

Cadernos de Semiótica Aplicada Vol. 9.n.2, dezembro de 2011

Publicação SEMESTRAL

ISSN: 1679-3404

"POESIA DE EXPORTAÇÃO": A VIAGEM GEOGRÁFICA E ETNOGRÁFICA NA POESIA BRASILEIRA

"EXPORT POETRY": THE GEOGRAPHIC AND ETNOGRAPHIC TRIP IN BRAZILIAN POETRY

Kenneth David Jackson¹ Universidade de Yale

RESUMO: A viagem etnográfica e geográfica na tradição Ocidental é descrita como uma fonte de poesia, formalizada através da mitologia, das narrativas de viagens e de relatos de encontros inesperados entre pessoas e culturas. Na Literatura Brasileira, a poesia é encontrada na Carta de Pero Vaz de Caminha, estendendo-se até a última viagem de Ulisses em "Finismundo" de Haroldo de Campos. Por que e com que propósitos o poeta brasileiros viaja? Neste artigo examinamos casos de poesia etnográfica e geográfica. Oswald de Andrade recorta poemas extraídos da "Carta" e de crônicas coloniais; em 1924, Blaise Cendrars, que fornece um protótipo de poesia de viagem para o modernismo, chega a São Paulo para praticar uma poesia de viagem que se estende até a Poesia Pau Brasil de Oswald de Andrade. No mediterrâneo, Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto, Ana Cristina César e Haroldo de Campos interpretaram poeticamente a geografia física. Os poetas concretos de São Paulo agem, através de uma rede internacional de materiais, de estruturas e de recepção. Poetas contemporâneos como Angélica Freitas exemplificam a deglutição das viagens globais virtuais em uma poesia brasileira híbrida. Através das viagens etnográficas, a poesia descobre tanto as suas origem e seus mais amplos significados.

PALAVRAS-CHAVE: poesia brasileira; poesia geográfica; viagens; fronteiras; cultura.

ABSTRACT: The ethnographic and geographical voyage in the Western tradition is described as a source of poetry, formalized through mythology, performance, travel narratives, and unexpected encounters with peoples and cultures. In Brazilian literature, poetry has been found in the "Carta" of Pero Vaz de Caminha extending to Haroldo de Campos' Finismundo, the last voyage of Ulysses. Why and for what purposes does the Brazilian poet travel? Here we examine cases of ethnographic and geographical poetry. Oswald de Andrade clips poems from the "Carta" and colonial chronicles. In 1924 Blaise Cendrars, who provides a prototype of travel poetry for modernism, arrives in São Paulo to practice travel poetry that extends through Oswald de Andrade's Pau Brasil. In the Mediterranean, Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto, Ana Cristina César, and Haroldo de Campos interpret physical geography poetically. The São Paulo concrete poets act through an international web of

-

¹ Professor de literatura luso-brasileira na Yale University desde 1993. É autor, entre outros, de "A prosa vanguardista na literatura brasileira: Oswald de Andrade" (São Paulo: Perspectiva, 1978), e organizador de Haroldo de Campos: A dialogue with Brazilian Concrete Poetry" (Oxford: Centre for Brazilian studies, 2005).

materials, structure, and reception. Contemporary poets such as Angélica Freitas exemplify the deglutition of virtual global voyages in a hybrid Brazilian poetics. Through ethnographic travel, poetry discovers both its origins and its wider meanings.

KEYWORDS: brazilian poetry; geographic poetry; trips; frontiers; culture.

I. Viagens, performance e etnografia na poesia

"[...] e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas de cabeleiras que de as nós muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha[...]"

Oswald de Andrade

Ao selecionar os recortes de crônicas coloniais para a sua "História do Brasil", a primeira sequência de *Pau-Brasil* (Paris, *Au Sans Pareil*, 1925), Oswald de Andrade reconheceu a relação íntima entre viagens, *performance* e etnografia nas crônicas de descobrimento. Encontrou, na carta de Pero Vaz e em outras crônicas, fontes para uma poética brasileira de origens, um erotismo e uma inocência nativos que davam margem para uma releitura modernista num contexto diferenciado. As relações historiográficas de encontros com culturas seiscentistas mudam de sentido por meio dos recortes, criando, nos versos oswaldianos, uma poética de duplos sentidos e uma mudança radical de contexto: de vergonhas indígenas, o poeta passa para "**todas as** *girls*" do cinema dos anos 20, como se fosse apenas um corte temporal sem perder o nexo lógico.

Com os recortes de "História do Brasil", o poeta modernista reafirma e recicla uma das fontes mais duradouras da poética ocidental, a viagem etnográfica. Praticada por Homero nas viagens de Odisseu, neste mundo e no outro (DOUGHERTY, 2001), fixou-se na poética ocidental, sobretudo por meio da viagem alegórica, sendo uma geografia metafórica e etnográfica do drama humano traduzido em mito. A música de Creta (Dawe, 2007) formalizou a mitologia em *performance* estético-poética, enquanto a tradição etnográfica se intensificou na historiografia e poesia romanas, na ocupação de novas terras e no encontro com povos, idiomas e costumes diferentes (THOMAS, 1982). Na poesia do ocidente, a lírica trovadoresca é ligada à sua localização geográfica, com versos concentrados pelas terras do Mediterrâneo (FUKSAS, 2002). Nos três séculos de expansão europeia, Margaret Hodgen (1964) encontra formas incipientes de antropologia nos contatos de culturas e povos, embrião de uma poética moderna de viagens etnográficas: "Eu não sabia que a minha história/era mais bonita que a de Robinson Crusoé", escreveu Carlos Drummond de Andrade em "Infância", de 1930. O relato do viajante é encontro e fonte inesperado de poesia, como atesta o celebrado romance de Defoe, de 1719.

