O ANTICRÍTICO

Cx2)

JUMA

AUGUSTO DE CAMPOS

O ANTICRÍTICO

Copyright © Augusto de Campos

Capa:

Augusto de Campos e Silvia Regina Massaro

Diagramação:

Silvia Regina Massaro

Revisão:

Telma Domingues

Dui Frabasile

Dados de Catalogação na Publicação (CIP) Internacional (Câmara Brasileira do Livro, SP. Brasil)

Campos, Augusto de, 1931-C21a O anticritico / Augusto de Campos. -- São Paulo : Companhia das Letras, 1986.

> 1. Poesia - Coletâneas 2. Poesia - Traduções em português 3. Poesia brasileira I. Título.

86-1742

CDD-808.81 -869.93

Índices para catálago sistemático:

- 1. Coletâneas : Poesia 808.81
- 2. Poesia: Coletaneas 808.81 3. Poesia: Literatura brasileira 869.91
- 4. Poesia : Traduções em português : Literatura brasileira 869.91
- 5. Traduções em português : Poésia : Literatura brasileira 869.91

1986

Editora Schwarcz Ltda. Rua Barra Funda, 296 01152 — São Paulo — SP

Fones: (011) 825-5286 e 67-9161

vous me parlez de la critique dans votre dernière lettre, en me disant qu'elle disparaîtra prochainement. je crois, au contraire, qu'elle est tout au plus à son aurore. on a pris le contrepied de la précédente, mais rien de plus. du temps de la harpe, on était grammairien; du temps de sainte-beuve et de taine, on est historien. quand sera-t-on artiste, rien qu'artiste, mais hien artiste?

FLAUBERT

você me fala da crítica em sua última carta, dizendo-me que ela desaparecerá proximamente. creio, ao contrário, que ela está apenas no seu começo. o que se fez, foi torná-la o avesso da precedente, e nada mais. nos tempos de la harpe, éramos gramáticos; nos tempos de sainte-beuve e de taine, somos historiadores. quando é que seremos artistas, nada mais que artistas, mas realmente artistas?

conversation between intelligent men

POUND

conversa entre homens inteligentes

ventilated prose

BUCKMINSTER FULLER

prosa porosa

SUMÁRIO

antes do anti	9					
a joão cabral: agrestes						
,						
dante: um corpo que cai	13					
dal canto I (inferno)	20					
do canto I (inferno)	21					
canto V (inferno)	26 27					
canto V (inferno)						
john donne: o dom e a danação	37					
the extasy	44					
o êxtase	45					
a valediction: forbidding morning	50					
em despedida: proibindo o pranto	51					
elegy: going to bed	54					
elegia: indo para o leito	55					
the relic	58					
a relíquia	59					
twicknam garden	62					
jardim de twicknam	63					
the triple fool	64					
o triplo louco	65					
witchraft by a picture	66					
magia pela imagem	67					
the message	68					
a mensagem	69					
the flea	70					
a pulga	71					
donne em dobro	73					
the expiration	78					
a expiração	79					
the apparition	82					
a aparição	83					
arte final para gregório	85					
a língua do pó, a linguagem do poeta	95					
e. fitzgerald: from the rubá'yát of omar khayyam	102					
e. fitzgerald: do rubaiyat de omar khayyam	103					
emily: o difícil anonimato	105					
we lose — because we win	112					
um perde — o outro ganha	113					
if recollecting were forgetting	112					
se recordar fosse esquecer	113					
success is counted sweetest	112					
o sucesso é mais doce	113					

i held a jewel in my fingers tive uma jóia nos meus dedos i felt a funeral, in my brain senti um féretro em meu cérebro i'm nobody! who are you? não sou ninguém. quem é você? me from myself — to banish banir a mim — de mim banish air from air corta o ar do ar these tested our horizon esses testaram nosso céu death is a dialogue between a morte é um diálogo entre	114 115 114 115 116 117 116 117 118 119 118
lewis carroll: homenagem ao nonsense	121
tail-poem poema-cauda message to the fish recado aos peixes song of the mock-turtle canção da falsa-tartaruga jabberwocky jaguadarte doublets	130 131 132 133 136 137 138 139 140
reverlaine	141
art poétiquearte poética	146 147
stefânio maranhão mallarmé sobrinho	151
interlunar le tombeau d'edgar poe a tumba de edgar poe	155 156 157
américa latina: contra-boom da poesia	159
fragment d'altazor (buidobro) fragmento de altaçor el puro no (girondo) o puro não plexilio (girondo) plexílio	164 165 168 169 170 171
gertrude é uma gertrude	173
from four saints in three acts de quatro santos em três atos from listen to me de escute aqui	186 187 188 189
	191
•	211
from lecture on nothing	228 229

ANTES DO ANTI

Quando publiquei o mais antigo dos textos que integram este volume — "Lewis Carroll: Homenagem ao Nonsense" —, em 1971, e depois, quando foram saindo os outros, esparsamente, em jornais, revistas e livros, muitos pensaram que se tratasse de poesia. O que eu pretendia, no entanto, era apenas uma prosa ventilada — "ventilated prose", na expressão de Buckminster Fuller, que pusera em prática algo de semelhante no seu pequeno tratado sobre a industrialização intitulado Untitled Epic Poem on the History of Industrialization.

Cansado do critiquês, a linguagem inevitavelmente pesada e pedante das teses sem tesão e das dissertações dessoradas em que se convertera, em grande parte, a discussão da poesia entre nós, pensei em Flaubert ("Quando é que seremos artistas, nada mais que artistas, mas realmente artistas?") e em Pound ("conversa entre homens inteligentes") e me disse, com esperança: por que não recortar as minhas incursões de poeta-crítico em prosa porosa?

Se, apesar das minhas intenções, a poesia vazou e contaminou essa pretensa prosa, foi por deformação de amador, que ainda prefiro à deformação profissional produzida na pedregosa linguagem da crítica pela imposição e pela impostura da seriedade. "A gravidade, misteriosa atitude do corpo para ocultar os defeitos da mente", como escreveu Sterne, lembrado por Pound, no pórtico do seu nada ortodoxo ABC of Reading.

Depois dessa crise de critiquês, tenho — é verdade — reincidido, eu próprio (como agora), na linguagem da tribo. Suponho, porém, que algo da ventilação da experiência terá penetrado nos meus escritos "críticos"... A Serpente e o Pensar tem que ver com isso.

Aqui reúno vários dos textos redigidos com esse espírito. Outros podem ser encontrados, a modo de guerrilha, em livros tão diferentes como Balanço da Bossa e Outras Bossas ("Como é Torquato", "João Webern") ou Pagu: Vida-Obra ("Eh Pagu Eh", "Pagu: Tabu e Totem"), ou ainda perdidos nalgum jornal ou revista de literatura, como é o caso de "Corbière, poeta antipoético", publicado no Suplemento Literário "Minas Gerais" n.º 383, de 29-12-73, ou de "Arnaut: Provença e Proeza", na Revista de Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, n.º 16, 1974. Fica o registro para algum eventual interessado.

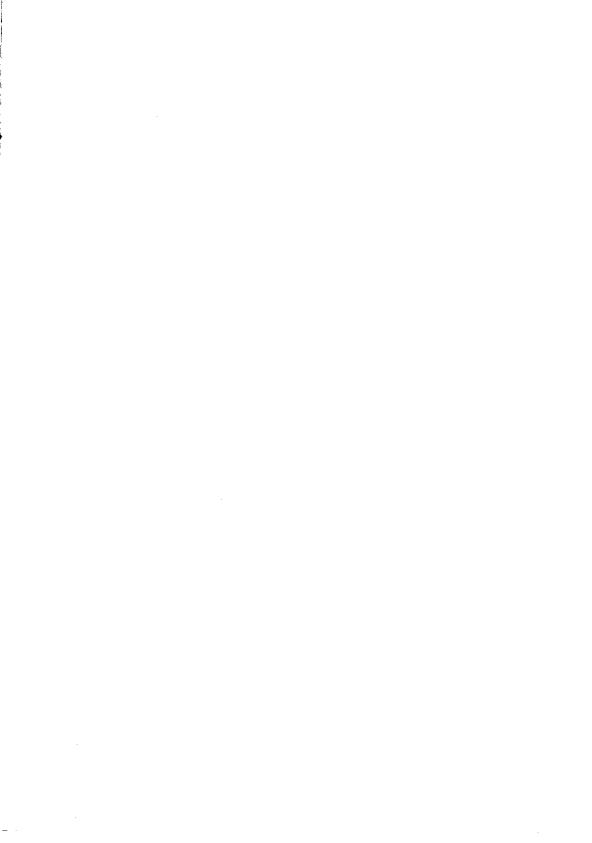
Uma palavra, antes do "anti", sobre a crítica. Não sou — nem poderia ser — contra a crítica inteligente, a iluminadora. A de um Jakobson ou a de um Benjamin, a de um Kenner ou a de um Barthes, para citar só alguns dos críticos-críticos que admiro, e para nem falar de artistas-críticos como Pound ou Valéry, Maia-kóvski ou Pessoa, Borges ou Cage, cujas reflexões sobre arte e sobre poesia constituem para mim fonte permanente de estímulo e inspiração.

O que abomino são os críticos que praticam aquilo que já chamei de "dialética da maledicência". Os que não iluminam nem se deixam iluminar. Os desconfiados e os ressentidos com a sua própria incompetência cósmica para entender ou criar qualquer coisa de novo. Aqueles a que Pound se referia como a "vermina pestilente": os que desviam a atenção dos melhores para os de 2.ª categoria ou para os seus próprios escritos críticos.

Contra esses eu sou. E é a eles que este meu livro — crítica de amor e de amador, crítica via tradução criativa — dirige a seta do seu "anti". Mas a minha meta é outra. A minha meta é a poesia, que — de Dante a Cage — é cor, é som, é fracasso de sucesso, e não passa de uma conferência sobre nada.

