huraño y depresivo ¿Cómo son sus relaciones con los otros pintores del momento?

También en París, y de la mano de Gauguin descubre la influencia Japonesa. Busca alguna obra suya donde se aprecie esta característica.

En esa etapa, la película nos muestra muchas de las obras de Pissarro. Pon el nombre de alguna de ellas:

¿Cuál es la relación con otros artistas? ¿De superioridad, de aprendizaje o de rechazo?

Destaca su relación con Paul Gauguin:

¿Qué personaje, al que retrató, le ayudó mucho en Arlés y se preocupó sinceramente por él?

Vicent está obsesionado por la naturaleza –considerando la realidad como su única fuente de inspiración y constante modelo- y el color: se levanta al amanecer y acude al campo a captar los colores de las distintas estaciones”: estos colores me entusiasman...adquieren unas tonalidades amarillas...estos amarillos sólo existen aquí” logrando una mayor sensación de vida y de potencia, trabajando a destajo.

¿Qué obra pinta para darle la bienvenida a Gauguin?

¿Qué pretende crear en Arlés con otros pintores?

¿Cómo transcurre su vida durante el tiempo que comparte casa con Gauguin?

En Arles pinta sobre todo los paisajes del lugar, pero los fuertes vientos que concurren allí no vienen bien a su carácter melancólico, desordenado e inestable que se incrementan con los desórdenes alimenticios y la ingesta excesiva de alcohol. Por eso no debe de extrañar que el lugar elegido para pegarse un tiro sea un campo de trigo de la Provenza, El 29 de Julio de 1890. En sus bolsillos había una carta a medio acabar dirigida a su hermano Theo.

2.6 Cartas

Fijándote en la siguiente misiva, di en que artistas se fijó sobre todo:

Londres, enero de 1874

Veo que te interesas por el arte y esto es una buena cosa, viejo. Me alegra que te guste Millet, Jacques, Schreyer, Lambinet, Frans Hals, etc.; porque como dice Mauve, «es algo»

Sí, el cuadro de Millet, El Angelus del anochecer, «es algo», es magnífico, es poesía. Con cuánto gusto hablaría todavía de arte contigo, pero no tenemos más que escribirnos con frecuencia; encuentra bello todo lo que puedas; la mayoría no encuentra nada suficientemente bello.

Escribo aquí abajo algunos nombres de pintores que me gustan particularmente: Scheffer, Delaroche, Hébert, Hamon, Leys, Tissot, Lagey, Boughton, Millais, Thijs Maris,

De Groux, De Braekeleer, Millet jr., Jules Breton, Feyen-Perrin, Eugène Feyen, Brion, Jundt, George Saal, Israels, Anker, Knaus, Vautier, Jourdan, Compté-Calix, Rochussen, Meissonnier, Madrazo, Ziem, Boudin, Gérôme, Froment, Decamp, Bonington, Díaz, Th. Rosseau, Troyon, Dupré, Corot, Paul Huet, Jacque, Otto Weber, Daubigny, Bernier, Emile Breton, Chenu, César de Cock, señorita Collart, Bodmer, Koekkoek, Schelhoyt, Weissenbruch, y last not least Maris y Mauve. Pero continuaría así no sé cuánto tiempo, y faltan los viejos, y estoy seguro todavía de haber omitido algunos entre los mejores.

Te proponemos algunos fragmentos de misivas de los Van Gogh que pueden ayudarte a entender el lado humano de este genio, su necesidad de ser amado:

"Como todo el mundo tengo necesidad de tener relaciones y amistades, necesidad de afecto, de intercambio amistoso, no estoy hecho de hierro o piedra, por eso no puedo perder estas cosas sin sentir, como cualquier otra persona inteligente y honesta, un vacío y una profunda necesidad"

"Theo, si pudiera tener éxito en esto, si pudiera quitarme de encima esa profunda depresión causada por el fracaso de todo cuanto inicio y ese torrente de reproches que he oído y sentido, si me fuesen dadas la oportunidad y

fuerzas necesarias para perseverar y culminar en esa vocación por la que mi padre y yo daríamos gracias a Dios fervientemente..."

"Mi vida de hogar es casi insoportable. Ya nadie quiere venir a verme pues cualquier visita termina siempre con una pelea... Quisiera que se fuese a vivir a otra parte... Yo sólo le pido una cosa, que no me perjudique; sin embargo lo hace al quedarse en casa pues la situación es casi insoportable... Es como si hubiese en él dos personas: una de ellas tierna y refinada, y la otra egoísta y sin corazón... Es una pena que sea él su propio enemigo pues hace difícil la vida no sólo a los demás sino a sí mismo..."- familia de Vicent_

¿Qué te hacen pensar estas cartas?

