

Loving Vincent: arte en movimiento

Vania Bartolini Villanueva
Licenciatura en Diseño
de la Comunicación Gráfica

*Sólo podemos hablar a través
de nuestros cuadros.
Vincent Van Gogh*

Diversos son los estudios y análisis que exploran la necesidad del ser humano por el arte: una incansable búsqueda que data de la primera manifestación artística en la historia y que a partir de ese momento ha sido explotada continuamente como un método de expresión. Mucho se comenta que el arte ya no es como se le conocía, que durante el proceso ha perdido su esencia y, aunque son incontables voces las que han sentenciado su fin, lo cierto es que el arte jamás dejará de sorprendernos con sus increíbles alcances, con los que constantemente nos proporciona una nueva perspectiva de lo que somos capaces y de lo que podemos lograr.

No hay duda de la maravilla que representa esta labor, no sólo para quien lo produce, sino para quien es afortunado de admirar el resultado final. En esta ocasión se presenta ante nosotros la magnífica oportunidad de apreciar el arte en una variante a la que posiblemente no estamos del todo acostumbrados, pero que nos demuestra una vez más que el arte no conoce límites y todavía tiene mucho que ofrecernos.

Los directores Dorotea Kobiela y Hugh Welchman (de espaldas) en una de las jornadas de producción.

Loving Vincent se trata, sin duda, de la conjunción perfecta entre arte-ilustración y tecnología cinematográfica. Lo que hace tiempo habría parecido una locura, ahora es una realidad. Si bien es cierto que no es la primera vez que el cine utiliza a la pintura/ilustración como un recurso para lograr sus fines, esta pieza supera las expectativas al ser la primer película animada completamente pintada. Para darnos una idea basta decir que, en total, este proyecto requirió de 125 pintores, alrededor de 65,000 tomas (más tarde trasladadas a lienzo) y aproximadamente siete años para producirlo. El resultado es único, toda una hazaña: 95 minutos de arte puro en movimiento que logra su cometido: permitirle al espectador mirar a través de los ojos de Vincent, su concepción del mundo, de la luz y el color que impregnó en sus obras postimpresionistas.

Pintores trabajando para crear *Loving Vincent*. Cortesía de [Loving Vincent.com](http://LovingVincent.com)

El argumento de la película es muy sencillo, no obstante, te sumerge en el mundo del neerlandés, especialmente a quienes son fieles admiradores de su vida y obra. El relato, entre ficción y realidad, expone la vida y trayectoria del artista, la construcción de una carrera que le trajo más desdichas que momentos de felicidad. La incógnita a resolver es el motivo detrás de la inexplicable muerte del pintor. ¿Habría cometido suicidio, como afirman las autoridades y medios o existirá otra causa al inesperado deceso? Un misterio digno de resolver y que inicia con una carta. Es más que sabido que Vincent Van Gogh mantenía una constante comunicación con su hermano Theo, quien financió las necesidades del artista. La cinta inicia un año después de su muerte, cuando el cartero Roulin le solicita a su hijo Armand que se haga cargo de entregar personalmente a Theo la última carta de Vincent, después de numerosos intentos fallidos en los que el cartero no consiguió hacerla llegar por sus propios medios al destinatario.