AUGUSTO DE CAMPOS 1986

uma	fala	tão	faca
fratura	tão	ex	posta
tão	ácida	tão	aço
osso	tão	osso	só
que eu	procuro	e não	acho
o ad	verso	do que	faço
0	concreto	é o	outro
e	não	encontro	nem
palavras	para	0	abraço
senão	as	do	aprendiz
o	menos	ante o	sem
que	só aqui	contra	diz
nunca	houve	um	leitor
contra	mais	a	favor

dante: um corpo que cai

DANTE: UM CORPO QUE CAI

e caí como corpo morto cai

```
e
caddi
come
corpo
morto
cade

outros
verteram essa linha
invertendo
a posição do verbo:
"e tombei, como tomba corpo morto"
(xavier pinheiro)
"e tombei como tomba um corpo morto"
(dante milano)
```

"e caí, como cai um corpo morto"

(cristiano martins)

o desejo
de chegar mais perto
da precisão especular do orginal
caddi
corpo
morto
cade
me levou a traduzir o canto V do inferno
de trás para diante
a partir do último verso

"a melhor crítica de um poema é um poema" (cage)

o que mais se perde
nas traduções funcionárias
"extensivas
não intensivas"
(como diz o haroldo)
de dante:
a concretude das imagens
a diretidade da linguagem

na commedia
os versos se acomodam
docemente
aos números do metro
e às leis da terza rima
e vão construindo palmo a palmo
uma catedral perfeita
sem andaimes à vista

dante conversa desde o início sem inversões canhestras: nel mezzo del cammin di nostra vita ou simplesmente "no meio do caminho desta vida" e nunca aquele "da nossa vida, em meio da jornada"

por certo
a constrição da métrica e da rima
impõe alguns deslocamentos
no próprio original
mas o critério prevalente
é o da diretidade
da linguagem

verter não inverter

uma das normas básicas da tradução

io venni in luogo d'ogni luce muto em versões antidante ora a mudez da luz desaparece "era um lugar de toda luz privado" "lugar completamente escurecido" ora é mantida "em lugar de luz mudo tenho entrado" a custa de penosas inversões

o vento não se cala "nesta pausa que o vento agora faz" mentre che il vento come fa si tace "enquanto o vento mais sutil se faz"

o sol não emudece . "de volta aonde o sol nunca ilumina" dove il sol tace

a imagem age

io venni in luogo
vim a um lugar
d'ogni luce
que a toda luz é
muto
mudo

mentre che il vento enquanto o vento come fa para nós si tace é mudo

arnaut

o sol chove

dante

o sol cala

INFERNO

Dal CANTO I

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita.

Ah quanto a dir qual era è cosa dura, questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura!

Tanto è amara che poco è più morte; ma, per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose ch'io v'ho scorte.

Io non so ben ridir com'io v'entrai, tanto era pieno di sonno in quel punto che la verace via abhandonai.

Ma poi ch'io fui al piè d'un colle giunto là ove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto,

guardai in alto, e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle.

Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pièta;

INFERNO

Do CANTO I

No meio do caminho desta vida me vi perdido numa selva escura, solitário, sem sol e sem saída.

Ah, como armar no ar uma figura desta selva selvagem, dura, forte, que, só de eu a pensar, me desfigura?

É quase tão amargo como a morte; mas para expor o bem que eu encontrei, outros dados darei da minha sorte.

Não me recordo ao certo como entrei, tomado de uma sonolência estranha, quando a vera vereda abandonei.

Sei que cheguei ao pé de uma montanha, lá onde aquele vale se extinguia, que me deixara em solidão tamanha,

e vi que o ombro do monte aparecia vestido já dos raios do planeta que a toda gente pela estrada guia.

Então a angústia se calou, secreta, lá no lago do peito onde imergira a noite que tomou minha alma inquieta; e como quei che, con lena affannata uscito fuor del pèlago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata,

così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva.

Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che il piè fermo sempre era il più basso;

ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggiera e presta molto che di pél maculato era coperta.

e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino ch'io fui per ritornar più volte vòlto.

Tempo era dal principio del mattino, e il Sol montava in sù con quelle stelle ch'eran con lui quando l'Amor divino

mosse da prima quelle cose belle; sì che a bene sperar m'era cagione di quella fiera alla gaietta pelle

l'ora del tempo e la dolce stagione; ma non sì che paura non mi désse la vista che mi apparve d'un leone.

Queto parea che contro me venesse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aer ne temesse.

Ed una lupa, che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza e molte genti fe' già viver grame, e como o náufrago, depois que aspira o ar, abraçado à areia, redivivo, vira-se ao mar e longamente mira,

o meu ânimo, ainda fugitivo, voltou a contemplar aquele espaço que nunca ultrapassou um homem vivo.

Depois que descansei o corpo lasso, recomecei pelo plaino deserto, pé firme em baixo, mas incerto o passo;

e quando o fim da estrada estava perto, um leopardo ligeiro, de repente, que de pele manchada era coberto,

surgiu e se postou na minha frente, e com tal vulto encheu o meu caminho que só "voltar" volteava em minha mente.

Era a hora do tempo matutino. Subia o Sol seguido das estrelas que o acompanhavam quando o Amor divino

moveu primeiro aquelas coisas belas. Já não temia tanto a aparição daquela fera de gaiata pele

à hora clara e à suave estação. Mas o temor de novo me conquista à imagem imprevista de um leão

que parecia vir na minha pista com alta fronte e fome escancarada como se o ar tremesse à sua vista.

E uma Loba magra, macerada de todas as espécies de avidez, que levou muita gente à derrocada, questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza.

E quale è quei che volontieri acquista, e giunge il tempo che perder lo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista,

tal mi fece la bestia senza pace, che, venendomi incontro, a poco a poco mi ripingeva là dove il Sol tace. fez-me sentir o peso de meus pés, e fiquei, preso ao pó do meu pavor, sem esperança de sair do rés.

Tal como a gente rica perde a cor quando sente a fortuna abandoná-la, que só sabe chorar a sua dor,

assim a fera me deixou sem fala, e, vindo ao meu encalço, a Loba atroz me encurralava lá, onde o Sol cala.

CANTO V

Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio.

Stavvi Minòs orribilmente e ringhia; esamina le colpe nell'entrata giudica e manda secondo che avvinghia.

Dico che quendo l'anima mal nata gli vien dinanzi tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata

vede qual luogo d'Inferno è da essa; cingesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa.

Sempre dinanzi a lui ne stanno molte; vanno a vicenda ciascuna al giudizio; dicono e odono e poi son giù volte.

"O tu che vieni al doloroso ospizio," disse Minòs a me quando mi vide lasciando l'atto di cotanto offizio,

"guarda com'entri e di cui tu ti fide; non t'inganni l'ampiezza dell'entrare!" E il duca mio a lui: "Perché pur gride?

Non impedir lo suo fatale andare; vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare."

CANTO V

Assim desci do círculo primeiro para o segundo, que já menos cinge mas tem mais dor, que punge o ser inteiro.

Minos domina e horrivelmente ringe, pesa a culpa de cada um na entrada, julga e envia segundo a cauda atinge.

Digo que, quando a alma indigitada posta-se à sua frente e se confessa, esse fiscal da falta praticada

Vê que lugar do Inferno dar a essa; a cauda em suas voltas vai marcando quantos graus entender que ela mereça.

Diante dele se ajunta todo um bando; cada qual vai seguindo a sua via; dizem, ouvem e cumprem o comando.

"O tu que vens à triste moradia," disse Minos a mim, ao ver-me, enquanto parava de contar e advertia:

"clha como entras e onde expões teu manto, não te engane a largueza do lugar!" E o guia a ele: "Por que gritas tanto?

Não há como impedir seu caminhar: assim o quer quem pode, ele somente, o que quiser; é inútil contestar." Ora incomincian le dolenti note a farmisi sentire; or son venuto là dove molto pianto mi percuote.

Io venni in luogo d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta se da contrarii venti è combattuto.

La bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta.

Quando giungon davanti alla ruina, quivi la strida, il compianto, il lamento; bestemmian quivi la virtù divina.

Intesi che a così fatto tormento ènno dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento.

E come gli stornèi ne portan l'ali nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali:

di qua di là di giù di sù li mena; nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena.

E come i gru van cantando lor lai facendo in aer di sé lunga riga, così vidi venir, traendo guai,

ombre portate dalla detta briga; per ch'io dissi: "Maestro, chi son quelle genti che l'aura nera sì castiga?"

"La prima di color di cui novelle tu vuoi saper", mi disse quegli allotta, "fu imperatrice di molte favelle. E já começa o lamentar dolente a se fazer ouvir; eis-me, contudo, andando em meio ao pranto dessa gente.

Vim a um lugar que a toda luz é mudo, que muge como o mar sob a tormenta quando o vento ao revés revolve tudo.

O tufão infernal nunca se assenta; arrasta as almas com sua rapina e girando e ferindo as atormenta.

Quando chegam defronte da ruína aumenta o coro de lamentação; blasfemam contra a perfeição divina.

Os que sofrem a pena todos são pecadores da carne — assim o entendo — que ao desejo submetem a razão.

Como estorninhos que se vão, batendo, em longo bando, as asas a voar, assim eu vi as almas se movendo

pra cá, pra lá, acima e baixo, no ar, sem esperança de poder jamais amenizar a pena ou repousar.

E como os grous soltando tristes ais em larga fila ao vento que os fustiga, assim foram chegando mais e mais

sombras movidas pela mesma briga; e então falei: "Mestre, quem são aquelas almas que o ar negro sem cessar castiga?"

"A primeira que eu vejo dentre elas sobressair", disse o guia da jornada, "foi rainha de muitas línguas belas. A vizio di lussuria fu sì rotta, che libito fe' licito in sua legge per tôrre il biasmo in che era condotta.

Ell'è Semiramìs, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa; tenne la terra che il Soldàn corregge.

L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sichèo; poi è Clëopatràs lussuriosa.

Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con Amore al fine combatteo.

Vedi Paris, Tristano," e più di mille ombre mostrommi, e nominommi, a dito, che amor di nostra vita dipartille.

Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito.

Io cominciai: "Poeta, volontieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggieri."

Ed egli a me: "Vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li prega per quell'amor che i mena, ed ei verranno."

Sì tosto come il vento a noi li piega mossi la voce: "O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri nol niega!"

Quali colombe dal disto chiamate, con l'ali aperte e ferme al dolce nido vengon per l'aer dal voler portate, Ao vício da luxúria tão votada que a libido fez lei e liberou para se ver de freios libertada.

Ela é Semíramis, que assassinou o rei Nino e reinou como sua esposa nas terras que o Sultão depois tomou.

A outra se matou, por amorosa, quebrando o voto às cinzas de Siqueu; Cleópatra vem logo, luxuriosa.

Olha Helena, que a tantos envolveu em guerra, e o grande Aquiles a passar, que o Amor, por fim, um dia combateu.

Vê Páris, vê Tristão;" mais de um milhar de sombras me mostrou de uma enfiada que à nossa vida Amor fez renunciar.

Depois que o guia nominou a cada antiga dama e nobre cavalheiro, tive pena da gente condenada.

Comecei: "Ó Poeta, meu luzeiro, eu falaria àqueles dois que vão pelo ar escuro com andar ligeiro."

E ele: "Quando estiverem perto, então, suplica-lhes que ouçam teu recado pelo amor que os conduz, e ele virão."

Tão logo o ar os levou para o meu lado, movi a voz: "O almas a sofrer, vinde falar-nos, se não for vedado!"

Como as pombas que o instinto faz volver com a asa aberta ao ninho prometido, movidas pelo vento do querer, cotali uscîr della schiera ov'è Dido, a noi venendo per l'aer maligno, sì forte fu l'affettüoso grido.

"O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aer perso noi che tingemmo il mondo di sanguigno,

se fosse amico il re dell'universo noi pregheremmo lui per la tua pace, poi ch'hai pietà del nostro mal perverso.

Di quel che udire e che parlar vi piace noi udiremo e parleremo a vui, mentre che il vento, come fa, si tace.

Siede la terra dove nata fui su la marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui.

Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende.

Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona.

Amor condusse noi ad una morte. Caìna attende chi vita ci spense." Queste parole da lor ci fur pórte.

Quand'io intesi quell'anime cffense, chinai il viso e tanto il tenni basso fin che il poeta mi disse: "Che pense?"

Quando risposi, cominciai: "Oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disìo menò costoro al doloroso passo!" elas saíram da fila de Dido a nós mirando pelo ar maligno, tão forte e afetuoso o meu pedido.

"O animal gracioso, ó ser benigno, que visitando vais pelo ar adverso os que na terra deixam sangue e signo,

Se nos ouvisse o dono do universo, à tua alma iríamos louvá-la, porque te dóis do nosso mal perverso.

Mas se te apraz ouvir a nossa fala, falar e ouvir virão as nossas dores, enquanto o vento para nós se cala.

Eu nasci num lugar nos arredores dessa marinha de onde o Pó descende para pacificar seus seguidores.

Amor que ao coração gentil apreende prendeu a mim o da bela pessoa que enfim perdi, e o modo ainda me ofende.

Amor, que a amado algum amar perdoa, me fez nele sentir prazer tão forte que, como vês, ainda me afeiçoa.

Amor nos conduziu à nossa morte. Caína aguarda ao que ceifou as vidas." Assim falou, contando a sua sorte.

Quando escutei as almas ofendidas, baixei o rosto com tamanho intento que o poeta indagou: "Do que duvidas?"

Em resposta, exclamei: "Ah, que tormento, quanto doce pensar, quanta ansiedade para induzir ao doloroso evento!"

Poi mi rivolsi a loro, e parlai io, e cominciai: "Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno triste e pio.

Ma dimmi: al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette Amore che conosceste i dubbiosi desiri?"

E quella a me: "Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore.

Ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, farò come colui che piange e dice.

Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancilotto, come amor lo strinse; soli eravamo e senza alcun sospetto.

Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante."

Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangeva sì che di pietade io venni men, così com'io morisse;

e caddi come corpo morto cade.

Depois voltei-me a ela e com bondade lhe disse então: "Francesca, os teus martírios fazem chorar meus olhos de piedade,

mas diz-me: ao tempo dos doces suspiros, por que e como concedeu Amor que conhecesses os seus vãos delírios?"

E ela responde: "Não há maior dor que recordar-se do tempo feliz na tristeza, e isso sabe o teu mentor.

Mas se queres saber qual a raíz desse amor que nos fez tão desgraçados, farei como esse que, chorando, diz.

Nós líamos um dia sossegados como a Sir Lancelote o amor venceu; estávamos a sós e descuidados.

Por vezes a leitura surpreendia o olhar no olhar, o rosto embranquecido, mas foi um ponto só o que nos perdeu.

Quando lemos que o riso apetecido fora beijado pelo amante ardente, esse que nunca mais de mim divido

a boca me beijou, todo tremente. Galeotto foi o livro e o autor, enfim. Nesse dia não lemos novamente."

Enquanto uma alma discorria assim, a outra chorava tanto que, num ai, senti como um morrer dentro de mim:

e caí como corpo morto cai.

		•		

john donne: dom e a danação

IOHN DONNE: O DOM E A DANAÇÃO

é. john donne (1572-1631) não teve um 4.º centenário como o de shakespeare, john donne, primo pobre de shkspr, como sá de miranda, primo pobre de camões, melhor que camões.

mirabilis miranda, "poeta até o umbigo os baixos prosa":

não vejo o rosto a ninguém cuidais que são e não são homens que não vão nem vêm parece que avante vão entre o doente e o são mente a cada hora a espia na meta do meio dia andais entre o lobo e o cão

contra a "tradição de tagarelas" (perto disso até camões é palavroso) sá(de miranda)carneiro:

comigo me desavim fui posto em todo perigo não posso viver comigo não posso fugir de mim (perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto e agora quando me sinto é com saudades de mim)

que meio espero ou que fim do vão trabalho que sigo pois que trago a mim comigo tamanho imigo de mim?

imigo, sim, i-migo (imago) inimigo de mim, anti-migo, imigo, onde a paronomásia com comigo reetimologiza a palavra "pronome em lugar do nome" imigo, o inimigo em mim

assim john donne, primo pobre de jacquespère, melhor do que ele, poeta por poeta, embora shkspr seja maior, se é q me entendem

john donne
"antes muerto que mudado"

SCIENS, NESCIS
disse vieira
(tinha 25 anos quando o deão donne
morreu)
no "sermão do mandato" (1645)
SCIENS JESUS
TU NESCIS
"só cristo amou finamente
porque amou sabendo:
SCIENS

só os homens foram finamente amados porque foram amados ignorando: **NESCIS:** unindo-se porém e trocando-se de tal sorte o SCIENS com o NESCIS e o NESCIS com o SCIENS que estando a ignorância da parte dos homens e a ciência da parte de cristo. cristo amou, sabendo, como se amara, ignorando; e os homens foram amados, ignorando. como se fossem amados sabendo. vá agora o amor distorcendo estes fios e espero que todos vejam a fineza deles."

SCIENS (mas ninguém viu o anagrama) NESCIS

eles são cegos aos significantes só vêem significados

donne, undone

pois é: donne, ele sabia das coisas. que outro foi capaz de fazer um poema diáfano tão sólido como *o êxtase* maravilhosa fusão de concreto e abstrato? nossas mãos duramente cimentadas no firme bálsamo que delas vem, nossas vistas trançadas e tecendo os olhos em um duplo filamento

ou como em despedida: proibindo o pranto que (diria joão cabral) "a atenção lenta desenrola":

assim serás para mim que pareço como a outra perna obliquamente andar. tua firmeza faz-me, circular, encontrar meu final em meu começo.

ou como a corajosa elegia: indo para o leito, striptease meta-físico, q o pun d'onor da época vetou na 1.ª edição: a coberta de um homem te é bastante

donne arriscou-se a "danação provinciana" para ensinar que a poesia é sempre o contrário do que dizem as regras que ela é

"a verdadeira regra — disse marino — é saber romper as regras"

(eu sei q já disse isso antes mas o estou dizendo outra vez e isto é poesia)

vejam
em a relíquia
a surpreendente montagem túmulo-mulher
e a pedra-de-toque
de um dos seus versos condenados
("jaw-breaking" — quebra-queixo — diziam):
"a bracelet of bright hair about the bone"

```
que encantou eliot
e desespera os tradutores
o "amor-aranha" do jardim de twicknam:
"make me a mandrake", faz-me
"mandrágora de mágoa"
metáforas de formas
(make está dentro de mandrake
como mágoa dentro de mandrágora)
ou a arte de criar poesia
"by pictures made and mard (marred)"
em magia pela imagem:
"a wicked skill"?
a racional loucura
do triplo louco
imaginação com números
"inspired mathematics"
ou proyença "made in london"
na mensagem-chanso:
"devolve os pobres olhos que eu perdi"
poesia poética
mas com pontas
harpa e farpa
como poetizar o impoetizável?
 p. e
 x
 4
 Du
 lg
 a
 ele o fez
 donne fecit
```

it's done

THE EXTASY

Where, like a pillow on a bed,

A Pregnant bank swelled up, to rest
The violet's reclining head,
Sat we two, one anothers best.

Our hands were firmely cemented
With a fast balm, which thence did spring,
Our eye-beams twisted, and did thread
Our eyes, upon one double string;

So to'intergraft our hands, as yet
Was all the means to make us one,
And pictures in our eyes to get
Was all our propagation.

As 'twixt equal Armies, Fate
Suspends uncertain victory,
Our souls, (which to advance their state,
Were gone out,) hung 'twixt her, and me.

And whil'st our souls negotiate there, We like sepulchral statues lay; All day, the same our postures were, And we said nothing, all the day.

If any, so by love refin'd,

That he souls language understood,
And by good love were grown all mind,

Within convenient distance stood.

