

Desmontar o Mundo como um Brinquedo

São três os textos inéditos de Salette Tavares reunidos neste livro: “O Kágado” (primavera de 1962), “Baile Mecânico” (abril de 1956) e “Anonimatógrafo: Cenário para uma ópera espacialista” (setembro de 1962). Todos eles nos mostram a imaginação intermedial da autora, isto é, a sua capacidade para explorar a transfiguração da escrita na relação com outros códigos e linguagens artísticas (teatro, cinema, ópera) e na relação desses códigos com dispositivos mediais como o telefone ou a câmara de filmar ou a máquina de projetar ou o rádio portátil. A experimentação com a linguagem verbal e com os processos de mediação técnica evidencia a sua familiaridade com a arte modernista – surrealismo e cinema abstrato, por exemplo –, e com as correntes e práticas artísticas da época, como o teatro do absurdo e a música concreta. Mais significativa do que a mera sintonia com as neovanguardas das décadas de 1950 e 1960, é a vivacidade bem-humorada do uso da paronomásia, da associação de ideias e da justaposição de imagens e ações para abrir brechas na lógica uniformizadora da língua e instaurar perspectivas improváveis e libertadoras. É este compromisso radical da artista com os atos de dizer o não-dito, mostrar o não-mostrado e ver o não-visto, ao mesmo tempo político e lúdico, que os três divertimentos nos proporcionam.

Tal como as duas narrativas inéditas já publicadas – *Outro Outro* (Tigre de Papel, 2019; datada de 1963) e *Irrar* (Tigre de Papel, 2019; datada de 1978) –, estes textos ajudam-nos a perceber retro-prospetivamente a sua escrita: iluminam para a frente os textos que escreveu depois, e vêem-se retro-iluminados por essa luz posterior. Tornam mais fácil compreender algo que poderia enunciar-se assim: a obra de Salette Tavares singulariza-se na literatura portuguesa da segunda metade do século XX pela sua capacidade de desmontar o mundo como um brinquedo. Na curiosidade inocente e casual dessa desmontagem, revela-se-nos a lógica que estrutura o aparelho com que a linguagem nos sujeita ao fazer-nos sujeitos, mas também as possibilidades de jogarmos nela o jogo de brincar a ser e a sentir. Por isso o brinquedo desmontado do mundo na língua tem duas facetas: uma desarmante revelação da estranheza da normalidade, sempre à beira de desmoronar-se e de deixar de fazer sentido; e a

possibilidade de nos outrarmos na energia de ser que emana das suas peças quando meticulosamente desmontadas.

1. “O Kágado” ou Narciso ao Telefone

Estou há meia hora só porque dei ordens para que ninguém me interrompa nesta meditação importante. Sem esta hora de revisão eu não poderia resolver o problema de passar de cágado a tartaruga.

Salette Tavares, “O Kágado”

“O Kágado” desenvolve-se segundo uma lógica de rarefação do espaço cénico para melhor evidenciar o espaço mental da personagem. O cenário abstrai os objetos que estabelecem a relação do Kágado consigo próprio e com o mundo: *“Uma sala quase vazia. Um grande espelho. Uma cadeira. Dois telefones, um preto, um cor de rosa. Uma janela. Uma porta.”* Uma vez estabelecidos os elementos básicos, trata-se de permutar, segundo uma lógica simétrica e espiralar, as falas e ações da personagem: ao espelho, ao telefone/ ao telefone, ao espelho/ ao espelho, ao espelho/ ao telefone preto, ao telefone cor-de-rosa / janela, borboleta / borboleta, janela. Não existe no entanto, como por vezes acontece no teatro do absurdo, qualquer registo tragicómico ou ironia trágica. Apenas a exposição satírica da semiótica social, isto é, do sistema de símbolos, valores e poderes que estruturam o espaço mental do Kágado.

A fixação narcísica é o motor do monólogo de uma personagem consumida pela imagem de si própria. Alguém que não é capaz de se relacionar consigo a não ser através das representações inflacionadas que atribui a terceiros: “Dizem. Alguém dirá alguma coisa de mim? Tão cágado eu assim? Que cor de cara? Do trabalho. Eu sou da minha era. Trabalho. Reconheço o trabalho. Pago bem aos empregados. Dou-lhes comodidades. Sei o futuro que nos espera. Que cara!” O espelho devolve-lhe a cara do trabalho, do seu e da sua era. Mostra-lhe também a desproporção imaginária entre o cágado que sabe ser e a tartaruga que ambiciona ser: “Ninguém dirá nenhuma coisa de mim. Tão cágado assim. Cágado não. Tartaruga. A minha categoria é mais subtil. Tar ta ruga. A das sopas. A do gosto saboroso. A rara. A cara.”

