

Aedos, cavaleiros e cantadores: o processo de inscrições memoriais e imaginárias na fabulação de um acervo mítico

Eduardo Cavalcanti Bastos

Doutorando em Artes Cênicas pelo PPGAC/UFBA e Université Paris 10 Ouest La Défense

Área de estudos: Linha IV: Dramaturgia, História e Recepção

Or. Profa. Dra. Cleise Mendes e Profa. Dra. Idelette Muzart Fonseca dos Santos

Bolsista Capes

Diretor de Arte, produtor, músico e designer

Resumo: Este é um estudo sobre a via memorial e imaginária por onde avança o acervo mítico-histórico dos performers cantantes inscritos desde o medievo e reconhecidos como aedos, rapsodos, menestréis, trovadores e, mais atualmente, cantadores. Através de fluxos antropológicos de imagens, se forma a tessitura da representação cênica, musical e poética. Esse acervo, por sua vez, transborda no universo extensivo da percepção sensível e ressoante - ou modos de sensibilidade - da imagem. Tais processos constroem, radicando nos estudos da etnocologia, um panorama para a pesquisa em artes cênicas, a partir de certas realidades complexas, envolvendo dimensões *ab origine*, historiográficas, antropológicas entrecruzadas com a existencialidade do artista/pesquisador, seu processo criativo e heurística.

Palavras-chave: antropologia da imagem - tradição oral - poética - cancionista

As imagens são realidades psíquicas primárias. Tudo começa, na experiência, por imagens. (...) Sim, por que recusar "a hipótese científica" dos sonhos como antecedentes das técnicas?
Gaston Bachelard

Como lidar, na atualidade, com os impulsos criativos da intuição – *ou invenção de problemas*¹ – quando os mesmos são amordaçados pelos avanços da técnica² ao tratar com objetos inscritos num passado memorial? O império da restauração contínua dos métodos de comprovação e resultados e a tecnocracia produtora da ciência, por muito tempo, escravizaram e ainda insistem em dirimir o processo criativo e suas resultantes. A situação crítica aponta para um processo inflacionado e cansativo frente aos métodos do olhar que se dirigem às cenas mortas, ao ancestral, ao antigo, ao *perdido* ou aos objetos afogados na *ninguendade*³, partes do grande acervo universal da história. Então, face a tudo isso, uma questão se impõe na atualidade: como pesquisar cenas das culturas artísticas soterradas pelo tempo? Como vasculhar as performatividades ausentes, os sons – música – e os gestos que bramem numa região abissal impossível de ser sondada? Uma proposição é cada vez mais acertada: *velhos positivismo unidimensionais e totalitários*⁴ perdem

¹ **Bergsonismo.** Gilles Deleuze.

² *Ref. contra os impulsos da posição logocêntrica instaurados pelas palavras e suas derivativas imagens.*
Gramatologia. Jacques Derrida

³ *Ref. O povo brasileiro.* Darcy Ribeiro,

⁴ *Ref. As Estruturas Antropológicas do Imaginário.* Gilbert Durant

segmentariamente seus *status quo* de soberania, e, cada vez mais, os artistas invadem os espaços das ciências sociais e humanas para integralizar e contaminar as formas do olhar. Esse é um ato especial para os processos da pesquisa das artes em geral, atuantes na liberação deste *Ente* inscrito muitas vezes na sociedade, sob frialdades, como um *erro da natureza*⁵.