O EXTASE

Onde, qual almofada sobre o leito, Grávida areia inchou para apoiar A inclinada cabeça da violeta, Nós nos sentamos, olhar contra olhar.

Nossas mãos duramente cimentadas No firme bálsamo que delas vem. Nossas vistas trançadas e tecendo Os olhos em um duplo filamento;

Enxertar mão em mão é até agora Nossa única forma de atadura E modelar nos olhos as figuras A nossa única propagação.

Como entre dois Exércitos iguais, Na incerteza, o Acaso se suspende, Nossas almas (dos corpos apartadas Por antecipação) entre ambos pendem.

E enquanto alma com alma negocia, Estátuas sepulcrais ali quedamos Todo o dia na mesma posição, Sem mínima palavra, todo o dia.

Se alguém — pelo amor tão refinado

Que entendesse das almas a linguagem,

E por virtude desse amor tornado

Só pensamento — a elas se chegasse,

He (though he knew not which soul spake, Because both meant, both spake the same) Might thence a new concoction take, And part far purer than he came.

This Extasy doth unperplex
(We said) and tell us what we love,
We see by this, it was not sex,
We see, we saw not what did move:

But as all several souls contain

Mixture of things, they know not what,
Love, these mixed souls, doth mix again,
And makes both one, each this and that.

A single violet transplant, The strength, the colour, and the size, (All which before was poor, and scant,) Redoubles still, and multiplies.

When love, with one another so
Interinanimates two souls,
That abler soul, which thence doth flow,
Defects of loneliness controls.

We then, who are this new soul, know, Of what we are composed, and made, For, th'Atomies of which we grow, Are souls, whom no change can invade.

But O alas, so long, so far
Our bodies why do we forbear?
They are ours, though they are not we, We are
The intelligences, they the sphere.

We owe them thanks, because they thus, Did us, to us, at first convey, Yielded their forces, sense, to us, Nor are dross to us, but allay. Pudera (sem saber que alma falava, Pois ambas eram uma só palavra) Nova sublimação tomar do instante E retornar mais puro do que antes.

Nosso Éxtase — dizemos — nos dá nexo E nos mostra do amor o objetivo, Vemos agora que não foi o sexo, Vemos que não soubemos o motivo,

Mas que assim como as almas são misturas Ignoradas, o amor reamalgama A misturada alma de quem ama, Compondo duas numa e uma em duas.

Transplanta a violeta solitária:

A força, a cor, a forma, tudo o que era
Até aqui degenerado e raro
Ora se multiplica e regenera.

Pois quando o amor assim uma na outra Interinanimou duas almas, A alma melhor que dessas duas brota À magra solidão derrota.

E nós, que somos essa alma jovem, Nossa composição já conhecemos Por isto: os Átomos de que nascemos São almas que não mais se movem.

Mas que distância e distração as nossas! Aos corpos não convém fazermos guerra: Não sendo nós, são nossos, Nós as Inteligências, eles a esfera.

Ao contrário, devemos ser-lhes gratas Por nos (a nós) haverem atraído, Emprestando-nos forças e sentidos: Escória, não, mas liga que nos ata. On man heaven's influence works not so, But that if first imprints the air, So soul into the soul may flow, Though it to body first repair.

As our blood labours to beget

Spirits, as like souls as it can,
Because such fingers need to knit

That subtle knot, which makes us man:

So must pure lovers souls descend T'affections, and to faculties, Which sense may reach and apprehend, Else a great Prince in prison lies.

To'our bodies turn we then, that so
Weak men on love revealed may look;
Loves mysteries in souls do grow,
But yet the body is his book.

And if some lover, such as we,

Have heard this dialogue of one,

Let him still mark us, he shall see

Small change, when we'are to bodies gone.

A influência dos céus em nós atua Só depois de se ter impresso no ar. Também é lei de amor que alma não flua Em alma sem os corpos transpassar.

Como o sangue trabalha para dar Espíritos, que às almas são conformes, Pois tais dedos carecem de apertar Esse invisível nó que nos faz homens,

Assim as almas dos amantes devem Descer às afeições e às faculdades Que os sentidos atingem e percebem, Ou um Príncipe jaz aprisionado.

Aos corpos, finalmente, retornemos,

Descortinando o amor a toda a gente;
Os mistérios do amor, a alma os sente,

Porém o corpo é as páginas que lemos.

Se alguém — amante como nós — tiver

Esse diálogo a um ouvido a ambos,

Que observe ainda e não verá qualquer

Mudança quando aos corpos nos mudamos.

A VALEDICTION: FORBIDDING MORNING

As virtuous men pass mildly away
And whisper to their souls, to go,
Whilst some of their sad friends do say,
The breath goes now, and some say, no:

So let us melt, and make no noise,
No tear-floods, nor sight-tempests move,
T'were profanation of our joys
To tell the laity our love.

Moving of th'earth brings harms and fears, Men reckon what it did and meant, But trepidation of the spheres, Though greater far, is innocent.

Dull sublunary lovers love
(Whose soul is sense) cannot admit
Absence, because it doth remove
Those things which elemented it.

But we by a love, so much refined

That our selves know not what it is,
Inter-assured of the mind,
Care less, eyes, lips, and hands to miss.

Our two souls therefore, which are one, Though I must go, endure not yet A breach, but an expansion, Like gold to aery thinness beat.

EM DESPEDIDA: PROIBINDO O PRANTO

Como esses santos homens que se apagam Sussurrando aos espíritos: "Que vão...", Enquanto alguns dos amigos amargos Dizem: Respira ainda." E outros: "Não." —

Nos dissolvamos sem fazer ruído, Sem tempestades de ais, sem rios de pranto, Fora profanação nossa ao ouvido Dos leigos descerrar todo este encanto.

O terremoto traz terror e morte E o que ele faz expõe a toda a gente, Mas a trepidação do firmamento, Embora ainda maior, é inocente.

O amor desses amantes sublunares (Cuja alma é só sentidos) não resiste À ausência, que transforma em singulares Os elementos em que ele consiste.

Mas a nós (por uma afeição tão alta, Que nem sabemos do que seja feita, Interassegurado o pensamento) Mãos, olhos, lábios não nos fazem falta.

As duas almas, que são uma só, Embora eu deva ir, não sofrerão Um rompimento, mas uma expansão, Como ouro reduzido a aéreo pó. If they be two, they are two so

As stiff twin compasses are two,
Thy soul the fixed foot, makes no show
To move, but doth, if th'other do.

And though it in the center sit,
Yet when the other far doth rome,
It leans, and hearkens after it,
And grows erect, as that comes home.

Such wilt thou be to me, who must
Like th'other foot, obliquely run;
Thy firmness makes my circle just,
And makes me end, where I begun.

Se são duas, o são similarmente As duas duras pernas do compasso: Tua alma é a perna fixa, em aparente Inércia, mas se move a cada passo

Da outra, e se no centro quieta jaz, Quando se distancia aquela, essa Se inclina atentamente e vai-lhe atrás, E se endireita quando ela regressa.

Assim serás para mim que pareço

Como a outra perna obliquamente andar.

Tua firmeza faz-me, circular,

Encontrar meu final em meu começo.

ELEGY: GOING TO BE

Come, Madam, come, all rest my powers defy, Until I labour. I in labour lie. The foe oft-times having the foe in sight, Is tired with standing though they never fight. Off with that girdle, like heaven's zone glistering, But a far fairer world encompassing. Unpin that spangled breastplate which you wear That th'eyes of busy fools may be stopped there. Unlace yourself, for that harmonious chime, Tells me from you, that now 'tis your bed time. Off with that happy busk, whom I envy, That still can be, and still can stand so nigh. Your gowns going off, such beauteous state reveals, As when from flowery meads th'hills shadow steals. Off with you wiry coronet and show The hairy diadem which on you doth grow: Off with those shoes, and then safely tread In this love's hallowed temple, this soft bed. In such white robes, heaven's Angels used to be Receaved by men; Thou Angel bringst with the A heaven like Mahomet's Paradise; and though Ill spirits walk in white, we easily know, By this these Angels form an evil sprite. They set our hairs, but these the flesh upright.

License my roving hands, and let them go, Behind, before, above, between, below. O my America! my new-found-land, My kingdom, safeliest when with one man manned, My Mine of precious stones, My Empery, How blessed am I in this discovering thee! To enter into these bonds, is to be free; Then where my hand is set, my seal shall be.

ELEGIA: INDO PARA O LEITO

Vem. Dama, vem, que eu desafio a paz; Até que eu lute, em luta o corpo jaz. Como o inimigo diante do inimigo. Canso-me de esperar se nunca brigo. Solta esse cinto sideral que vela, Céu cintilante, uma área ainda mais bela. Desata esse corpete constelado. Feito para deter o olhar ousado. Entrega-te ao torpor que se derrama De ti a mim. dizendo: hora da cama. Tira o espartilho, quero descoberto O que ele guarda, quieto, tão de perto. O corpo que de tuas saias sai É um campo em flor quando a sombra se esvai. Arranca essa grinalda armada e deixa Oue cresca o diadema da madeixa. Tira os sapatos e entra sem receio Nesse templo de amor que é o nosso leito. Os anjos mostram-se num branco véu Aos homens. Tu. meu Anjo, és como o Céu De Maomé. E se no branco têm contigo Semelhança os espíritos, distingo: O que o meu Anjo branco põe não é O cabelo mas sim a carne em pé.

Deixa que a minha mão errante adentre Atrás, na frente, em cima, em baixo, entre. Minha América! Minha terra à vista, Reino de paz, se um homem só a conquista, Minha Mina preciosa, meu Império, Feliz de quem penetre o teu mistério! Liberto-me ficando teu escravo; Onde cai minha mão, meu selo gravo.

