

CRÍTICAS

VIVER E MORRER, O ÚLTIMO QUILOMBO

A luz atlântica brilha na água verde e na praia incendeia a ilha de Itaparica, os coqueiros, a aldeia de pescadores há pouco descoberta pelos turistas. O alagbá Antonio Daniel de Paula, 108 anos de idade, sorri e pousa os olhos no mar, enxuga uma lágrima de velhice e volta a falar para a câmara e para os que se escondem atrás dela: pra quem não sabe é nada, nada, nada. Do nada Deus fez o mundo". Refere-se ao culto dos oguns, dos espíritos dos mortos, segundo práticas herdadas da cultura nagô e replantadas no universo simbólico afro-brasileiro. É o tema de Egungun, documentário longo realizado por Carlos Brajsblat e Juana Elbein dos Santos com assessoria direta de Deoscóredes Maximiliano dos Santos, Mestre Didi, escultor, escritor e sacerdote. É o terceiro de uma série de filmes projetada pela Secneb-Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, cujo sentido é uma revisão dos conceitos (históricos, religiosos, filosóficos, sociológicos) sobre a presença e a importância do elemento africano na composição da sociedade brasileira - principalmente como este elemento se comporta na química política das etnias, de que maneira preserva e projeta suas instituições no espaço multicultural e muitas vezes hostil do país, de que maneira os exercícios míticos e rituais se manifestam como afirmação social.

Estes conceitos, como se sabe, foram pré-concebidos, nasceram da desinformação e da estratégia de imposição dos valores europeus. E se alimentam no etnocentrismo do poder brasileiro. A dificuldade em perceber as implicações reais do candomblé, dos orixás, a função psicossocial dos terreiros - devido à branca e espessa cortina de fumaça lançada pelos detentores da difusão cultural não significa que estas relações tenham perdido sua forca ou seu caráter de afirmação social. O contrário é, naturalmente, mais verdadeiro: o patrimônio cultural africano e seus mecanismos interferentes tornaram-se mais dinâmicos à medida em que se viam ameaçados - de maneira empolgante e espetacular como as escolas de samba do Rio de Janeiro e o aumento progressivo de afoxés e blocos negros em Salvador da Bahia; de maneira persuasiva, penetrando fundo no tecido psicossocial através do desdobramento e assimilação dos orixás nos cultos sincréticos brasileiros, umbanda, batuque, macumba, jarê; de maneira densa, sutil, primal e misteriosa, mantendo no decorrer dos séculos mitos - estrutura de identidade cultural - cuja origem se perde nos milênios da Africa.

O culto aos eguns inscreve-se nesta última categoria. O egun, espírito de alguém que viveu e morreu, é uma manifestação intimamente ligada à vivência humana, à história e à estrutura da sociedade. Portanto, um concei-

to diverso do orixá, manifestação cuja simbiose se faz com a natureza, com a criação do tempo, do mundo, do homem. Orixás e eguns não se manifestam juntos, no mesmo espaço sagrado, sendo cultuados em terreiros diferentes, com liturgias próprias. Com os orixás o homem aprende e joga com as relações cósmicas, com as poderosas energias do universo. Com os eguns o homem aprende e joga com as relações sociais, grupais, familiares. Mas como os orixás, os eguns são percebidos à direita (os masculinos, Baba-egun) e à esquerda (os femininos, Iyáagbá) e também neste aspecto os cultos são separados. As mulheres ancestrais se manifestam em coletividade, suas materializações representam o poder feminino como um todo, todas as mulheres que passaram sobre a terra se expressam como a Grande Mãe, segundo os ritos da sociedade secreta feminina Geledê (tema do filme anterior produzido pela Secneb, Iyá-mi agbá). Os homens ancestrais se manifestam individualmente, são reconhecidos e chamados pelos seus nomes, invocados segundo os ritos da sociedade secreta masculina Egungun.

EGUNGUN
Direção, Roteiro e Montagem
Carlos Brajsblat
Fotografia
Edson Santos

16mm ampliado, cor

INICIADOS

1982

Ambos os filmes e mais o primeiro da série, Orixá ninu ilê, originam-se do livro de Juana Elbein dos Santos O nagô e a morte, onde também está (um dos capítulos) o argumento de Samba da criação do mundo de Vera Figueiredo. Responsável pela direção de Orixá ninu ilê (79) e de Íyá-mi agbá (80), Juana promove a formação de uma equipe iniciática de cinema para a realização dos filmes produzidos pela Secneb, no intuito de reduzir os ruídos culturais na abordagem e interpretação dos temas. E reduzi-los a um mínimo possível como meta ideal, chegar a um grupo de artistas e técnicos altamente familiarizados com o complexo cultural afrobrasileiro e pessoamente integrados em seus princípios existenciais. A radicalização desta experiência, inédita no Brasil, resultaria (resultará) no surgimento de uma equipe de criação de dentro, formada por gente dos terreiros. A câmara na mão e no olho da Yaô, a moviola manipulada pelo babalaô, o que transa o mistério.