A oposição “cágado”/ “tartaruga” organiza o seu horizonte semântico e tornará risíveis e absurdas as suas ações diante do espelho e ao telefone. Discurso e ações focam-se na construção da sua imagem e da sua autoimagem: “Fica-me mal este penteado. Necessito mudar de barbeiro.” A ação dramática desdobra-se numa série de monólogos diante do espelho, nos telefonemas feitos para marcar a ida ao barbeiro, na visita de um alfaiate que lhe tira as medidas para a casaca e na aparição misteriosa de uma borboleta que entra pela janela. Os atributos psicológicos, sociais e profissionais permitem caracterizá-lo como representante do patronato industrial, cioso do seu poder e do capital simbólico gerado pela sua rede de relações: “Fixo muito bem os nomes.” A enumeração de nomes culmina na referência sarcástica ao nome da barbearia e ao consumo de poetas como mais um marcador social: “Barbearia Cravo de Abril? É lírico! Diz bem com o meu amor pelos poetas. Viste a minha biblioteca? Três metros e setenta de poetas.” Uma descrição que sugere quer a inocuidade da poesia, quer a função da cultura como instrumento da classe dominante.

Na segunda sequência do monólogo dramático, a descrição da opulência do consumo burguês passa a incluir a própria mulher, consumidora objetificada e diminuída, um acessório mais na simbólica do seu espaço mental: “Ah! Se ela tivesse outra apresentação! Mas estou só. De mim só quer a vaidade de ser a minha mulher, a mulher da minha inteligência, do meu nome, da minha posição. Da minha informação.” Lido a partir das formas globais e contemporâneas de produção do capital financeiro e simbólico das classes dominantes, “O Kágado” parece ter capturado algo do inconsciente narcísico e sociopata do capitalismo avançado, obcecado com o crescimento abstrato do seu próprio valor. Poderíamos lê-lo como uma espécie de “psicopata português”, figuração irónica e antecipadora da ambição de ser “seguro” e “perfeito” como “um ficheiro”.

Em vários momentos dos monólogos telefónicos a conversa resvala para a ortografia, com evidentes efeitos cómicos: “Além disso, imagina-me a mim a entrar por um erro de ortografia dentro?..... Não é erro de ortografia, Queravo, com Q U?” A deformação ortográfica da palavra é um dos recursos expressivos mais significativos no modo como Salette Tavares, nesta e noutras obras, decompõe a língua. Tais

deformações revelam a convencionalidade reguladora da ortografia no modo como abstrai e reprime a totalidade polifônica e polissêmica da palavra dita. Os atos de regrafar permitem não só refonografar a escrita alfabética – tornando-a capaz de capturar um conjunto maior de modulações fonéticas e semânticas –, mas também produzir um conjunto de efeitos autorreferenciais através dos quais o realismo de uma representação é reapreendido a partir do processo material de mediação verbal que o sustém.

De certo modo, a estranheza de se entrar por um erro de ortografia adentro tem equivalência no quadro final da peça, quando vemos uma borboleta entrar pela janela e contracenar com o Kágado. Também neste caso, a entrada em cena da borboleta parece funcionar por processos anti-miméticos de mera associação verbal: referida pela primeira vez na expressão “as válvulas de borboleta”, alusão ao dispositivo mecânico, surge depois metaforizada na projeção de um futuro feliz “Quando me vir penteado e com uma borboleta”. Por fim, a borboleta, metáfora para a mulher que se imagina como interlocutora do outro lado da linha do telefone cor-de-rosa, literaliza-se na borboleta Julieta que entra, pousa e volta a sair pela janela. O destino-borboleta do Kágado-Tartaruga culmina na explosão fatal do telefone cor-de-rosa.

2. “Baile Mecânico” ou Vénus na Maternidade

Uma voz radiofônica de propaganda proclama:

– Câmara de manuseamentos atômicos. Preparações para um Futuro Feliz.

Salette Tavares, “Baile Mecânico”

Escrever um filme é grafar a coreografia da câmara, dar a ver o mundo através dos seus movimentos e planos. É refazê-lo através da combinatória de planos e movimentos e dos enunciados que resultam dessa combinatória. As justaposições e elipses que configuram um processo de montagem fílmica têm equivalente num processo de montagem verbal que interioriza a lógica cinematográfica. Tanto como descrever as ações objetivadas no olho da câmara, a escrita encarna a frieza clínica dessas ações. A escrita do movimento da câmara pode assim dar a ver o baile mecânico

que coloca cenário e figuras em interação com a câmara. As ações da maternidade enquanto dispositivo tornam-se visíveis na mecânica implacável do seu próprio desenrolar – mecânica que é, ao mesmo tempo, produzida e revelada pelo movimento da câmara. Fazendo dançar os objetos por efeito da sua coreografia particular, a câmara revela a dança mecânica que já os anima e define as suas funções na engrenagem do seu dispositivo institucional. Trata-se de uma coreografia, a da câmara, concebida para revelar outra coreografia, a do dispositivo maternal.