Na poesia brasileira, a poética geográfica e etnográfica vai do alfa ao ômega, da carta de Pero Vaz Caminha, de 1500, até a última viagem de Odisseu, no poema "Finismundo: a última viagem", de Haroldo de Campos (1991). Passa por poetas e escritores que viajam, quer no Brasil (*A Majestade do Xingu*, de Moacyr Scliar, 1997), quer na Europa (*Pathé-Baby*, de Antônio de Alcântara Machado, 1926), ou no extremo oriente (*Rakushisha*, de Adriana Lisboa, 2007); seja para encontrar o Brasil por meio de viagens pelo mundo (*Feuilles de Route 1. Le formose*, de Blaise Cendrars, 1924), seja pela atração do mundo que leva o poeta a viajar para incorporar o mundo antropofagicamente à poética brasileira (*O Guesa*, de Sousândrade, 1871).

Deslocado para novas terras e novas cidades, o poeta frequentemente se encontra em estado de euforia e deslumbramento. As suas observações são, como as dos cronistas "de origem", comparáveis aos *flashes* de Kodak que tanto transformaram o imagismo poético em retratos de determinadas realidades fotográficas. A matéria-prima poética é a própria realidade estranha, ou "outra", que os poetas viajantes encontram diante dos seus olhos, num cotidiano alheio. Numa época anterior ao turismo, são os olhos e as sensibilidades dos poetas que comunicam esteticamente a surpresa e a ousadia do diferente. Examinaremos, aqui, alguns exemplos de viagem geográfica e etnográfica na poesia brasileira por meio do seu contato com outros poetas e outras terras.

II. São Paulo via Paris: A viagem transatlântica

O poeta suíço Blaise Cendrars, já autor de "Le Panama" e de "La prose du transsibérien" e amigo do casal Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade em Paris, chega ao Brasil em 1924 numa viagem transatlântica cheia de alvoroço e de expectativas (cf. Vapor transatlántico [Transatlantic Steamer], 2008). Num momento de descobrimento da cidade modernista de São Paulo, em plena fase de transformação urbana, surgem os textos poéticos em francês de Blaise Cendrars, publicados em Paris ainda no ano de 1924 e, logo depois, os poemas de Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, publicados em Paris no ano seguinte pela mesma editora, Au Sans Pareil, e dedicados a Cendrars. Ambos os poetas focalizam uma visita a São Paulo em pequenos "kodaks" deslumbrantes, cenas do descobrimento de uma cidade inesperadamente nova, como se vista pela primeira vez com olhos novos. Graças à tradução dos poemas de Cendrars pelo poeta paraense Sérgio Wax, é possível ler a São Paulo de Cendrars como se fosse um precursor ou companheiro poético do pau-brasil oswaldiano lado a lado. Em termos da estética de uma poesia de viagens, gênero em que Cendrars é especialista, pode-se questionar até que ponto o estilo "pau-brasil" é uma continuação da técnica já aperfeiçoada por Cendrars. Até o "Manifesto da Poesia Pau-Brasil", contemporâneo à visita de Cendrars, repete "uma sugestão de Blaise Cendrars": as locomotivas estão prontas para partir para a modernidade.

Como ensina o "Manifesto da Poesia Pau-Brasil", Cendrars igualmente encontra poesia nos fatos estéticos da cidade: bondes, cabos, gasômetros e ruas populadas. Retrata a sua chegada, reduzindo a cidade inteira a um encontro íntimo com os amigos do poeta, como se estivessem numa estação de Nice ou Londres (Mário de Andrade fizera as mesmas comparações na sua Pauliceia de 1922):

SÃO PAULO

Enfim eis uma fábrica uma periferia um bonde pequeno bonitinho Cabos elétricos
Uma rua cheia de gente que vai fazer suas compras da noite
Um gasômetro
Enfim entra-se na estação
São Paulo
Parece-me estar na estação de Nice
Ou desembarcar em Charring-Cross em Londres
Encontro todos os meus amigos
Bom dia
Sou eu
Le Havre – São Paulo, fevereiro 1924

(CENDRARS, Feuilles de route, 1924; tradução de Sérgio Wax, 1991)

SÃO PAULO

Enfim eis usinas um subúrbio um gentil bondinho

Fios elétricos

Uma rua populosa com gente que vai fazer as suas compras da tarde

Um gasômetro

Enfim se chega na estação

São Paulo

Penso estar na estação de Nice

Ou desembarcar em Charring-Cross em Londres

Encontro todos meus amigos

Bom dia

Sou eu.

(Tradução de Patrícia Galvão, A Tribuna, 2.0 caderno, 9 set. 1956)

Para Cendrars, a cidade equivale a um mundo inteiro, no seu ritmo diurno e noturno, vista pelas janelas de um povo feliz:

EM PÉ

A noite avança

O dia começa a despencar

Uma janela abre-se

Um homem debruça-se para fora cantarolando

Está em mangas de camisa e olha para o mundo inteiro

O vento murmura doce como uma cabeça zunindo

(CENDRARS, Feuilles de route, 1924; 1991)

As qualidades que observa o poeta, acompanhando as horas do dia, formam a receita de uma modernidade em construção: operários, jornais, buzinas e carros velozes.

A CIDADE ACORDA

Passam os primeiros trâmuei de operários

Um homem vende jornais no meio da praça

Debate-se entre as grandes folhas de papel que batem as azas executa uma espécie de balé dele sozinho enquanto se acompanha com gritos guterais... STADO...ÉRCIO... EIO

Umas buzinas respondem-lhe

E os primeiros carros passam a toda velocidade

(CENDRARS, Feuilles de route, 1924; 1991)

Com "Peixes pequenos", Cendrars antecipa as categorias do cru e do cozido trabalhadas pelo antropólogo Lévi-Strauss para distinguir o grau de cultura das sociedades. O poeta captura um primitivismo popular ao contrastar os efeitos do "cru" – do céu, da cor branca e do sol – com o "cozido", uns peixinhos fritados por uma negra que teve a ingenuidade de usar uma velha lata de biscoitos como frigideira, enquanto dois negrinhos preparam a sobremesa de doce cru, um rolete de cana-de-açúcar. Com essa cena, Cendrars toca em três temas da modernidade incipiente que trata com a intensidade crua do sol tropical e das cores claras: a ingenuidade popular, a negritude e a pobreza:

PEIXES PEQUENOS

O céu é de um azul cru
O muro da frente é de um branco cru
O sol cru bate na minha cabeça
Uma negra instalada num pequeno terraço frita uns peixinhos
bem pequenos num fogareiro recortado duma velha lata
de biscoitos
Dois negrinhos rolem um rolete de cana-de-açúcar
(CENDRARS, Feuilles de route, 1924; 1991)

Comenta a imigração italiana e japonesa, ao acompanhar placas e nomes que encontra ao passar nas avenidas da cidade: Pensione Milanese e Casa Tokio:

PAISAGEM

O muro pintado a esmalte da PENSIONE MILANESE se enquadra na minha janela
Vejo um trecho da Avenida São João
Trâmueis, carros, trâmueis
Trams-trams trams trams
Burros amarelos atrelados por três puxam carrocinhas pequeninas vazias
Acima das pimenteiras da avenida destaca-se a placa gigante da CASA TOKIO
O sol verte verniz
(CENDRARS, Feuilles de route, 1924; 1991)

Para Cendrars, a cidade nova é comparável ao território "vazio" achado por Cabral – sem língua, sem cultura, sem religião – porque o poeta percebe apenas a pura novidade dos *temps modernes*: "nenhuma tradição, nenhum preconceito". Visita uma cidade, para ele, fora do tempo e do espaço, apenas caracterizada pelo trabalho utilitário "furioso", sem estilos e sem preocupação estética, a não ser a acumulação de todos os povos e de todos os países. Em vez de uma especificidade paulistana, vê uma cidade transparente, entendida pelo poeta estrangeiro como energia pura, puro desejo de construção desenfreada, cuja herança arquitetônica portuguesa está em vias de desaparecer:

SÃO PAULO

Adoro esta cidade
São Paulo é conforme ao meu coração
Aqui nenhuma tradição
Nenhum preconceito
Nem antigo nem moderno
Só contam esse apetite furioso esta confiança absoluta este
otimismo essa ousadia este trabalho este labor esta
especulação que fazem construir dez casas por hora em
todos os estilos ridículos grotescos bonitos grandes pequenos
norte sul egípcio yankee cubista
Sem outra preocupação se não a de seguir as estatísticas prever
o futuro o conforto a utilidade a valorização e atrair uma
grande imigração

Todos os países Todos os povos

Gosto disso As duas três casas velhas portuguesas que restam são faianças azuis (CENDRARS, Feuilles de route, 1924; 1991)

Já a Pauliceia de Oswald de Andrade está habitada por tipos sociais – o "cowboy", o "fera", o legislador – numa cidade controlada, de novas construções de ferro:

Anhangabaú

Sentados num banco da América folhuda O cowboy e a menina Mas um sujeito de meias brancas Passa depressa No viaduto de ferro (ANDRADE, 1925)

Contrastando com a visão de Cendrars, a cidade não é abstrata ou universal, mas, ao contrario, sintetiza e reúne o Brasil todo nas suas construções de uma natureza em miniatura: tem todos os macacos do país nas suas gaiolas e pássaros escondidos nas árvores. As gerações estão todas nos parques tirando retrato, fazendo da Kodak oswaldiana um retrato de retratados, a sociedade em sinédoque:

jardim da luz

Engaiolaram o resto dos macacos Do Brasil Os repuxos desfalecem como velhos Nos lagos Almofadinhos e soldados Gerações cor-de-rosa Pássaros que ninguém vê nas árvores Instantâneos e cervejas geladas Famílias (ANDRADE, 1925)

Oswald parodia os tipos à margem da sociedade em retratos relâmpago, que aludem a temas sociais problemáticos na cultura brasileira, a sedução de inocentes, por um lado, e a corrupção política, do outro:

o fera

Ei-lo sentado num banco de pedra Pálido e polido Como a Cleópatra dos sonetos Espera as pequenas ingênuas Que passam de braços De bruços Já se esqueceram do retrato na Polícia Tem a consciência tranquila Dum legislador

(ANDRADE, 1925)

O fotógrafo recapitula o poeta retratista com o poder de ver as pessoas e seus motivos "por dentro", enfatizando o contraste entre a probidade e a castidade do cotidiano no Jardim da Luz com o erotismo levemente disfarçado "debaixo de blusas". O poeta-fotógrafo tira o raio-X, já massificado em cópias "às dúzias", enquanto a máquina imita a natureza, tomando forma de bicho. O álbum de fotografias, acompanhando as gerações, é versão brasileira dos álbuns da Galerie Paul Marquereau, em Paris, conhecido por Oswald e citado no poema. Com a referência, o retratismo modernista da Pauliceia se torna um reflexo de Paris, porém em tom nativista, popular e amador, consoante com o nativismo ingênuo do manifesto de 1924:

fotógrafo ambulante

Fixador de corações Debaixo de blusas Álbum de dedicatórias Marquereau

Tua objetiva pisca-pisca Namora Os sorrisos contidos És a glória

Oferenda de poesia às dúzias Tripeça dos logradouros públicos Bicho debaixo da árvore Canhão silencioso do sol (ANDRADE, 1925)

Poema que retrata a artista Tarsila do Amaral, "Atelier" liga Paris a São Paulo por meio da pintura e da pessoa da artista, num intercâmbio de composição transatlântica: artista caipira em roupas de Poiret, de Paris; a preguiça de ritmo brasileiro que geometriza os quadros pintados com os mestres franceses; uma presença caipira que viaja "entre brincos". O poema retrata a viagem às cidades históricas mineiras com Blaise Cendrars, em 1924, influente nas cores e nas construções nativistas na pintura "pau-brasil" de Tarsila. Como o poema depende do contraste Paris-São Paulo para fazer efeito, no desfecho, emprega um barroquismo consoante com a visita a Congonhas, ao colocar toda a construção e a modernidade de São Paulo – arranha-céus, fordes, viadutos – no silêncio eterno de um quadro de Tarsila emoldurado:

atelier

Caipirinha vestida por Poiret
A preguiça paulista reside nos teus olhos
Que não viram Paris nem Picadilly
Nem as exclamações dos homens
Em Sevilha
À tua passagem entre brincos