Outras experiências neste rumo - o caminho desconhecido do cinema — foram tentadas e interrompidas: por Sol Worth e John Adair com os índios navajos (Though Navajo eyes), por exemplo. E por mim mesmo, envolvido em algo semelhante com os garimpeiros da Bahia. São tentativas de romper o conceito imperialista de "tecnologia reservada", aplicada ao cinema como autodefesa dos detentores dos meios de produção. Os povos do hemisfério Norte sabem fazer cinema, porque podem; os povos do hemisfério Sul não sabem fazer cinema porque não podem, não são industrializados. Considerando que alguns países meridionais são semi-industrializados e que o fascínio do cinema nos faz superar deficiências e desafios, a "tecnologia reservada" dos europeus e norte-americanos é uma meia verdade - a China, por exemplo, desmontou uma câmara Arriflex, copiou pacientemente cada uma das peças em tornos rudimentares e montou várias câmaras, ponto de partida de seu cinema documental. Esta meia verdade, o fator indústria, é o meio obstáculo para o crescimento de uma expressão audiovisual dos países pobres, dos povos e grupos nacionais e raciais discriminados na distribuição do poder e da riqueza humanos. Outro empecilho não há: a vocação cinematográfica é universal, a audimagem em movimento é uma conquista do homem, o filme é um meio de expressão a que todos têm direito. Nenhum impedimento ou retração cultural separa a África do cinema - sendo prova bastante o cinema popular que se faz hoje em Moçambique, vento renovador na linguagem e no destino dos filmes. Nenhuma restrição de caráter religioso afasta as novas técnicas de comunicação de milenar cultura nagô, dinâmica por excelência.

Juana Elbein dos Santos persegue a idéia de uma equipe iniciática centrada no assobá Mestre Didi e o trabalho está avançando lentamente de filme a filme. Talvez a equipe ideal esteja ainda distante, mas nenhuma experiência conhecida por mim chegou tão longe nesta direção, impressão confirmada por Egungun, onde a participação de integrantes do culto na filmagem, na montagem e na concepção geral foi decisiva.

O diretor Carlos Brajsblat, participando do projeto Secneb há quatro anos, convivendo com os cultores dos eguns em várias ocasiões, minuciosamente assessorado por Mestre Didi e por Juana, etnóloga que estuda e vivencia há quinze anos o assunto, coloca-se como um intermediário capacitado, como uma ponte entre a matéria bruta. virgem, desconhecida das sociedades secretas afro-brasileiras (linguagem arcaica) e a técnica som/imagem/ação do cinema e TV (linguagem eletrônica). Esta ponte, altamente sofisticada, é pênsil, como me parece que sempre deve ser, lançada ao espaço rente às águas plácidas ou revoltas da inspiração pessoal, constantemente molhada por elas, pelos impulsos da demiurgia artística, outro mistério.

nidade, operação compensada pela aura de verdade que perpassa de sequência a sequência, enfatizando a sutil e inquebrável ligação entre os símbolos e as coisas mais importantes da vida, do dia-a-dia; um jeito de ver/ouvir que mantém intato o enigma da aldeia e do filme, o segredo egungun. Pelo resultado em si e pelas possibilidades futuras desta interação um cinema comunitário -Egungun produz momento de pura emoção.

A luminosidade dos dias de Ponta de Areia contrasta fundo com a escuridão préelétrica das noites, quando os espíritos dos antepassados se materializam com voz rouca ou aguda e os vivos se purificam para receber e distribuir o poder que emana deles. Durante o dia, na festa anual do Omô Ilê Agboulá, as mu-

também de grande sabedoria e senso de equilíbrio, em razão mesmo do extraordinário caráter de sua missão, canal aberto entre os vivos e os mortos. São pessoas especiais que passam por longo noviciado e ritos de iniciação, guardando para sempre o mistério que envolve a sociedade egungun. Os ojés falam para a câmara: "o sonho de todo menino é chegar a ser ojé"/"vi coisas maravilhosas que só um ojé pode ver" / "no dia de minha iniciação senti que não vou morrer, os iniciados no mistério não morrem, vão para o lugar do renascimento"