A primeira coisa que gostaria de dizer trata da dimensão intuitiva do pesquisador artista para além do artífice, aquele atuante através de um acervo mítico e estético no campo dos sonhos e da invenção, em seu próprio trajeto na composição de uma espécie de monografia do *seu* pensamento. Essa ideia antecipada há algumas décadas pelas inscrições-imagens onde *o mais profundo é a pele*⁶ ou *inscrição de uma superfície* nos deu a chave ilustrativa (ou filosófico-poética) para a invenção de uma problemática cuja elaboração encontra-se num território próprio do artista; sua inquietação, devaneio e potência imaginária. É algo de suor, raciocínio e anseios evadindo pelos poros. A pele pensa. Toda imagem aflorada por essa superfície é um grande ato de pensamento numa inscrição cada vez mais imaginativa e motivadora. Nessa perspectiva é possível que o grande ponto de fuga tradicional se desestabilize no território complexo onde não se apela à referência – factual – da origem (interior) nem mais ao amplo cenário (exterior), nem à imaginação reduzida à regressão da memória⁷ e nem à dominação das recordações e seus arautos cronistas – não quero dizer com isso que a história e seus narradores sejam objetos frágeis – mas sim à ocupação da imagem na vida psíquica⁸ como um argumento que incita o real. A imagem sempre ocupou um espaço de rebaixamento⁹ e se ela ocupa integralmente a vida artística e do artista, imerge em problemáticas existenciais intensas, pois *nunca é considerada como uma manifestação original de uma função psicossocial, nunca tomada no seu sentido pleno, mas sempre como mensagem da irrealidade*¹⁰. E, se o Quixote de Cervantes transfigura os moinhos em gigantes¹¹ é porque estes existem além do *logos* e do sentido dogmático e escravagista. O espaço ocupado pela imagem completa uma existência real e dotada de potências. O campo mítico integra por sua vez dois estados de existência: a que sonha e a que vive. É uma *brisuridade*¹²: ideia e sentido, tempo e memória, lógica e

⁵ "O artista é um erro da natureza. Beethoven foi um erro perfeito." Manoel de Barros em *Livro Sobre Nada*. Rio de Janeiro, Editora Record, 1997.

⁶ Aforismo de Paul Valéry.

⁷ DURANT, 2002, pg. 22

⁸ DURANT, 2002, pg. 23

⁹ (...) a imagem é uma "sombra de objeto" ou então "nem sequer é um mundo do irreal", a imagem não é mais que um "objeto fantasma", "sem conseqüências"; todas as qualidades da imaginação são apenas "nada"; os objetos imaginários são "duvidosos"; vida factícia, coalhada, esfriada, escolástica, que, para a maior parte das pessoas, é somente o que lhes resta, é ela precisamente que um esquizofrênico deseja (...) DURANT, 2002, pg. 23

¹⁰ DURANT, 2002, pg. 23

¹¹ CERVANTES, 2004, pg. 75

¹² Ref. **Gramatologia**. Jacques Derrida de acordo com o conceito filosófico de *brisure*, uma peça que atua como suporte de duas modalidades que coexistem.

absurdo, ilusão e revelação, fantasia e realidade. Ele existe enquanto imagem performativa de um real que arrasta sua crença a tudo o quanto ela pode se apoderar. O real¹³ da imagem redefine toda sorte de condições psíquicas no trânsito cotidiano desse *Ente*. A crença em si sob a condição da imagem é seu impulso vital. Dom Quixote é a fulguração do *Ente* artista.

Le Troubadour (O trovador)

A segunda é que dialogo a respeito dos processos do olhar para objetos antigos e suas problemáticas. A intenção é expor o método construído nesse tempo que lida com algumas dificuldades quando a intenção é *recuperar* certas noções dos componentes cênicos fugidios, no meu caso, ao universo dos aedos, rapsodos e menestréis elencados em intercruzamentos estéticos e culturais do *medievo*. A princípio posso dizer que a colocação da problemática não pode se eximir de uma perspectiva interna e inventiva sobre o inscrito no rastro da história, daí seu percurso e solução mítica¹⁴. São atos evidentes de problemas colocados com a disposição de soluções que eles merecem, mas merecidas em função da maneira como intenciono colocá-los¹⁵. Para além da história ou ideias do imaginário coletivo, a colocação que faço é invadida no universo mítico aliciada por um construto de imagens acerca da antropologia desse grupo artístico remanescente de culturas occitanas e

¹³ Será importante observar sobre que conceito do “real” se constrói este discurso. Neste caso, aprecio a colocação de Deleuze: *o real não é somente o que se divide segundo articulações naturais ou diferenças de natureza, mas é também o que se reúne segundo vias que convergem para um mesmo ponto ideal ou virtual.* DELEUZE, 2008, pg. 20