2.7 Lo que se ve en la película.

¿Cual puede ser, según el director de la película, el principal sentimiento a lo largo de la vida de Van Gogh?

¿Cuales son los principales amigos de Van Gogh?

¿Qué otros pintores aparecen en el film?, ¿De qué tendencia son?

Van Gogh alcanzó la gloria artística después de muerto, convirtiéndose en un mito. Un autor que sólo había vendido un cuadro en su vida, que dependía de su familia económicamente, llegó a convertirse en uno de los artistas más cotizados. Uno de sus siete jarrones con girasoles y sus lirios pasaron a estar entre las telas más caras en las

Si hubieras conocido a una persona inestable como Vicent que ha estado en el psiquiátrico, que bebe en exceso y lleva una vida desordenada, con un carácter difícil que llega a ser violento e incapaz de mantener un trabajo, que depende económicamente de la familia ...¿podrías pensar que estas ante un genio?, ¿qué conclusión puedes extraer?

Investiga en internet ¿qué es una subasta de arte?, ¿cuál es la galería más famosa que las realiza? ¿Cuáles son obras por las que más dinero se han pagado? .

Haz una puesta en común si es bueno para un país el que se venda y salga al exterior una obra de arte como ha hecho Carmen Thyssen con la obra La Esclusa de John Constable.

3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- ARACIL, A. y RODRÍGUEZ, D. El siglo XX entre la muerte del arte y el arte moderno. Editorial Istmo. Madrid. 1982.
- ARGAN, G.C. El arte moderno. Editorial Fernando Torres. Valencia. 1975.
- ARNASON, H.H. Historia del arte moderno. Editorial Daimon. Barcelona, 1972.
- HAMILTO, G.H. Pintura y escultura en Europa, 1880-1940. Editorial Cátedra. Madrid, 1980.
- ARMIRAGLIO, FEDERICA. Van Ghogh la vida y el arte. Las Obras Maestras. Biblioteca El Mundo 2005 Unidad Editorial S.A.
- HUYGHE, R. El arte y el mundo moderno. Editorial Planeta. Barcelona, 1972.
- LYNTON, N. Historia del arte moderno. Editorial Destino. Barcelona, 1988.
- MICHELI, Mario De. Las Vanguardias artísticas del S. XX. Alianza Editorial. Madrid 1992
- RUSSOLI, F. (dir.). L'arte moderna. Editorial Fratelli Fabri. Milán, 1975.
- STANGOS, N. (editor). Conceptos de arte moderno. Alianza Editorial. Madrid, 1986.

4. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

- BLUNDEN, M y G. Diario del Impresionismo. Editorial Destino. Barcelona, 1977.
- CLARK, T.J. The painting of modern life. París in the art of Manet and his followers. NewYork, 1985.
- FRANCASTEL, P. L'impressionisme. Editorial Bruguera. Barcelona, 1974.
- HERBERT, R.L. El impresionismo. Arte, ocio y sociedad. Alianza Editorial. Madrid, 1989.
- POOL, P. El impresionismo. El punto del arte. Editorial Destino. Barcelona, 1991.
- REWALD, J. Historia del impresionismo. II Tomos. Editorial Seix Barral. Barcelona, 1981.
- REWALD, J. El postimpresionismo. De Van Gogh a Gauguin. Alianza Editorial. Madrid, 1982.
- SHIFF, R. Cézanne and the end of impressionism. Chicago, 1984.
- VENTURI, Lionello (editor). Les archives de l'impressionisme. Dos volúmenes. París-Nueva York, 1939.
- WALTER, Ingo F. Paul Gauguin, 1848-1903. Editorial Taschen. Colonia, 1989.
- WALTER, Ingo F. Vincent Van Gogh, 1853-1890. Visión y realidad. Editorial Taschen. Colonia, 1989.
- ORTÍZ, Áurea y PIQUERAS, María Jesús, La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual. Ediciones Paidós. Barcelona, 1995.

Autoría

- Nombre y Apellidos: María Matilde Sánchez Blanco-Rajoy

- Centro, localidad, provincia: IES Bezmiliana. Rincón de la Victoria. Málaga
- E-mail: matilderajoy@yahoo.es