Full nakedness! All joys are due to thee,
As souls unbodied, bodies unclothed must be,
To taste whole joys. Gems which you women use
Are as Atlanta's balls, cast in men's views,
That when a fool's eye lighteth on a gem,
His earthly soul may covet theirs, not them.
Like pictures, or like books' gay coverings made
For lay-men, are all women thus arrayed;
Themselves are mystic books, which onely we
(Whom their imputed grace will dignify)
Must see reveal'd. Then since that I may know;
As liberally, as to a midwife, show
Thy self: cast all, yea, this white linen hence,
Here is no penance, much less innocence.

To teach thee, I am naked first: why then Why needst thou have more covering than a man.

Nudez total! Todo o prazer provém
De um corpo (como a alma sem corpo) sem
Vestes. As jóias que a mulher ostenta
São como as bolas de ouro de Atalanta:
O olho do tolo que uma gema inflama
Ilude-se com ela e perde a dama.
Como encadernação vistosa, feita
Para iletrados, a mulher se enfeita;
Mas ela é um livro místico e somente
A alguns (a que tal graça se consente)
É dado lê-la. Eu sou um que sabe;
Como se diante da parteira, abreTe: atira, sim, o linho branco fora,
Nem penitência nem decência agora.

Para ensinar-te eu me desnudo antes: A coberta de um homem te é bastante.

THE RELIC

When my grave is broke up again
Some second guest to entertaine,
(For graves have learn'd that woman-head
To be to more than one a Bed)
And he that digs it, spies
A bracelet of bright hair about the bone,
Will he not let'us alone,
And think that there a loving couple lies,
Who thought that this device might be some way
To make their souls, at the last busy day,
Meet at this grave, and make a little stay?

If this fall in a time, or land,
Where mis-devotion doth command,
Then, he that digs us up, will bring
Us, to the Bishop, and the King,
To make us Reliques; then
Thou shalt be a Mary Magdalen, and I
A something else thereby;
All women shall adore us, and some men;
And since at such times, miracles are sought,
I would that age were by this paper taught

What miracles we harmless lovers wrought.

First, we loved well and faithfully, Yet knew not what we loved, nor why, Difference of sex no more we knew, Than our Guardian Angels do;

Coming and going, we Perchance might kiss, but not between those meals;

A RELIQUIA

Quando um segundo hóspede vier
A este meu tálamo comum
(Pois isto os túmulos têm da mulher:
Ser leito para mais de um),
E virem, ao abrir o fosso,
Que um bracelete de cabelos luz
Em torno do osso,
Nos deixarão, talvez, em paz,
Pensando: esse adorável par que aí jaz
Achou que as duas almas poderia
Juntar aqui no derradeiro dia?

Se isto acontecer em tempo ou terra
Onde a superstição for lei,
Esse que o nosso túmulo descerra
Nos levará ao Bispo e ao Rei
Como Relíquias do lugar.
Serás a Madalena dessa gente
E eu, um santo parente.
As mulheres virão nos adorar,
E como nos compete praticar
Milagres, vou dizer em poucas frases
De que milagres nós fomos capazes.

Primeiro amamos com paixão intensa
Sem sabermos porque
E sem vermos no sexo diferença
Mais do que um anjo vê.
Ao chegar e partir um beijo apenas
E nada entre tais práticas amenas.

Our hands ne'er touched the seals, Which nature, injured by late law, sets free: These miracles we did; but now alas, All measure, and all language, I should pass, Should I tell what a miracle she was.

Nem nossas mãos tocaram nunca os selos Que abrem outros apelos. Esses milagres viu a nossa era, Mas nem fala nem fábula pudera Contar-lhes o milagre que Ela era.

TWICKNAM GARDEN

Blasted with sighs, and surrounded with tears,
Hither I come to seek the spring,
And at mine eyes, and at mine ears,
Receive such balms, as else cure every thing;
But O, self traitor, I do bring
The spider love, which transubstantiates all,
And can convert Manna to gall,
And that this place may thoroughly be thought
True Paradise, I have the serpent brought.

Twere wholesomer for me, that winter did
Benight the glory of this place,
And that a grave frost did forbid
These trees to laugh, and mock me to my face;
But that I may not this disgrace
Endure, nor leave this garden, Love let me
Some senseless piece of this place be;
Make me a mandrake; so I may grow here,
Or a stone fountain weeping out my year.

Hither with crystal vials, lovers come,
And take my tears, which are loves wine,
And try your mistress Tears at home,
For all are false, that taste not just like mine;
Alas, hearts do not in eyes shine,
Nor can you more judge woman's thoughts by tears,
Then by her shadow, what she wears.
O perverse sex, where none is true but she,
Who's therefore true, because her truth kills me.

JARDIM DE TWICKNAM

Lago de pranto, vale de gemidos,
Procuro a primavera para abrigo
Dos meus olhos e ouvidos
E bálsamo dos males que maldigo.
Mas, traidor de mim, trago comigo
O amor-aranha que transubstancia
Em bilis a ambrosia,
E para que este páramo aparente
Um paraíso, eu vim com a serpente.

Fora melhor que o inverno resfriasse
O sol deste lugar
E a geada viesse congelar
As árvores a rir em minha face,
Mas para que eu consiga suportar
A dor, sem desamar, Amor, consente
Que eu me transforme em coisa que não sente,
Mandrágora de mágoa
Ou fonte de sofrer, lágrimas de água.

Venham, então, amantes, recolher
Meu pranto, fel de amor,
E testar outros prantos para ver
Que mentem, pois não têm este sabor.
O coração não brilha em cada olhar,
As lágrimas não dizem da mulher
Mais que a sombra a passar.
Ah, sexo falso, mente feminina,
Salvo a mulher veraz que me assassina.

THE TRIPLE FOOL

I am two fools, I know,
For loving, and for saying so
In whining poëtry;
But where's that wiseman, that would not be I,
If she would not deny?
Then as th'earth's inward narrow crooked lanes
Do purge sea waters fretful salt away,
I thought, if I could draw my pains,
Through rimes vexation, I should them allay,
Grief brought to numbers cannot be so fierce,
For, he tames it, that letters it in verse.

But when I have done so,
Some man, his art and voice to show,
Doth set and sing my pain,
And by delighting many, frees again
Grief, which verse did restrain.
To love, and grief tribute of verse belongs,
But not of such as pleases when 'tis read,
Both are increased by such songs:
For both their triumphs so are published,
And I, which was two fools, do so grow three;
Who are a little wise, the best fools be.

O TRIPLO LOUCO

Sou dois loucos, confesso,
Por amar e, possesso,
Confessá-lo em meu verso.

Mas quem não quereria estar em mim
Se ela dissesse sim?
Como os sulcos que o mar na areia grava
Purgam do sal amargo a sua água,
Julguei que, ao espremer a minha mágoa
Nas comportas do verso, a afogava.
É menos dor, domada pela rima,
A dor que pelos números se exprima.

Mas alguém, logo após,
Para exibir a voz
Com arte e com destreza,
Vai libertar de novo essa tristeza
No anel dos versos presa.
Amor e dor em verso são prezados,
Mas não quando se escutam com prazer.
Ambos crescem ao ver
Seus triunfos, assim, patenteados,
E eu, que fui dois loucos de uma vez,
Três vezes vivo a minha insensatez.

WITCHCRAFT BY A PICTURE

I fix mine eye on thine, and there
Pity my picture burning in thine eye,
My picture drowned in a transparent tear,
When I look lower I espy;
Hadst thou the wicked skill
By pictures made and marred, to kill,
How many ways mightst thou perform thy will?

But now I have drunk thy sweet salt tears,
And though thou pour more I'll depart;
My picture vanished, vanish fears,
That I can be endamaged by that art;
Though thou retain of me
One picture more, yet that will be,
Being in thine own heart, from all malice free.

MAGIA PELA IMAGEM

Fixo meu olho no teu olho e flagro uma Sombra de mim queimando no teu olho. Meu retrato afogado numa lágrima
Logo abaixo recolho.

Se entendesses de imagens e magias,
Com minha imagem nas pupilas frias,
De quantos modos tu me matarias?

Tuas lágrimas sorvo, doce humor,
E ainda que outras caiam, vou deixar-te;
Meu retrato se esvai, vai-se o temor
De ser enfeitiçado por tal arte;
Só reténs, afinal,
Minha imagem num único local:
Teu coração, livre de todo o mal.

THE MESSAGE

Send home my long strayed eyes to me,
Which (Oh) too long have dwelt on the,
Yet since there they'have learn'd such ill,
Such forc'd fashions,
And false passions,
That they be
Made by thee
Fit for no good sight, keep them still.

Send home my harmless heart again,
Which no unworthy thought could stain,
Which if it be taught by thine
To make jestings
Of protestings,
And cross both
Word and oath,
Keep it, for then 'tis none of mine.

Yet send me back my heart and eyes,
That I may know, and see thy lies,
And may laugh and joy, when thou
Art in anguish
And dost languish
For some one
That will none,
Or prove as false as thou art now.

A MENSAGEM

Devolve os pobres olhos que eu perdi E que te habitam, desde que te vi. Mas se eles já sofreram tal castigo

E tantos danos,

Tantos enganos,

Tal rigor,

Que a dor

Os fez inúteis, guarda-os contigo.

Devolve o coração que te foi dado Sem jamais cometer qualquer pecado. Porém, se ele contigo já aprendeu

Como se mata

E se maltrata

E se tortura

Uma alma pura,

Guarda, também, esse ex-pedaço meu.

Melhor, devolve olhos e coração, Para que eu possa ver a traição, E possa rir, quando chegar a hora

De te ver

Padecer

Por alguém

Oue tem

Um coração como o que tens agora.

THE FLEA

Mark but this flea, and mark in this,

How little that which thou deny'st me is;

Me it suck'd first, and now sucks thee,

And in this flea, our two bloods mingled be;

Confess it, this cannot be said

A sin, or shame, or loss of maidenhead,

Yet this enjoys before it woe,

And pamper'd swells with one blood made of two,

And this, alas, is more than we would do.

Oh stay, three lives in one flea spare,
Where we almost, nay more then married are:
This flea is you and I, and this
Our marriage bed, and marriage temple is;
Though parents grudge, and you, we'are met,
And cloisterd in these living walls of Jet.
Though use make thee apt to kill me,
Let not to this, self murder added be,
And sacrilege, three sins in killing three.