Locomotivas e bichos nacionais

Geometrizas as atmosferas nítidas Congonhas descora sob o pálio Das procissões de Minas

A verdura no azul klaxon Cortada Sobre a poeira vermelha

Arranha-céus Fordes Viadutos Um cheiro de café No silêncio emoldurado (ANDRADE, 1925)

Nos poemas paulistas de Cendrars, há um homem cantarolando, que parece sinal de felicidade ou de contentamento com a funcionalidade da cidade nova. Já em Oswald, a felicidade é uma qualidade primária que liga a modernidade às origens do caráter nacional, conceito que vai desenvolver no "Manifesto Antropófago" ("a alegria é a prova dos nove") e nos poemas menores ("antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil já tinha descoberta a felicidade"). No poema, a felicidade é personificada, "anda a pé" na praça, de quem tem "alta" comparável ao preço do café no mercado internacional, ou da altura dos arranha-céus. Sempre contrastando a cena paulistana com as culturas sofisticadas "de origem", o café vira "o aperitivo" dos paulistanos, cuja cultura, e talvez felicidade, depende do comércio da modernidade, em ascensão vertical:

APERITIVO

A felicidade anda a pé Na Praça Antônio Prado São 10 horas azuis O café vai tão alto Como a manhã de arranha-céus (ANDRADE, 1925)

Como numa reprise contemporânea, o poeta Frederico Barbosa captura a essência de São Paulo ao repetir e manipular o motivo da chuva empregado num poema muito conhecido de Oswald de Andrade. Leva o tema romântico da tríade "chove chuva choverando" oswaldiana a proporções contemporâneas gigantescas e grotescas da cidade já pós-moderna, em diálogo com a primeira modernidade. Na hipertransformação da cidade, em vez de gotas, a chuva deposita carros, correndo em rios, pontes e viadutos onde antigamente havia rios de verdade: a cidade chega à inversão apocalíptica de sua origem na primeira modernidade:

Quando chove

Em São Paulo, quando chove, chovem carros.

Tudo para: pontes, viadutos, Marginais.

E a água retorna seu curso original: Anhangabaú, Sumaré, Pacaembu,

Ruas onde eram rios, ex-rios, caminhos de ratos, canais. Rios sobre ruas, Elevado, Via Dutra, Radial

Em São Paulo, quando chove, chovem apocalipses de quintal. (BARBOSA, 1999)

III. O poeta no Mediterrâneo

Invertendo o padrão modernista, caracterizado pela chegada ao Brasil de poetas estrangeiros, nas décadas de 1940 a 1960, dois poetas diplomatas visitam as terras do Mediterrâneo, de raízes clássicas (Souza, 2011). Nessas viagens, onde a imagem do poeta aparece em versão negativa, apresenta-se igualmente o caso de uma realidade local passada pela consciência crítica do poeta viajante: as novidades, antes puramente inusitadas e novas, passam a circunscrever uma diferença. No caso de Sevilha, João Cabral pensa na cidade como modelo para uma civilização universal, veritável Pasárgada ibérica, a ser realizado pelas nossas tetranetas, numa ação guerrilheira na qual o poeta ironiza o contraste entre as reconquistas históricas ibéricas e o encanto sevilhesco que, como efeito estético, deseja tornar universal:

Sevilhizar o Mundo

Como é impossível, por enquanto civilizar toda a terra o que não veremos, verão, de certo, nossas tetranetas,

infundir na terra esse alerta, fazê-la uma enorme Sevilha, que é a contrapelo, onde uma viva guerrilha do ser, pode a guerra. (CABRAL, 1954; 1990)

Na visita ao Museu de Belas-Artes, o poeta interpreta a arquitetura e a estética medieval espanholas com olhos de visitante brasileiro contemporâneo: o museu não parece museu, o convento não parece convento, os Cristos e os bispos sofredores e tristes não combinam com a expressão paradisíaca da natureza – jardins, águas e luz –, e os retratos de santas de Zurburán, no corredor, parecem um concurso de beleza, tão comum no Brasil moderno, para escolher a "Miss Renascença":

O Museu de Belas-Artes

Este é o museu menos museu. No Convento de las Mercedes, palácio de tijolos frescos nada há de Convento nele.

Há jardins internos e fontes surtindo águas vivas em fios e a enorme luz que se abre invade tristes Cristos, sombrios bispos,

pendurados pelas paredes, mornos filhos da Renascença que a custo dão-se à dor e ao sério naquela invasão de sol sem crença.

Mas as santas de Zurburán, lado ao lado, entre as janelas, ficam lindas, assim lado ao lado como misses na passarela. (CABRAL, 1954; 1990)

Já o mineiro Murilo Mendes, radicado na Itália, visita as ruínas greco-romanas de Segesta, na Sicília, retratadas na coleção *SICILIANO* (1954-55). Ali foi o poeta brasileiro para consultar o oráculo arquitetônico, em pedra eterna, onde há apenas colunas e céu, música e solidão, numa arquitetura do tempo eterno. São as origens de uma religião mítica, incorporada na ordem geométrica de um momento de paz, congelado na eternidade pelas ruínas de si mesmo. Em Segesta, o poeta encontra a própria "angústia das origens", na pureza de forma e luz que pré-data a dialética do bem e do mal, implantada no Brasil pelos jesuítas, segundo a qual o novo mundo era ora uma utopia ora uma terra de antropófagos. Em Segesta, compartimos um momento mítico fora do tempo histórico brasileiro, porém ancestral:

O TEMPLO DE SEGESTA

Porque, severo e nu, desdenhas o supérfluo, Porque o vento os pássaros intocados te escolhem, Sustentas a solidão, manténs o espaço Que o homem bárbaro constrange. Em torno de tuas colunas O azul do céu livro gravita.