O lugar do renascimento! Talvez aqui esteja a chave de tudo, da claridade atlântica que antecede e sucede o breu noturno na aldeia e no filme. do tema da morte em pleno viço da paisagem tropical, da alegria que veste o enigma: os eguns materializam-se cobertos com tiras de pano coloridas, contas, espelhos, sementes, a câmara aproxima da forma humana, do lugar onde deve estar o rosto, close - há uma rede e depois dela uma sombra, impossível gravar o que está sob as tiras. Os vivos recebem bênçãos e conselhos, os eguns tratam de preservar e dinamizar a estrutura social da comunidade, a continuidade física e espiritual, ética e prática do grupo. Os ojés se movimentam com suas varas: "cada qual no seu cada qual". Surgem espíritos desconhecidos e sem forma humana, panos de uma só cor esticados em triângulo - espíritos recentes, com os ritos de formação a meio caminho. Mortos e vivos defrontam-se na noite tropical, o ixan constrói uma parede invisível entre o conhecido e o oculto. O segredo: "o que estão vendo são tiras de pano, embaixo das tiras ninguém sabe o que tem, a morte ninguém sabe o que é".

O QUE NÃO SE VÉ

O resultado mais imediato da interação da equipe com o tema e a locação, a comunidade Omô Ilê Agboulá de Ponta de Areia, Itaparica, é que o filme não idealiza esta comunidade, não tenta denunciá-la ou protegê-la: veicula sua história, suas relações, alegrias e crises segundo uma perspectiva interna, da própria comunidade que, por ser específica, não se posiciona como berlinda de comparações e análise exterior. O filme tenta expressar-se no ritmo comunitário, diluir sua sintaxe na linguagem da aldeia de pescadores que estão deixando de ser pescadores em virtude das mudanças sociais e econômicas que ocorrem em Itaparica. Os autores do filme se esforçam por ver com os olhos da comulheres pegam água em latas e potes, os homens pescam, cuidam da lavoura de frutas ou dão serviço nas companhias imobiliárias, em algum momento todos se banham no mar esmeralda e os garotos brincam de ojés correndo com suas varinhas à guisa deixan, chicoteando o chão. A noite os verdadeiros ojés, os iniciados na sociedade secreta Egungun, utilizam os verdadeiros ixans, longas varas mágicas, para trazer os espíritos do mundo dos mortos (orun), mantê-los separados dos vivos enquanto estiverem neste mundo (aiyé) e reintroduzilos de volta ao além — o ixan separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, um egun não pode se aproximar de pessoa viva, não pode ser tocado. E o instrumento do ajé, sacerdote detentor do segredo da sociedade masculina - e

ENREDO

O enigma soa nos cantos em nagô, no silêncio risonho e nas frases dos ojés, da morte só as roupas são visíveis. Na simbologia nagô (cultura da África Ocidental expandida para a América) a morte tem caráter masculino, em algumas lendas é um incansável guerreiro que devolve à terra o pó dos corpos humanos para que outros corpos possam nascer. Sendo a morte o único canal que possibilita a continuidade da vida humana, através da constante renovação de corpos, é também, em consequência, o único veículo da expansão da espécie. Assim, os eguns se relacionam, luminosamente, com a perenidade da existência humana, com a mais exaltada alegria da vida. Morrer é renascer, idéia comum a todas as culturas. O incomum, o singular, é a forma de contato de cada cultura com este enigma; a elaboração fisiológica, filosófica, psicológica de cada uma delas sobre esta questão (a única da existência, disse Sartre). Os eguns disseminam a energia vital, axé, e jamais desaparecerão do Brasil: "para que não existam mais eguns têm de matar-nos a todos", diz um iniciado. E outro, reparando nos loteamentos industriais que avançam sobre a aldeia de gente negra e ensolarada, na turista de biquíni, no policial que passa correndo: "o último quilombo é Ponta de Areia".

A vida como ela é e que o filme documental capta como se obedecesse a um roteiro de ficção — a equipe permaneceu cerca de dois meses filmando e sentindo que um acirrado debate, embora em surdina, movimentava o círculo dos ojés por causa da avançada idade do alagbá Antonio Daniel de Paula ("pra quem não sabe é nada, nada, nada. Do nada Deus fez o mundo"); durante a filmagem o centenário chefe do

culto e da comunidade morre. são realizados os ritos fúnebres daquele que em breve será um egun e explode o conflito: mais de um pretendente, por se acharem investidos de direitos, à função de alagbá. A sucessão transforma-se em grave problema no Omô Ilê Agboulá devido à sua composição. Sendo um culto familiar em sua origem, cada grupo sangüíneo tinha seus ojés, seus espaços sagrados e seus eguns, os antepassados, e a sucessão na chefia se fazia segundo práticas tradicionais, geralmente o mais velho ou o filho primogênito do alagbá o sucedia. Na Bahia, por muitas razões, famílias diversas passaram a realizar juntas os ritos — e depois estas comunidades se juntaram a outras, resultando atualmente em apenas um terreiro egungun na Bahia, possivelmente no Brasil, o de Ponta de Areia. Ali estão aglutinados vários grupos e famílias, vários terreiros, e portanto os critérios familiares de sucessão não mais funcionam. É uma situação de clímax, enfrentamentos pessoais, a roda da capoeira à vera que se abre no meio do povo, o avanço desautorizado sobre objetos e atividades rituais, quebra da tradição. Este cisma ultrapassa as fronteiras de Itaparica e é comentado (isto não está no filme) por uma revista de circulação nacional e uma rede de televisão que informam ao público, respectivamente, que se trata de disputa eleitoral corrupta e escandalosa e que o culto dos eguns é bruxaria vulgar, superstição, armadilha para incautos — o que nos devolve ao tema do etnocentrismo e da falta de respeito.