Cruel and sudden, hast thou since
Purpled thy nail, in blood of innocence?
In what could this flea guilty be,
Except in that drop which it sucked from the?
Yet thou triumph'st, and say'st that thou
Find'st not thy self, nor me the weaker now;
'Tis true, then learn how false, fears be;
Just so much honor, when thou yield'st to me,
Will waste, as this flea's death took life from thee.

A PULGA

Repara nesta pulga e apreende bem
Quão pouco é o que me negas com desdém.
Ela sugou-me a mim e a ti depois,
Mesclando assim o sangue de nós dois.
E é certo que ninguém a isto alude
Como pecado ou perda de virtude.

Mas ela goza sem ter cortejado E incha de um sangue em dois revigorado: É mais do que teríamos logrado.

Poupa três vidas nesta que é capaz De nos fazer casados, quase ou mais. A pulga somos nós e este é o teu Leito de núpcias. Ela nos prendeu, Queiras ou não, e os outros contra nós, Nos muros vivos deste Breu a sós.

E embora possas dar-me fim, não dês: É suicídio e sacrilégio, três Pecados em três mortes de uma vez.

Mas tinges de vermelho, indiferente, A tua unha em sangue de inocente. Que falta cometeu a pulga incauta Salvo a mínima gota que te falta? E te alegras e dizes que não sentes Nem a ti nem a mim menos potentes.

Então, tua cautela é desmedida. Tanta honra hei de tomar, se concedida, Quanto a morte da pulga à tua vida.

DONNE EM DOBRO

1

sempre pensei em donne como um grande poeta conceptista capaz de expandir até o máximo a proposição metafórica num jogo complicado de prismas conceituais. poeta da logopéia acima de tudo. só recentemente o acaso me fez olhar com olhos novos o poema the expiration e ver aí um donne mais secreto e propício às incitações semióticas da criptologopéia

o acaso foi um disco
de música elisabetana —

"an evening of elizabethan verse
and its music",
com o new york pro musica antiqua,
cada canção precedida da leitura do texto
por w.h. auden,
incluindo "a expiração"

em nível semântico o poema desenvolve a imagem-título tomada no duplo sentido
de "respirar" e de "morrer"
e transposta ao sentimento
da separação amorosa:
o amante convida a amada
a expirar no ar o beijo final
(através da expiração
as duas almas-fantasmas deixarão os corpos)
e se propõe matar o seu amor
com uma simples palavra: "vai!" (go!)
estopim da separação e da morte

pede, por fim, que essa palavra ressoe nele próprio o que significará morrer duas vezes (being double dead) por "ir" e "mandar ir" (going and bidding go)

essa equação conceitual encontra eco e ícone nas camadas fônicas e gráficas do poema por um artifício específico: a reduplicação q pode aqui ocorrer com morfemas (so, so / go; go) com fonemas próximos em pares aliterativos (last lamenting / sucks two souls turn thou / turn this leave to love / word work) ou mesmo com grafemas repetidos (we owe) e com toda uma cadeia de fonemas e grafemas redobrados especialmente em torno de b / d / g

não falo das naturais reduplicações ortográficas (como *mee* na grafia antiga) embora até mesmo estas pareçam contaminar-se de virtualidades icônicas depois do *feed back* provocado pela última linha — aquela onde incide a mais densa carga de reduplicações especulares. aqui vai ela numa transcrição gráfica que visa a acentuar os agentes iconopaicos:

being double dead, going and bidding, go.

a dupla morte está gravada e grafada nesta linha em bb e dd e gg (em minha transcrição começo com minúscula e uso tipos em que o b e o d são formas-espelho para obter o máximo de rendimento icônico)

das palavras começadas por consoantes (q são todas menos uma) duas se iniciam por b duas por d e duas por g. dentre as começadas por d e gduas (dead e going) começam e terminam pela mesma consoante. e as duas últimas palavras (bidding goe) se ligam pela consoante g. a linha toda é percorrida por uma série de espelhamentos entre b e d(na área fônica devem-se computar ainda as sucessões de sons nasais (being / going / and / bidding)

é por assim dizer com esses íons e elétrons intravocabulares que donne cria a corrente magnética de microssons e microimagens do verso final forma pregnante que realimenta todo o poema

dou mais adiante o texto integral com a traducão (im)possível. não há possibilidade de chegar aos mesmos índices de densidade fônica e gráfica do original dadas as diferenças de estrutura lingüística e à vista do estoque limitado de alternativas em português dentro da área semântica proposta pelo poeta. mas toda uma cadeia intra-reverberante de m-t t-m que percorre a segunda estrofe tenta compensar as perdas da última linha

valerá a pena
radioscopar assim um poema
mostrar os elétrons pulsando sob o laser?
um poema não é o seu espectro
e nele há sempre algo
que nenhuma análise
(por mais capaz)
consegue captar.
mas como experienciar
a fundo a criação de um poema

sem desvendar o véu da sua oculta urdidura subjacente? ali se escondem quem sabe os signos-matrizes do estranho magnetismo que nos arrasta no momento mágico a morrer duplamente e reviver um instante-luz como um deus como um donne

THE EXPIRATION

So, so, leave off this last lamenting kiss,
which sucks two souls, and vapours both away,
turn thou ghost that way, and let me turn this,
and let our selves benight our happy day;
we ask'd none leave to love; nor will we owe
any, so cheap a death, as saying, Go:

go; and if that word have not quite killed thee,
ease me with death, by bidding me go too.
Oh, if it have, let my word work on me,
and a just office on a murderer do.
Except it be too late, to kill me so,
being double dead, going, and bidding, go.

A EXPIRAÇÃO

Susta ao beijo final a fome de beijar que as duas almas suga e a ambas evapora, e, fantasmas do amor, fantasiados de ar, façamos nós a noite em nosso dia agora; amar não custou nada, nada vai custar a morte que eu te dou, dizendo: — Vai embora!

 Vai! Se este som mortal não te matar por fim, dá-me tal morte então, mandando-me partir.
 Ai! Se matar, que som igual ressoe em mim e ao matador que eu fui também o mate assim, se não matar demais, por me fazer sentir dobrada morte e dor, indo e mandando ir.

da expiração à aparição sob outra ótica reaparece o donne logopáico na "persona" do amante recusado que reage à obstinação da virgo invicta com um jorro de humor negro fantasmagórico e vampiresco: ei-lo em the apparition "o poema mais vingativo mais desabusado que ele escreveu" (léon-gabriel gros) esquadrinhando os dramas/traumas de amor de "microscópio nas pupilas" (lorca sobre gôngora) transubstanciando as palavras e convertendo a estilística barroca de curiosa em furiosa matemática poética

aqui o tema do amor negado ou sonegado é mais uma vez refletido na dupla morte:
a amada "assassina" será por sua vez assassinada pelo fantasma do amante todo o poema estremece sob o gume homicida da maldição-vingança com aquele "pathos" corrosivo da paixão que "makes men mad" — shakespeare ou gesualdo

donne ou lupicínio: a tua vela então vai vacilar ("você há de rolar como as pedras...")

esses lances de intercurso entre o erudito e o popular perturbam certos espíritos elitistas tanto quanto ofendem os papagaios populistas mas foi sem esforco que introduzi na tradução de the apparition coisas coloquiais (o coloquial é uma característica de donne) que me vieram à cabeca via música popular and thee, feigned vestal. falsa vestal in worse arms shall see "nos bracos de um outro qualquer" (lupicínio) ou em the expiration aquela exclamação "vai embora!" (pausa) "vai!" (solução para um impossível go! go!) eco da que caetano usa em da maior importância (lp "qualquer coisa") uma canção que tem qualquer coisa a ver com o tema

pra mim a linha nesses momentos "breaks into song" (como queria pound) pra quem quiser cantar nesses dois modos de rever o irreverente reverendo john donne deão de são paulo recirculando em são paulo

THE APPARITION

When by thy scorn, O murderess, I am dead,
And that thou thinkst thee free
From all solicitation from me,
Then shall my ghost come to thy bed,
And thee, feigned vestal, in worse armes shall see;
Then thy sick taper will begin to wink,
And he, whose thou art then, being tired before,
Will, if thou stir, or pinch to wake him, think
Thou call'st for more,
And in false sleep will from thee shrink,
And then poor Aspen wretch, neglected thou
Bath'd in a cold auicksilver sweat wilt lie

A verier ghost than I; What I will say, I will not tell thee now, Lest that preserve thee; and since my loce is spent, I had rather thou shouldst painfully repent, Than by my threatnings rest still innocent.

A APARIÇÃO

Quando, assassina, o teu desdém tiver
Feito de mim um morto contrafeito,

E te julgares livre, enfim,

Dos meus assédios e de mim,

Meu fantasma virá ter ao teu leito,

Onde serás, falsa vestal, uma mulher

Qualquer nos braços de um outro qualquer.

A tua vela, então, vai vacilar;

Se cutucares o pobre comparsa

Ao lado, ele por certo há de pensar,

Ouvindo os teus suspiros e os teus ais,

Que queres mais,

E fingirá dormir, mísera farsa.

Trêmula e só, entregue à tua sorte,

Gelada até os ossos, vais penar,

Mais morta do que a morte.

O que eu direi não quero antecipar

Para não minorar a tua dor.