Que música nos vem do número e da paz, Que música nos vem do espaço organizado. Propício ao ritmo é o deus do número, E pela sequência do ritmo A unidade do tempo se reconstrói.

A Segesta com amor e lucidez eu vim Colher o que a morte não selou, Sondando o oráculo que és tu mesmo, Tuas linhas de força e calma pedra.

O espírito em diagonal te aceita Para romper a angústia das origens: Na luz afiada de Segesta Forma e solidão se ajustam. (MENDES, 1954-55; Poesias, 1955)

Empregando procedimentos informais, vertidas para uma expressão do inusitado poético, Murilo dedica um "grafito" à cidade de Tânger, em Marrocos. Com olho geométrico, divide a cidade horizontal e verticalmente, em cores e silêncios: tudo é velado em uma geometria de cor. O poeta pretende surpreender a cidade, tomada num instante descuidado, ou desvelado, no qual pressente a presença imóvel de uma melancolia. Será o Saci-Pererê tangerino, o "tangolomango", ou possivelmente os "tango-maos" que abandonaram a identidade portuguesa nas viagens seiscentistas para se misturarem com os povos africanos, criando novas vidas totalmente fora da esfera do pensamento europeu? Será que é possível dizer que os grafitos de Tânger sejam tangentes velados de um puro ser ao qual o brasileiro aspira, como origem outra?

GRAFITO EM TÂNGER

Desço na noite amarela Onde a laranja sibila.

Vai este olho vertical Divisando as tangerinas

Veladas

De braços com os tangerinos No silêncio horizontal

Tangível

Tânger tangida, ácida Paisagem de portas redondas.

*

Surpreendo mais tarde Tânger
Imóvel sem véu
Tangente à malinconia:
Temendo o tangolomango

Saio da noite amarela Onde a laranja sibila.

(MENDES, Convergência, 1970)

Contrastando com a lição geométrica e existencial, comunicada pelo humor muriliano, encontramos em "Casablanca", da poetisa Ana Cristina César, embora mais recente, um passeio desvairado narrado por uma persona, "minha loucura", que recapitula a alma poética da pauliceia marioandradina. Imagina uma cena inebriante, na sequência de Rimbaud, onde a sinestesia do estranho – facas afiadas, molas a gemer, cheiros inebriantes –

são percepções que ameaçam fisicamente a paz e o bem-estar da poetisa, colocada em estado de alerta pelo som de tamancos e sinos:

CASABLANCA

Te acalma, minha loucura! Veste galochas nos teus cílios tontos e habitados! Este som de serra de afiar as facas não chegará nem perto do teu canteiro de taquicardias...

Estas molas a gemer no quarto ao lado Roberto Carlos a gemer nas curvas da Bahia O cheiro inebriante dos cabelos na fila em frente no cinema...

As chaminés espumam pros meus olhos As hélices do adeus despertam pros meus olhos Os tamancos e os sinos me acordam depressa na madrugada feita de binóculos de gávea e chuverinhos de bidê que escuto rígida nos lençois de pano (CESAR, 1982)

A viagem à procura de origens clássicas de uma poética brasileira continua na obra do poeta de vanguarda Haroldo de Campos, em visita às Ilhas Canárias. Nas andanças pelas ilhas, procura decifrar o mistério das viagens de Ulisses e reencontrar a cultura poética dos navegantes gregos: "naves negras, pulsos rítmicos, cadências helenas". O poeta viaja para recriar sempre a mesma viagem iniciática, onde os poetas deixaram os seus nomes – Byron, Hoelderlin, Sousândrade, Pound, Mandelstam, H.D. – em palavras de aurora e horizonte. É um sonho mítico de viagem, encontrado em cor e pedra pelo poeta brasileira nas "ínsulas solares", onde os heróis ainda atuam em "mares polifloisfluidos". É o poeta navegante que reencontra os cenários sempre repetidos do classicismo que continua a definir o nosso reconhecimento e as nossas descrições estéticas do mundo:

grécia em canárias

What are the islands to me.
What is Greece...
H.D. (Hilda Doolitle)

a Grécia quem a decifrou para mim?

mármores rompidos colunas truncas ante o mar cor vinho-fogo -- óinopa ponton --- onde fileleno Byron deixou gravado o nome sem fortuna

quem?

o epos rubro cobre a túrbida palavra penserosa -- púrpora prenunciando tempestade – a voz de Ismênia que interroga Antígone

por Hoelderlin enunciada?

quem?

a aurora dedirrósea do argivo Odorico labiríntico? a rododáctila

homérea éos de Sousândrade entre véus opalos ao horizonte aberta e vermelhando?

quem para mim a decifrou?

ante a ira de Aquiles aquilina testemunha atônita anônimo galé encadeado no bojo davo de uma nave negra quando esta ao pulso ritmico de hexámetros o azul com pés sonoros perlustrava?

quem?

de Pound a Mandelstam – do fantasmal escarcéu polifloisfluido ao espessor de mel das cadências helenas ressurtas em cirílico?

quem a decifrou se ainda existe (ou foi algures) essa – quase sonho – Grécia (para mim) na Grécia?

aqui
no mar canario
no arquipelágico esplendor
de ínsulas solares
-- alvo casario grimpando por montanhas -me foi restituída:
órbita verde-azul por onde circum-gira
como de Polifemo ansiando Galatéia
o olho vigil do Teide
(CAMPOS, 1998)