O filme prossegue, os últimos minutos. A dificuldade da sucessão é o assunto da comunidade, cala fundo também nas mulheres - que não podem se iniciar na sociedade dos ojés mas participam das cerimônias abertas e das festas anuais e recebem oxé dos eguns; por alguma razão muito profunda a feminina Oiá é chamada Rainha do Egungun, sociedade secreta de machos. Os ojés se reúnem, conversam, a evolução da crise exige toda a sabedoria, paciência, poder de observação e de síntese, todo o senso de equilíbrio de que são capazes, justamente as qualidades que os levaram ao privilégio do sacerdócio ("um homem despersonalizado não pode ser ojé"). Os conflitos humanos são outro mistério, a força motriz deles. Mas nem por isso a comunidade afro-brasileira de Ponta de Areia, extensão da última casa de culto Egungun, se entrega ao desespero — os anciãos são consultados, não é a primeira vez que problemas oriundos da pluralidade familiar e grupal da comunidade vêm à tona. Os eguns participam do esforço comum muito mais por atitudes do que por palavras, um deles se encolhe sobre um banco de madeira, expressa sua tristeza pelo que está acontecendo. E pouco a pouco, conversando e pensando, os ojés encontram uma solução. É o filme se apresenta ritualizado em si mesmo, evoluindo no contentamento do povo que brinca e trabalha sob o sol/cinema, captando e redistribuindo axé; na dor do desaparecimento físico do alagbá; no conflito que eclode ante o trono vago e na reintegração da comunidade e do terreiro, alcançada quando os ojés encontram uma saída para o impasse... Reticências porque, se um fotograma vale mais que mil palavras, o que pensar de um filme que pode abrir as comportas da imagem/ação, da fantasia, da fome de saber o que vem depois das últimas galáxias, o que está sob os panos coloridos das entidades que se materializam em Itaparica? Filmes, pensamentos, palavras, imortalidade escondem, cada qual no seu cada qual, caudal, o mesmo indevassável mistério: quanto mais se cava mais fundo é, quanto mais se tira mais se tem.

Orlando Senna

DOCUMENTÁRIO NA TRILHA DA CHANCHADA

Jânio a 24 Quadros, cinema levemente godardiano ao menos no título, pode ser definido como lumière de olho em méliès, isto é, documentário feito como ficção. Se isto é possível, quem está vivendo está vendo: o jovem realizador Luiz Alberto Pereira (o popular Gal) leva essa idéia até às últimas (in)consequências. Amplia consideravelmente a área/forma de trabalhar o documental, sem o didatismo convencional, o ranco e a chatice de outros exemplares recentes ou não. Assumi o deboche como instrumento altamente crítico, não só em função de um personagem que deixou o País em situação difícil, sendo imediatamente acusado de ter feito uma molecagem, "uma travessura que deu certo" (escreveu Manoel Henriques no Jornal de Brasília). Outros disseram que Gal brincou com coisa "séria", esque-cendo a famosa frase de De Gaulle ("Este não é um País Sério"). Ora, antes de Gal, quem tinha brincado com coisa séria? Essa e outras interrogações podem ou não estar implícitas, afirmadas ou negadas pelo filme e ao mesmo tempo por qualquer espectador. Para se perceber o alcance e também as limitações da colocação basta se examinar a estrutura narrativa do filme.

Gal insere declaradamente o máximo de ficção no documental, forma de se afastar da sisudez característica das cronologias, situações e painéis de época. Começou filmando um vernissage do expresidente, em 1977, logo contrapondo uma reconstituição/ficção, caso do episódio da condecoração de Che Guevara (magnificamente interpretado por Augusto Sevá, também montador do filme), o próprio Gal no papel de Jânio. Estava lançada a tônica, mesmo que tivesse sido apenas um curtametragem. Com a assinatura do convênio entre a EMBRA-FILME e a Secretaria de Cultura de São Paulo, aumentou a

JÂNIO A 24 QUADROS

Direção e Roteiro
Luiz Alberto Pereira
Fotografia
Eduardo Poiano,
Adilson Ruiz
Montagem
Augusto Sevá

16mm ampliado; cor e preto e branco, 1982