E como o amor que eu sinto também passa,

Prefiro te ver morta de terror

A viva e casta após esta ameaça.

arte final para gregório

melopéia

PES TO PLAS COM TO PES TO SE TO PES TO SE TO SE

CABELOS DE CABRA COM PÚS DE MARFIM

fanopéia

CABELOS DE CABRA COM POS DE MARFIM PES DE PUAS com Mores de Seda

logopéia

PÉS E PUAS DE RISO MOTIVO CABELOS E TOPES MOTIVO DE RIR

ARTE FINAL PARA GREGÓRIO

em 1971 parti para os states para dar dois cursos universitários um sobre o barroco começando com gregório de matos outro sobre poesia moderna brasileira terminando com caetano na minha bagagem iam os 7 esplêndidos volumes das obras completas editadas por james amado e os 2 das edições cultura e a fita com a gravação de *triste bahia* q caetano fizera uma semana antes no programa de tv com joão gilberto com ela iniciei a minha primeira aula de caetano a gregório

das minhas aulas ficaram só as anotações q encheriam um caderno como renunciei ao desprazer de fazer crítica pensei comigo se algum dia eu publicar alguma coisa sobre gregório vão ser as próprias anotações e aí vão algumas delas neste meu doce estilo novo

salvo raras exceções (james amado affonso ávila) a obra de gregório tem sido estudada e classificada ou a partir do nível semântico ostensivo

a poesia sacra a poesia lírica a poesia graciosa ou joco-séria. a poesia satírica (esta última geralmente relegada à cozinha longe das ante-salas onde estão pendurados os sonetos piedosos) ou a partir do nível estilístico do barroco o gregório culteranista dos sonetos gongorinos o gregório conceptista sonetos com paralelismos e antíteses petrarca — camões — sá de miranda o todo sem a parte não é todo a parte sem o todo não é parte (antimetábole e outros bichos)

a estas duas categorias deveria ser acrescentada uma terceira sincrética e sintética a mais importante o gregório barroco-popular (quevedo + letrillas de góngora + viola + bahia)

"era o doutor gregório de matos consumado solfista e modulando as melhores letras daquele tempo em que a solfa portuguesa aventajava a todas as de europa tangia graciosamente" james amado teve uma incrível intuição quando aproximou gregório de caetano trazendo para o primeiro plano o poeta popular que fabricou a própria viola de cabaça

"fazia apreço particular de uma viola que por suas curiosas mãos fizera de cabaço e nunca sem ela foi visto nas funções a que seus amigos o convidavam" viola meu bem viola "por esta viola que havia deixado na madre de deus fazia extremos tais receando que sem ela o embarcassem" atesta o licenciado manuel pereira rabelo vou-me embora pro sertão ô vi-ó-la

até hoje rio sozinho
quando penso q os letrados
são obrigados a engulir esse osso
a presença "impura" de caetano
no pórtico das obras do poeta erudito
enquanto eles ficam discutindo
o q é e o q não é de gregório
nós vamos ler e viver
"a poesia da época chamada gregório de matos"
como bem disse james

em contacto com a dura realidade social brasileira de uma bahia amoravelmente infra-humana gregório parte para uma linguagem realista e plebéia q desmonta o metaforismo nobre e convencional (pele=neve / dentes=pérolas) a q ele mesmo se submetia

é a "musa crioula":

vós sois mulata tão mula que a mais fanada mulata é negra engastada em prata e vós sois mulata fula

é a "musa praguejadora":

cansado de vos pregar
cultíssimas profecias
quero das culteranias
hoje o hábito enforcar:
de que serve arrebentar,
por quem de mim não tem mágoa?
verdades direi como água,
porque todos entendais,
os ladinos e os boçais,
a musa praguejadora.
entendeis-me agora?

este gregório é básico

mas uma outra abordagem poderia ser tentada com ênfase no nível sintático relações entre significantes sobre o pano-de-fundo semântico já conhecido e explorado

a classificação de pound fornece uma chave para a identificação do espectro sonoro e colorístico da poética de gregório: FANOPÉIA MELOPÉIA LOGOPÉIA

vai-se ver e gregório aparece como o primeiro poeta brasileiro dotado de um amplo domínio da linguagem ele é verbivocovisual fanomelogopaico ou o primeiro antropófago experimental da nossa poesia um exemplo concreto? da sátira a marinícolas a estrofe

pés de puas com topes de seda cabelos de cabra com pós de martim pés e puas de riso motivo cabelos e topes motivo de rir

embora a versão editada por iames seja a única completa e não expurgada prefiro nessa quadra o texto da academia mais claro e harmonioso em james está pugas em vez de puas em em vez de com na 2.ª linha rir o em vez de riso na 3.ª e motivos em vez de motivo na 4.ª

MELOPÉIA:

as duas primeiras linhas são riquíssimas dois pares aliterativos privilegiados pés de puas cahelos de cabra em torno deles toda uma constelação sônica de fonemas oclusivos

P(surdo) = PES/PUAS/toPES/POSbilabiais

B(sonoro) = caBElos/caBRA

T(surdo) = TOpeslinguodentais D(sonoro) = DE/DE seDA/DE/DE

velar C(surdo) = COM/CAbelos/CAbra/COM

orquestração cacofônica ruidista os pares aliterativos contrastam com a major fluidez da restante sonoridade das linhas que os suaviza em perfeita harmonia com o significado melodia de timbres

FANOPÉIA:

pés de puas + topes de seda
cabelos de cabra + pós de marfim
duas metáforas (pés = puas/cabelos = cabra)
engastadas num processo metonímico
caricatura do marinícolas (figura ambígua
desde o nome
descrito em outra quadra
como um "ninfo gentil")
através de grotescas aproximações
de partes do todo
montagem
pés / puas / laços de seda
cabelos / cabra / pós de marfim

mas mais do q metáforas a metáfora comum (mesmo a pura) une significado a significado imagem a imagem dentes = pérolas mas a metáfora pode se juntar à paronomásia rosa riso d'amor diz marino rosa = riso associação de formas + associação de imagens superpondo no eixo paradigmático significante a significante (paronomásia) e significado a significado (metáfora) e fazendo-os incidir

com redobrada força sobre o eixo sintagmático

é o q acontece na quadra de marinícolas metáforas paronomásticas q se inter-reforçam explosões verbivocovisuais minando a linearidade do discurso

LOGOPÉIA:

desenvolvida sob muitas formas ao longo de todo esse longo poema q lembra o tom do *hino ao crítico* e outros hinos de maiakóvski é aqui representada pelo comentário da 3.ª e 4.ª linhas da estrofe q recolhem os principais substantivos da 1.ª e 2.ª linhas e argumentam com eles conceitualmente fechando o texto

gregório de matos guerra era um artista completo poeta dos 5 sentidos como disse lorca de góngora com mais aquele 6.º sentido q a bahia dá

a orquestração gráfica anexa quer dizer isso mesmo melhor do q eu disse sem dizer nada

língua do do po, a linguagem do poeta

homage to edward fitzgerald

E I I I F E

F

A LÍNGUA DO PÓ, A LINGUAGEM DO POETA

do *rubaiyat* de omar/fitzgerald este rubi rubai que solidariza significantes e significados através de uma cadeia anagramática privilegiada:

of threats of hell and hopes of paradise! one thing at least is certain — this life flies; one thing is certain and the rest is lies; the flower that once has blown for ever dies.

no 2.º verso. thi-S I-I-F-E F-I-I-E-S. a vida voa. o deslocamento anagramático das letras de life na palavra flies correspondendo ao significado da dispersão e do desaparecimento da vida. no verso seguinte é eliminado o f de flies na rima leonina da palavra lies = mentiras com um sentido subiacente: lies = jaz (here lies = aqui jaz). a supressão do f é a sentença de morte o truncamento do vôo: flies/lies o truncamento da vida: life(s)/lies

no 4.º verso, nova disseminação anagramática no mesmo sentido:

the F-L-O-W-E-R that once has b-L-O-W-n F-O-R e-V-E-R dies

as letras da palavra flower
(equivalente metafórico de life)
se desmembram, se
despetalam
pelas palavras seguintes.
visualmente são importantes
os trigramas
L-O-W de flower e de blown
e W-E-R(V-E-R) de flower e de forever.
bem visto, todo o conjunto F-O-R-E-V-E-R
é aproveitado no despetalamento florvital

isto lembra os "paragramas" do último saussure (o seu "lance de dados", como disse haroldo) que o redimiram das leis apoéticas da arbitrariedade do signo e da linearidade do significante mas as análises paragramáticas de saussure (por admiráveis que sejam) isso de descobrir nomes próprios anagramaticamente dispersos na frase ex: CIRCE no verso Comes est ItineRis illi CErva pede são mais arbitrários que os seus signos

o ponto mais discutível
das notáveis intuições de saussure
sobre as séries anagramáticas em poesia
é que ele parece ter fetichizado a sua descoberta
(como o fizera com a idéia da arbitrariedade do signo),
o que o levou a construir demais,
arbitrariamente,
sem buscar nos significados
a solidariedade necessária
que solda o poema
e torna relevante
o seu aspecto microestrutural

ora, só no momento em que as séries anagramáticas e outros efeitos (por vezes casuais) se confrontam e conferem com o significado é que passam a ter significação

tentei roubar o rubai de fitzgerald para a nossa língua:

inferno ou céu, do beco sem saída uma só coisa é certa: voa a vida, e, sem a vida, tudo o mais é nada. a flor que for logo se vai, flor ida.