IV. A internacionalização da poesia concreta

A poesia concreta de São Paulo mudou o relacionamento internacional do poeta nacional ao fazer da produção brasileira um centro teórico e prático de uma estética

praticada em múltiplos países. Com a poesia concreta, os poetas criaram uma escola brasileira, do mesmo modo que Niemeyer adotou os princípios de Le Corbusier para criar o estilo moderno que culminaria na arquitetura monumental da modernidade em Brasília. Destaca-se, na poesia concreta, a multiplicidade de fontes e precursores, selecionados sincronicamente, coração de uma estética poética centrado no movimento concreto brasileiro. Desde os primeiros contatos com o poeta japonês Kitsasono Katué (Solt, 1999) e com a escola de desenho de Ulm, reflexo da Bauhaus, os alicerces de tal sistema centrípeto mereceram uma correspondência com Ezra Pound. A lição internacional incorporava a poesia antidiscursiva e fragmentária de Mallarmé e Cummings, uma semiótica do signo através de Pierce e Fenollosa e uma composição aliada ao abstracionismo geométrico nas artes plásticas, desde a primeira exposição de arte concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em dezembro de 1956.

O celebrado poema "cidade" (1963), de Augusto de Campos, é expressão do novo relacionamento internacional do poeta brasileiro. O poema parece se referir à cidade de São Paulo, *locus amenus* do movimento concreto, mas não há referências ou características que não sejam de qualquer cidade moderna em ritmo de transformação, com traços da veracidade que consome a tudo e a todos. É o "refrão" do poema, porém, que lhe confere uma referencialidade mundial, aplicável genericamente às cidades globais em fase acelerada de crescimento, comunicado ao mundo telegraficamente em três línguas principais: cidade, *city, cité*,. Nessa tríade, é a língua portuguesa, transmitida desde São Paulo, que sintetiza os atributos e comunica ao mundo o retrato geométrico, em linha reta digital, de uma comum modernidade urbana:

cidade city cité (CAMPOS, 1963)

Uma internacionalização de materiais, de estrutura e de recepção se encontra no poema "Velocidade", de 1957, de Ronaldo de Azeredo. Um retângulo, composto de 10 letras horizontais e 10 verticais, é divido no diagonal. Do lado esquerdo, há 50 repetições da letra "V", o que enfatiza uma leitura dinâmica geométrica, uma vez que é essa letra que inicia e movimenta a eventual leitura semântica do conjunto de letras. A primeira linha, ou seja, o primeiro "verso", é pura verbivocovisualidade, comunicada pelo som, pela vibração e pelo movimento associados a essa letra, na sua função de motor da mensagem emergente do conjunto, nascendo à direita da diagonal, no segundo grande triângulo do retângulo dividido. A leitura, tanto verbal quanto visual, é dominada pela repetição de "V", com o acréscimo das consoantes "L", "C" e "D" e das vogais "e", "o", "i" e "a". Assim, a estrutura se reduz telegraficamente a um código "duchampiano", VLCD, enquanto a leitura verbal das últimas duas sílabas produz: *CIDADE*. Contrastando com o poema linear horizontal de Augusto, esse bloco de letras de Ronaldo comunica um tema paralelo de "cidade" universal, focalizando uma das principais características da cidade moderna, com o dinamismo futurista de uma única letra, V, que gera VELOCIDADE, ou VELO - CIDADE. O poema foi incorporado em antologias internacionais (The Best of Modern Poetry, Milton Klonsky, ed., Pocket Books, 1973).

VVVVVELOC VVVVELOC I VVVVELOC I D VVELOC I D A D VELOC I D A DE

Outro exemplo de poesia internacional é a "Austineia Desvairada", de Haroldo de Campos. São poemas escritos durante uma estada como professor visitante na Universidade do Texas, em Austin, em 1981. Já o título promete um contraponto, ou uma comparação, da andança do poeta pela cidade de Austin com o clássico passeio do narrador poético por São Paulo em 1922. Nessa série de poemas de viagem, quase de exílio, há dois nos quais este ensaísta teve um envolvimento direto. No caso do "The Front Door", trata-se de uma viagem para comprar nova porta de madeira para a casa em Austin. Ao conversar com o velho texano na madeireira, recebemos as recomendações que o poeta traduziu e transferiu diretamente para o poema, no melhor estilo de *objet trouvé*.

THE FRONT DOOR

To David....
Se você não lhe der
Mais de dez mãos de verniz
Sob o sol do texas
A pintura rebentará
Como uma flor
Ou escamas de peixe
(CAMPOS, 1984)

No poema sobre o novo violoncelo, "Cello Impromptu", o poeta empregou a metáfora do pássaro melro de ouro, cuja cor combina com as madeiras e o verniz do violoncelo. Já o "Impromptu" é um gênero romântico musical, reminiscente de Chopin ou Schumann, remetendo-nos às composições líricas desses compositores para o violoncelo. No poema, Haroldo mistura a expressão musical do "impromptu" com o desejo ("libido"). A taça que se ergue nos remonta a um poema de Li Po, traduzido do chinês por Haroldo (impresso em branco contra um fundo azul, em cartaz), cântico de meditação sobre momentos de encanto ou de perfeição, enquanto o tema da gaiola tem a ver com a forma do instrumento, corpo de mulher e voz viril, verniz e voz que no seu canto combinam o *ying* e *yang*, impulso do "pássaro encerrado" da eternidade. A equivalência de pássaro-instrumento é comunicada pela rima aliterativa "melro de ouro/cello", cujo "elo" comum é o canto de ouro.

CELLO IMPROMPTU

To David ....
seria antes uma libido da madeira
por estas gamas de topázio
um furor de amarelo
apaziguado em gamas fulvas
jalne cor
de conhaque contra a luz
quando a taça se ergue
indecidindo-se entre ocre
ou um dulçor alourado de tobaco:

não sei nesta gaiola de madeiras andróginas ancas femíneas bronzeadas a verniz fogoso com sua voz viril de pássaro encerrado canta melro de ouro o cello (CAMPOS, escrito 1981, publicado 1984.)