¹⁴ MIRCEA, 2010, pg. 09

¹⁵ DELEUZE, 2008, pg. 09

provençiais, porém refletidas universalmente. E nesse terreno realizo a *cosmogonia* pessoal da representação cênica ocupada em elaborar imagens por onde é possível o inventivo. São ecos da memória atravessados na própria carne. Uma potência de decisões inventivas não originárias apenas das fontes absolutas, mas atravessadas por estas e cujas decisões correspondem à *paisagem* que as sustenta. Não é um expurgo do cabedal referencial, mas olhar para eles é entender que me torno também uma das fontes absolutas e minhas experiências não *provêm de meus antecedentes*, de uma ambiência física ou social, de uma história, mas caminha em direção a elas e as sustenta, pois *sou eu* – potencializador das imagens sobre eles – *que as faz ser para mim. Os rompantes fazem parte de um campo perceptivo que se preenche de reflexos, estalidos, impressões táteis fugazes*¹⁶ impossíveis a condução de formas precisas ao contexto percebido. O artista pesquisador é um *intérprete* de seus achados. A recolocação a partir dos novos valores atribuídos a esse grupo cancionista joga com a minha condição humana conferindo outras cenas de acordo com aspectos intensos do que realizo e acredito como artista. É uma invasão permissiva das imagens jogadas com a musicalidade e poética atávica ao meu *Ente*¹⁷. É um olhar para a memória, sem dúvida, com alguma possibilidade, desejo ou perspectiva de tradução, e nesse sentido se organiza em suas próprias recomposições, recosturas, reimaginações. O platô da tradução cuja alfândega é o meu corpo, meu rastro. Trata-se de um entre-lugar pessoal e singular de múltiplas entradas e saídas, dentro de uma memória coletiva (sem deixar de conter aspectos da subjetivação singular). Algo transmitido pelas gerações, mas com pulos proeminentes, em que certos campos esparsos deixam, e podem deixar, de ser preenchidos.

Por fim, preciso antecipar o papel da música na representação do imaginário. A audição e seu sentido têm 300 milhões de anos, mas a música complexa existe há apenas um centésimo de milésimo desse período¹⁸, ou seja, mesmo ocupando um grande passado ainda é história *re(ti)cente*. Aspectos intrínsecos à música, tais como: som, tonalidade, melodia, harmonia, ritmo, composição, desempenho, escuta, compreensão e, por fim, êxtase constituem variáveis complexas que podem rearrumar as *casas* da percepção dentro da história, podendo suspender as tradições *cênico-musicais* soterradas pelo tempo cujas evidências absolutas estão em gravuras, relatos históricos, literaturas e notações musicais. O teor das referências e reapropriações destas parecem ser a grande diferença na forma como o artista pesquisador decidirá suspender suas revelações acerca de uma ou outra fonte perdida. A manifestação desse tipo de processo só é possível a partir da criação e produção artística. Sim, pois a obra artística é o ápice dessa revelação da

¹⁶ PONTY, 2006, pg. 05

¹⁷ Talvez seja importante adquirir ainda mais problematização relacionada ao instituído e revelado aqui como *Ente*, perscrutá-lo em sua composição arquetípica e mágica, mas não é possível fazê-lo nesse momento.

¹⁸ JOURDAIN, 1998, pg. 17

potência imaginária do(s) autor(es) face a condição do real. Nesse sentido, os fragmentos restituídos à contemporaneidade também são pele, também pensam e devem ser achados, enfim, em toda complexidade da realização artística.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, Manoel de. *Livro Sobre Nada*. Rio de Janeiro: Record, 1997.

CERVANTES, Miguel de. *Don Quijote De La Mancha*. Santillana Ediciones Generales: S.L., 2004.

DURANT, Gilbert. *As Estruturas Antropológicas do Imaginário: introdução à arquetipologia geral*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs Vol 1. *Capitalismo e Esquizofrenia*. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2004.

_____. Gilles. *Bergsonismo*. São Paulo: Ed. 34, 2008.

DERRIDA, Jacques. *Gramatologia*. São Paulo: Perspectiva, 2006.

PONTY, Maurice Merleau. *Fenomenologia da Percepção*. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

MIRCEA, Eliade. *Mito e Realidade*. São Paulo: Perspectiva, 2010.