A coreografia de gestos repetidos e regulamentados institui a maternidade enquanto dispositivo de controlo de parturientes e nascituros. A câmara expõe o sistema clínico como regulação higienista e des-sexualizadora do corpo, afrontada pela presença desafiadora da Vénus esteatopígica a dar de mamar. A figuração do corpo des-sensorializado das enfermeiras de aço e de tarlatana (“Nem umas nem outras têm olhos, nariz ou boca. Não têm sentidos nem seios”), idênticas na beleza fria da sua gestualidade robotizada, contrasta com a gordura voluptuosa da Vénus caminhante. Toda a sintaxe da montagem se baseia na contradição entre a evidência carnuda, suja e amamentadora do corpo de Vénus, inicialmente enquadrado através dos pés (“A câmara começa por focar uma terra lavrada e húmida sobre a qual avançam os pés descalços de Vénus. Enterram-se e movem-se ligeiros apesar do seu volume.”), das ancas e das nádegas (“A câmara sobe de quando em quando, durante esta longa caminhada, e deixa ver as ancas gigantes que uma saia de quadrados e as pontas de um avental modelam.”), e o sequestro dos corpos recém-nascidos pelo estado de quarentena asséptica e alimentação maquínica que define a Clínica da Maternidade.

Vale a pena atentar na paródia de um anúncio publicitário encaixado na narrativa: “As pernas de Vénus repousadamente traçadas e apoiadas uma na outra. Está sentada numa cadeira moderna. A câmara recreia-se a percorrer e contemplar as pernas da cadeira. Um fundo de música é comentado por um leve abanar das pernas de Vénus. Hirtas as pernas da cadeira lembram muletas. A música interrompe-se e uma voz diz como num anúncio de propaganda: *Pernas de pau.....as melhores..... Corta.*” Tal como a progressão da caminhada de Vénus da terra lavrada, húmida e lodosa, para a terra dura, desta para a calçada e para o asfalto da estrada, e, por fim, para a superfície encerada de um chão de plástico, também a transição do foco nas pernas humanas para as pernas de madeira contribui

para acentuar o afastamento, a negação e a substituição artificial da natureza animal. Os planos no interior da maternidade sublinham de forma paralela a dimensão artificial e tecnológica do espaço.

O controlo clínico da maternidade parece ter como objetivo separar mães e bebés impedindo o contacto físico, de acordo com uma lógica de reprodução regulada, destinada a limitar o contágio mamífero da vida porca. A montagem estrutura-se segundo uma lógica expressionista e surreal de texturas, figuras, posições e espaços contrastantes, com um crescendo em direção ao clímax do confronto entre Vénus amamentadora e enfermeiras castradoras. A marcha sincronizada e militarizada das enfermeiras evoca um imaginário distópico de reprodução assistida e controlada, ao serviço dos desígnios maiores da engenharia social, sintetizada no letreiro que anuncia o lema da instituição: “LUTAMOS. MARCHAMOS. AVANÇAMOS. PELA HIGIENE. PELA ORDEM. CONTRA OS PRECONCEITOS. PARA UM FUTURO FELIZ.”

A ordem reflete-se na lógica de separação e controlo definida pela própria arquitetura do edifício: “*Travelling pelos corredores. Agora paredes de vidro. Aqui séries de berços de esquematismo frio, higiénico e branco.*” Os recém-nascidos são alimentados por meio de biberão pelas próprias enfermeiras, que se mantêm a uma distância segura: “*Com o rabo espetado e em grande curva e gesto para se manter afastada e só chegar com a mão, outra enfermeira dá o biberon. A criança bebe. De quando em quando a enfermeira tira o biberon e agita-o.*” A robotização torna-se completa quando “um menino boneco de plástico transparente” é lavado, secado e alimentado por leite esterilizado.