V. Por que e para que viaja o poeta brasileiro?

O poeta brasileiro continua a viajar – sejam viagens reais, literárias ou virtuais – pelas mesmas razões por que sempre viajou, sendo a poesia brasileira produto de viagens de "achamento", com toda a força da metáfora. Os poetas viajam para encontrar as origens, utópicas ou antropofágicas, da própria cultura e da identidade; viajam para completar o quadro que liga o Brasil à literatura e ao mundo europeu clássico e filosófico; e viajam para ensinar e divulgar o hibridismo brasileiro, ensaiando uma "deglutição" da cultural global, na qual as antigas viagens de transatlântico viraram excursões virtuais de internet, capturada por antenas brasileiras. Com as novas tecnologias, todos os poetas brasileiros viajantes, de regresso à pátria, podem passar pela alfândega portuária sentindo uma "saudade feliz de Paris", velho contrabando de *Pau-Brasil*, agora transformado em produto estético de viagens permanentes e irrestritas.

O poema "rilke shake", no livro homônimo de Angélica Freitas (2007), com todo o humor da mistura de uma vitamina poética triturada no liquidificador, traz para a realidade cotidiana brasileira os ingredientes recomendáveis e necessárias para uma formação cultural-literária erudita recomendável para todos: a poesia espiritual de Ranier Maria Rilke e a do poeta místico-plástico inglês William Blake. Desse conteúdo filosófico, ápice da sabedoria cabalística em poesia, faz-se muito brasileiramente uma batida, com sorvete, para aliviar as noites insones, as tristezas e para compensar as noites de pouco luar. Das tradições mais profundas europeias da poesia, faz-se uma bebida mágica, uma "solução" poética na melhor sequência drummondiana ou bandeiriana, qual produto farmacêutico. Bebendo esse elixir, graças aos ingredientes eficazes dos mestres importados, a poetisa é devolvida às utopias de um Brasil original e feliz, condição alcançável apenas por meio da mistura certa, comida pronta e facilmente digerida, segundo a receita estética de outra viagem à procura dos produtos que aprimoram e completam o nosso ser poético: o *shake* vira nova dança de dervixe na Pasárgada da poesia de viagens.

rilke shake

salta um rilke shake com amor & ovomaltine quando passo a noite insone e não há nada que ilumine eu peço um rilke shake e como um toasted blake sunny side para cima quando estou triste & sozinha enquanto o amor não cega bebo um rilke shake

e roço um toasted blake na epiderme da manteiga nada bate um rilke shake no quesito anti-heartache nada supera a batida de um rilke com sorvete por mais que você se deite se deleite e se divirta tem noites que a lua é fraca as estrelas somem no piche e aí quando não há cigarro não há cerveja que preste eu peço um rilke shake engulo um toasted blake e danço que nem dervixe (FREITAS, 2007)

Resolvendo com humor o drama existencial drummondiano da lua e do conhaque, no "poema de sete faces", o "rilke shake" propõe uma "solução" antropófaga. A dança da poetisa é dionisíaca e ritual, nutrida pela melhor literatura filosófica mundial, em êxtase virtual entre a literatura europeia e a brasileira, numa época em que, segundo a teoria da pós-modernidade de Haroldo de Campos, "tudo pode coexistir com tudo" ("Europa sob o signo da devoração", *Colóquio*, No. 62, 1981, pp. 10-25).

Será que no futuro o poeta continuará a viajar, sempre à procura das suas origens e do encontro com o seu semelhante?

REFERÊNCIAS

AGUILAR, Gonzalo. **Poesia concreta brasileira**. São Paulo: Edusp, 2005.

AMARAL, Aracy. Blaise Cendrars no Brasil e os modernistas. São Paulo: Martins, 1970.

ANDRADE, Mário. **Paulicea desvairada**. Dezembro de 1920 a dezembro de 1921. São Paulo: Casa Mayenca, 1922.

ANDRADE, Oswald de. **Pau Brasil**. Cancioneiro de Oswald de Andrade. Prefaciado por Paulo Prado, illuminado por Tarsil a 1925. Paris: Au sans pareil, 1925; *Poesias reunidas*. *Obras completas* 7. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972.

ARANHA, Luís. **Cocktails**. Poemas. Organização, apresentação, pesquisa e notas, Nelson Ascher; pesquisa, Rui Moreira Leite. São Paulo: Brasiliense, 1984.

Aventura brasileira de Blaise Cendrars: ensaio, cronologia, filme, depoimentos, antologia. Alexandre Eulálio. São Paulo: Edições Quíron, 1978.

BARROSO, Gustavo. **O Brasil na lenda e na cartografia antiga**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941.

BOURGEOIS, René. **Géo-Charles: Un poète de la vie moderne**. Echirolles: Editions Galerie-Musée Géo-Charles, 1985.

Brésil: l'utopialand de Blaise Cendrars. Maria Teresa de Freitas et Claude Leroy, orgs. Avec textes inédites de Blaise Cendrars. Paris: L'Harmattan, 1998.