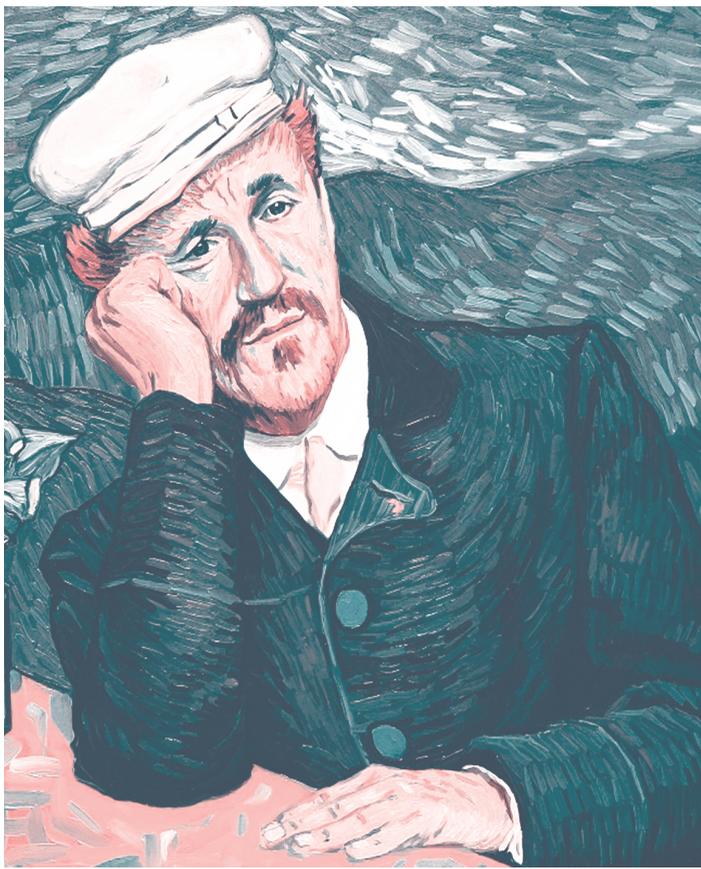
Contra su voluntad, Armand comienza su travesía, en la cual no sólo intentará entregar la carta, sino que sus mismas interrogantes al fallecimiento del artista le impulsarán a iniciar una investigación con el fin de descubrir qué fue lo que ocurrió en esos últimos meses en la vida

del pintor que pudo, o no haber influido en su decisión por quitarse la vida.

Lo interesante de esta búsqueda es la oportunidad de contemplar a algunos de los personajes y paisajes más emblemáticos en la obra de Van Gogh y que, para cualquiera que conoce un poco de su trabajo, será como un sueño hecho realidad. Ser capaces de admirar la luz y el color en movimiento, tal y como Vincent lo veía, es probablemente uno de los mayores logros en la cinta, la posibilidad de sumergirse de lleno en las pinceladas del artista, que nos transportan a un mundo completamente diferente al que conocemos.

El Café de noche, El dormitorio de Arlés, La iglesia de Auvers-sur-Oise, Puente sobre el Sena en Asnières, Terraza de café por la noche y la famosísima Noche estrellada son tan sólo algunas de las pinturas que conforman los paisajes de la película, además también podemos apreciar personajes rescatados de los retratos de sus obras como el cartero Joseph y su hijo Armand Roulin, el Dr. Gachet y su hija Marguerite Gachet, Adeline Ravoux, La Mousmé, entre otros, y por supuesto, al mismísimo Vincent Van Gogh en uno de sus autoretratos más famosos y que de hecho fue utilizado para la promoción de la película: el de 1889.

Por último, es importante destacar que la cinta se filmó tradicionalmente y más tarde, basados en cada uno de los fotogramas, los 125 pintores que participaron en el proyecto se encargaron de trasladar cada escena al lienzo, ¡resultando 65,000 pinturas al óleo!, lo que requirió incontables horas de trabajo y dedicación, mismas que se han transformado en varios reconocimientos y premios. Por mencionar algunos, se encuentra su nominación a los Globos de Oro y a los Premios Óscar, demostrando con ello, que la película en sí es

magnífica por mérito propio, además de ser una digna representación del trabajo original de Van Gogh, quien a pesar de los años continúa cautivándonos. La precisión que supuso utilizar los colores y adaptarse a un estilo artístico, por demás asombrosos, es simplemente un trabajo monumental que merece todo reconocimiento, pues coordinar a tal cantidad de artistas no ha de ser una labor sencilla.

Que esta sea la prueba de que el arte y diversas ramificaciones como la ilustración se mantienen más vivas que nunca y pueden aprovecharse ilimitadamente, tanto como nuestra imaginación lo desee.

Jerome Flynn interpreta al Doctor Paul Gachet, el doctor excéntrico. Inspirado por Vincent's Portrait of Dr Gache

Referencias

<http://lovingvincent.com/>