O desejo de Vénus de amamentar o menino é o perigo contaminante e ameaçador que coloca as enfermeiras em estado de alerta. O filme termina com Vénus a dar de mamar rodeada pelas enfermeiras que a insultam. As enfermeiras começam a vomitar as molas que as constituem. O dispositivo de controlo higienista e maquínico é revelado através das molas vomitadas: “*Montes de molas que saltam, deslizam e fazem com os sapatos e as pernas brancas angulosas e torturadas um contraste estranho.*” O suspiro de cavalo, que pontuou vários momentos da narrativa, volta a ouvir-se na sequência final. A coreografia termina de novo com um grande plano dos pés de Vénus, entretanto

calçados com sapatos de sapateado. A música concreta das molas, seguidas de um breve sapateado e um novo suspiro de cavalo encerram o “Baile Mecânico.”

3. “Anonimatógrafo” ou a Persistência Fantasmática da Imagem

Talvez seja algum anjo que num quadro de museu queira ficar cá por baixo.

Salette Tavares, “Anonimatógrafo”

Animatógrafo é uma das designações das primeiras máquinas de projetar filmes. A combinação dos princípios da lanterna mágica e do cinetoscópio tornara possível a projeção de uma sequência de imagens numa tela. O movimento rápido das imagens produz, por efeito da persistência da visão, a ilusão de movimento contínuo. O fundamento perceptual do cinema como tecnologia ótica resulta desta assemblagem entre o dispositivo mecânico e o sistema da visão humana. O animatógrafo passou a ser também a designação da sala de projeções onde os fantasmas das imagens persistentes ganhavam a sua existência luminosa. Capturada através do movimento projetado do próprio movimento, a vida animada passaria a ser percecionável como alucinação: uma visão no escuro da sala, espécie de sonho retiniano que se regista a si mesmo no branco da tela.

No *Anonimatógrafo*, a lógica técnica do animatógrafo parece funcionar segundo um princípio de retro-engenharia. Em vez da ilusão ótica da imagem em movimento, o dispositivo cénico-musical do anonimatógrafo dá-nos a ver *ótica da ilusão*, cujo fundamento é a própria imagem enquanto fantasma projetado pelo sujeito. A escuridão vasta da cena, apenas com alguns pontos luminosos, e a sincronização das breves e repetidas aparições da figura da jovem mulher com momentos sonoros (incluindo o assobio dos dois observadores), encenam a evanescência da imagem cinematografada, cujo movimento ilusório deriva do efeito de persistência na visão do sujeito.

O desejo das duas personagens masculinas é agarrar a imagem feminina que veem passar, mas cuja realidade material se desvanece instantes depois de cada nova

aparição. A imagem corre primeiro sobre patins. Depois, é própria luz quem atravessa o espaço revelando-se enquanto meio sem mensagem. Numa segunda cena, a imagem da rapariga volta a passar rapidamente, desta vez de bicicleta, e, numa terceira aparição, de lambreta. Por fim, oscila no ar pendurada num cabo de guindaste e desaparece de novo. Mais palpável e interativa, reaparece ainda uma quinta vez como guarda de fronteira e, na última cena, surge com um rádio transístor na mão. O aparelho transmite o relato de um jogo futebol. Distraídos do objeto de desejo enquanto decorre o relato, as duas personagens, por uma última vez, tentam agarrá-la em vão: “[*Precipitam-se para a abraçar de novo.*] A luz apaga-se e acende-se. Estão nos braços um do outro.”

A presença fantasmática da imagem, exposição da lógica alucinatória e onírica do cinema, torna-se presença fantasmática da imagem da mulher e do desejo masculino de posse e de controlo: “2º – Que fazias? 1º – Deitava-lhe logo a mão. Punha-a dentro de uma casa. Bem presa. Redes à volta.” O jogo espacializado das luzes e dos sons na materialização cénica da ilusão ótica da projeção serve simultaneamente para mostrar a fantasia masculina de prender o objeto da sua imaginação. De resto, essa fantasia é expressa através da paródia de poemas de amor: “O fogo não queima amor/ porque o amor é quem queima/ não arde, não dói e dói, / é noite feita de chama.” A desintegração final da presença feminina, por efeito da imersão no relato de futebol, recontextualiza a fantasia amorosa na invisibilização da mulher.

Finalizando a ópera com a música concreta do relato e colocando ambas as personagens ajoelhadas ao lado do transístor, o quadro final oferece uma poderosa imagem do inconsciente nacional coletivo e da estrutura fantasmática da opressão amorosa. Ao grafar e sonorizar o movimento das imagens nesse espaço virtualizado de percepção subjetiva, o *Anonimatógrafo* expõe a natureza cultural do animatógrafo. A produção técnica contém a pré-produção cultural da imagem. Nessa medida, ela é já uma pós-produção – a animação exterior de uma animação interior. Por outras palavras: para cada imagem animada, uma imagem anonimada, isto é, um fantasma dentro de outro fantasma.

Manuel Portela, 3 de novembro de 2019