CAMPOS, Augusto. E.E. cummings. 20 Poemas. Florianópolis: Noa Noa, 1979.
Emily Dickinson: não sou ninguém. Campinas: Unicamp, 2008.
Poesia da recusa. São Paulo: Perspectiva, 2006.
Viva vaia – Poesia 1949-1979 . São Paulo: Ateliê, 2002.
CAMPOS, Haroldo de. Crisantempo : No espaço curvo nasce um. São Paulo: Perspectiva, 1998.
A educação dos cinco sentidos. São Paulo: Brasiliense, 1985.
Finismundo : a última viagem. Ouro Preto: Tipografia do Fundo de Ouro Preto, 1990.
Metalinguagem & outras metas : ensaios de teoria e crítica literária. São Paulo: Editora Perspectiva, 1992.
Xadrez de estrelas : percurso textual, 1949-1974. São Paulo : Editora Perspectiva, 1976.
Cendrars, l'aventurier du texte: colloque organisé les 20 et 21 novembre 1987 para le Centre de recherche en didactique du texte et du livre, Université Stendhal de Grenoble. Textes recueillis para Jacqueline Bernard. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 1992
CENDRARS, Blaise. Etc, etc. : um livro 100% brasileiro. Teresa Thiériot, trad. e sel. São Paulo: Perspectiva, 1976.
Le formose. Dessins de Tarsila. Paris: Au sans pareil, 1924; Feuilles de route sudaméricaines. Folhas de viagem sul-americanas. Sérgio Wax, trad. Belém: Editora Universitária da UFPa, 1991; Patrícia Galvão, trad. "Nove poemas de Cendrars", A Tribuna (Santos), 2.0 caderno, 9 set. 1956.
CÉSAR, Ana Cristina. A teus pés. São Paulo: Brasiliense, 1982; <i>Intimate Diary</i> . Patricia E. Paige, Celia McCullough & David Treece, trans. London: Boulevard, 1997.
CONLEY, Tom. Errant Eye : Poetry and Topography in Early Modern France. Minneapolis University of Minnesota Press, 2011.
DAWE, Kevin. Music and Musicians in Crete : Performance and Ethnography in a Mediterranean Island Society. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007.
DOUGHERTY, Carol. Raft of Odysseus : The Ethnographic Imagination of Homer's Odyssey. New York: Oxford University Press, 2001.
FAUSTINO, Mário. Evolução da poesia brasileira . Salvador: Fundação Casa Jorge Amado. 1993.
Folklore genres. Dan Ben-Amos. Austin: University of Texas Press, 1976.
FREITAS, Angélica. Rilke shake. São Paulo: Cosac & Naife, 2007.
FUKSAS, Anatole. Etimologia e geografia nella lirica dei trovatori . Roma: Bagatto libri, 2002.
GÉO-CHARLES. Poèmes de Brésil, Paris : la Presse à bras, 1949. (Veja Bourgeois).
GRIECO, Agrippino. Evolução da prosa brasileira. Rio de Janeiro: Ariel, 1933.

GREENE, Roland. **The Concrete Historical**. The Harvard Library Bulletin, Summer 1992, vol. 3, n. 2, 9-35.

HODGEN, Margaret Trabue. Early Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1964.

JACKSON, K. David. Entre culturas: A Vanguarda entre o Brasil e a Europa. In: **Diacrítica**: dossier literatura comparada. Revistsa do centro de estudos humanísticos. p. 157-179. Disponível em: http://ceh.ilch.uminho.pt/e_outras_publicacoes_online.htm>. Acesso em: 24 mar. 2010.

MARTINS, Max. Poemas reunidos, 1952-2001. Belém: EDUFPA, 2001.

MELO NETO, João Cabral de. Sevilha andando. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.

MENDES, Murilo. Tempo Espanhol. Lisboa: Livraria Moraes, 1959.

_____. Convergência. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1970.

MICHAUD-LARIVIÈRE, Jerome. **Aujourd'hui, Cendrars part au Brésil**: récit. Paris: Fayard, 2003.

MONTEIRO, Vicente do Rego. **Mon onde était trop courte pour toi** (1939-1941). Pref. de Georges Bernanos. Paris, P. Seghers, 1956.

PAES, José Paulo. **Geográfica**. A poesia está morta mas juro que não fui eu. Desenho de Rubens Matuck. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1988.

PÉRET, Benjamin. Le Passager du transatlantique. Paris: Collection Dada, 1921; *Oeuvres completes*. 7 vols. Paris: E. Losfeld, 1969-1995, vol. 1.

PERLOFF, Marjorie. "From Avant-garde to Digital: The Legacy of Brazilian Concrete Poetry". In *Cadernos de literatura comparada* 17. *Poesia e outras artes: do modernismo à contemporaneidade* (Dez. 2007),13-49; In *Unoriginal Genius*. Chicago: U Chicago P, 2010. PIGNATARI, Décio. "A Situação Atual da Poesia no Brasill"; "Discussão". In *Segundo congresso brasileiro de crítica e história literária*. Assis: FFCLA, 1963, 371-406.

POEM/ART. Disponível em: < http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v17/cluver.htm>.

ROIG, Adrien. **Blaise Cendrars**, o Aleijadinho e o modernismo brasileiro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.

SOUZA, João Ricardo Carvalho. **A Espanha de João Cabral e Murilo Mendes**. Rio de Janeiro: Editora 34, 2011.

TOBIAS, José Antônio. **Filosofia da Arte da Poesia Concreta**. História das ideias estéticas no Brasil. São Paulo: Editorial Grijalbo, 1967, 133-151.

Transatlantic Steamer: New Approaches to Hispanic and American Contemporary Poetry; Vapor transatlántico: nuevos acercamientos a la poesía hispánica y norteamericana contemporáneas. Miguel Ángel Zapata, Ed. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Centro de Producción Fondo Editorial: Fondo de Cultura Económica; Hempstead, N.Y.: Hofstra University, 2008.

SOLT, John. Mutation of the Ideogram: From Concrete to Plastic Poetry. In: **Shredding the Tapestry of Meaning**: The Poetry and Poetics of Kitasono Katue (1902-1978). Ph.D. Diss. Harvard, 1989; Cambridge: Harvard University Asia Center, 1999.

THOMAS, Richard F. Lands and Peoples in Roman Poetry: The Ethnographical Tradition. Cambridge: Cambridge Philological Society, 1982.

Vanguarda como Transgressão: Entrevista com Carlos Zilio. **Sibila**: revista de poesia e cultura, ano 2, no. 2 (2002).

YALE SYMPHOSYMPOSIUM On Contemporary Poetics and Concretism: A World View from the 1990s. In: Jakcson, K. David; Eric Vos & Johanna Drucker, eds., **Experimental, Visual, Concrete**: Avant-Garde Poetry since the 1960s. Amsterdam: Rodopi, 1996, 369-416.

Recebido em: 10.07.11 Aprovado em: 08.09.11