LIFE-FLIES era impossível.
mas foi possível estabelecer outras conexões:
VoA e VidA, letras iniciais e finais iguais,
viDA e naDA (passando por tuDO)
tetragramas com consoantes e vogais
em posições simétricas e sílaba final igual.
na última linha aflorei o despetalamento da FLOR:

a F-L-O-R que F-O-R L-ogo...

e o despetalamento da VIDA, que eu não conseguira antes:

...se V-A-I, flor I-D-A.

outras relações obtidas: vai-voa, florida e flor ida (disseminação/seccionamento) for-vai-ida (futuro-presente-passado, expressos em trigramas do verbo "ir") finalmente a decapitação da flor-vida: flor/for vida/ida

noutro fantástico rubai em que a palavra dust (pó) é prevalente as correspondências significante-significado se explicitam por outro procedimento formal: agora o discurso é todo ele atomizado, pulverizado disjecta membra em monossílabos:

ah, make the most of what we yet may spend, before we too into the dust descend; dust into dust, and under dust, to lie, sans wine, sans song, sans singer, and — sans end!

a primeira linha é todo monossilábica (10 monossílabos!).
ao todos há, na quadra, 28 monossílabos e 6 dissílabos, num conjunto de 34 vocábulos!

há alguns pares de aliterações importantes:

make the most / too into / dust descend / under dust / sans song / sans singer / and . . . end

sem falar nas cadeias fônicas da última linha:

```
s...s..., s...s..., s...s...., ... - s...s...!
.an...in., .an...on., .an...in..., an. - .an...en.!
```

como traduzir essa beleza intraduzível?

eis uma tentativa:

ah, vem, vivamos mais que a vida, vem, antes que em pó nos deponham também, pó sobre pó, e sob o pó, pousados, sem cor, sem sol, sem som, sem sonho — sem.

são 24 monossílabos, 5 dissílabos e 3 trissílabos, num total de 32 vocábulos, taxas não desprezíveis dada a menor incidência de palavras curtas em nossa língua

principais aliterações:

vem, vivamos / vida, vem / pó nos deponham / pó pousados / sem sol / sem som / sem sonho — sem

as coliterações da penúltima linha do original em *d-t* linguodentais (*dust into dust*) receberam uma resposta em *p-b* bilabiais (*pó sobre pó*) na linha equivalente da tradução

e na linha final, algumas aproximações:

s..., s.. s.., s.. s.., s.. s... — s... .em .o., .em .o., .em .om, .em .onb. — .em.

a chave desse rubai é a palavra dust pó não por acaso (ah, a suPÓsta arbitrariedade dos significantes) monossilábica e em português vantajosamente digráfica

"a língua é poesia fóssil" disse emerson

é precisamente quando os poetas descobrem ou redescobrem as palavras fazendo interagir os significantes e confrontando-os ("em busca de identificação") com os significados que se dá o salto do arbitrário ao motivado e que os signos não apenas significam mas se tornam significativos

FROM THE RUBÁ'IYÁT OF OMAR KHAYYÁM

IX

Whether at Naishapur or Babylon, Whether the Cup with sweet or bitter run, The Wine of Life keeps oozing drop by drop, The Leaves of Life keep falling one by one.

XXV

Ah, make the most of what we yet may spend,
Before we too into the Dust descend;
Dust into Dust, and under Dust to lie,
Sans Wine, sans Song, sans Singer, and — sans End!

LXV

Of threats of Hell and Hopes of Paradise! One thing at least is certain — This Life flies; One thing is certain and the rest is Lies; The Flower that once has blown forever dies.

DO RUBAIYAT DE OMAR KHAYYAM

ΙX

Em Naishapur ou Babilônia, alguma Taça, ou amarga ou doce, sempre espuma, Verte o'Vinho da Vida, gota a gota, Vão-se as Folhas da Vida, uma a uma.

XXV

Ah, vem, vivamos mais que a Vida, vem, Antes que em Pó nos deponham também; Pó sobre Pó, e sob o Pó, pousados, Sem Cor, sem Sol, sem Som, sem Sonho — sem.

LXV

Inferno ou Céu, do beco sem saída Uma só coisa é certa: voa a Vida, E, sem a Vida, tudo o mais é Nada. A Flor que for logo se vai, flor ida.

•				
		•		
			•	

emily: 0 difícil anonimato

EMILY: O DIFÍCIL ANONIMATO

no reino das letras e artes
onde as vaidades e os exibicionismos
conhecem todos os truques
e usam de todas as chantagens
da sentimental à política
para as "ego trips" do sucesso
fenômenos como o de emily dickinson
chegam a ser quase incompreensíveis
eu me pergunto
quantos
representantes
da espécie animal chamada homem
serão capazes de captar
tanta grandeza ética e estética

emily não teve nenhum livro editado em vida desencorajada a publicar pelo crítico thomas higginson ("not for publication..."
"not good enough to publish...") a quem submetera por carta alguns de seus poemas em 1862 (tinha então 32 anos) respondeu-lhe:
"sorrio quando você sugere que eu protele a "publicação" — o que está tão longe de meus projetos como o firmamento dos dedos se eu conhecesse a fama eu não poderia fugir a ela

se não a conhecesse ela me perseguiria o dia inteiro e eu perderia a aprovação de meu cachorro minha condição de mendigo é melhor"

mulher-poeta foi vítima de dupla discriminação por ser mulher e por ser poeta original e intransigente

a densidade
de sua linguagem poética
a faz mais atual do que a de whitman
nenhum poeta norte-americano
(nem mesmo emerson ou poe)
tinha levado tão longe
a elipse e a condensação do pensamento
ou a ruptura sintática
até a pontuação foi por ela liberada
travessões interceptam os textos
substituindo vírgulas e pontos
e dando aos poemas
uma fisionomia fragmentária
já totalmente moderna

por isso tudo só em 1890 quatro anos depois da morte de emily e contra a opinião dos editores ("...os poemas são bizarros demais e as rimas todas enviesadas..."
"...sempre me pareceu que seria imprudente preservar do esquecimento os poemas de miss dickinson...") apareceu uma primeira seleção de seus poemas

custeada pela irmã
numa edição de 480 exemplares
e só em 1945 veio a revelar-se
mais de um terço da obra
constituída
ao todo
de 1.775 poemas
que só em 1954
tiveram edição completa e ordenada

fernando pessoa que só teve um livro de poemas publicado em vida o admirável mensagem (prêmio de "segunda categoria" num concurso literário) dedicou ao tema da fama póstuma um lapidar ensaio erostratus em que afirma: "quanto mais nobre o gênio menos nobre o destino um gênio pequeno alcança a fama um grande gênio alcança o descrédito um gênio ainda maior alcança o desespero um deus é crucificado" "a maldição do gênio não é como pensava vigny ser adorado mas não amado é não ser nem amado nem adorado"

thoreau
o desobediente-civil
disse antes:
"poeta é aquele que
como o urso
tem gordura bastante
para chupar suas patas durante todo o inverno
hiberna neste mundo
e se alimenta de seu próprio tutano"

um dia alguém perguntou a schoenberg o músico radical mais tarde exilado para fugir à dupla perseguição nazista por ser judeu e por praticar uma "arte degenerada" ("arte decadente" ou moderna ou de vanguarda na tradução jdanovista): "o senhor é arnold schoenberg, o compositor?" ele respondeu: "alguém tinha que sê-lo e como ninguém o quis ser eu assumi esse encargo"

"não sou ninguém"
grande entre os grandes
dura e pura
coerente até o limite
("publicar
é pôr em leilão o espírito humano")
emily dickinson
preferiu o difícil anonimato
a trair a poesia

1

We lose — because we win — Gamblers — recollecting which Toss their dice again!

2

If recollecting were forgetting, Then I remember not. And if forgetting, recollecting, How near I had forgot. And if to miss, were merry, And to mourn, were gay, How very blithe the fingers That gathered this, Today!

3

Success is counted sweetest By those who ne'er succeed. To comprehend a nectar Requires sorest need.

Not one of all the purple Host Who took the Flag today Can tell the definition So clear of Victory

As he defeated — dying — On whose forbidden ear The distant strains of triumph Burst agonized and clear! Um perde — o outro ganha — Jogadores jogados Lançam de novo os dados!

2

Se recordar fosse esquecer, Eu não me lembraria. Se esquecer, recordar, Eu logo esqueceria. Se quem perde é feliz E contente é quem chora, Que alegres são os dedos Oue colhem isto, Agora!

3

O Sucesso é mais doce A quem nunca sucede. A compreensão do nectar Requer severa sede.

Ninguém da Hoste ignara Que hoje desfila em Glória Pode entender a clara Derrota da Vitória

Como esse — moribundo — Em cujo ouvido o escasso Eco oco do triunfo Passa como um fracasso! I held a Jewel in my fingers —
And went to sleep —
The day was warm, and winds were prosy —
I said "Twill seep" —
I woke — and chid my honest fingers,
The Gem was gone —
And now, an Amethyst remembrance
Is all I own —

5

I felt a Funeral, in my Brain, And Mourners to and fro Kept treading — treading — till it seemed That Sense was breaking through —

And when they all were seated,
A Service, like a Drum —
Kept beating — beating — till I thought
My Mind was going numb —

And then I heard them lift a Box And creak across my Soul With those same Boots of Lead, again, Then Space — began to toll,

As all the Heavens were a Bell, And Being, but an Ear, And I, and Silence, some strange Race Wrecked, solitary, here—

And then a Plank in Reason, broke, And I dropped down, and down — And hit a World, at every plunge, And Finished knowing — then — 4

Tive uma Jóia nos meus dedos — E adormeci — Quente era o dia, tédio os ventos — "É minha", eu disse —

Acordo — e os meus honestos dedos (Foi-se a Gema) censuro — Uma saudade de Ametista É o que eu possuo —

5

Senti um Féretro em meu Cérebro E Carpideiras indo e vindo A pisar — a pisar — até eu sonhar Meus sentidos fugindo —

E quando tudo se sentou, O Tambor de um Ofício — Bateu — bateu — até eu sentir Inerte o meu Juízo —

E eu as ouvi — erguida a Tampa — Rangerem por minha Alma com Todo o Chumbo dos Pés, de novo, E o Espaço — dobrou,

Como se os Céus fossem um Sino E o Ser apenas um Ouvido, E eu e o Silêncio a estranha Raça Só, naufragada, aqui —

Partiu-se a Tábua em minha Mente E eu fui cair de Chão em Chão — E em cada Chão achei um Mundo E Terminei sabendo — então — I'm Nobody! Who are you?

Are you — Nobody — Too?

Then there's a pair of us?

Don't tell! they'd advertise — you know!

How dreary — to be — Somebody! How public — like a Frog — To tell one's name — the livelong June — To an admiring Bog!

7

Me from Myself — to banish — Had I Art — Impregnable my Fortress Unto All Heart —

But since Myself — assault Me — How have I peace Except by subjugating Consciousness?

And since We're mutual Monarch How this be Except by Abdication — Me — of Me? Não sou Ninguém. Quem é você? Ninguém — Também? Então somos um par? Não conte! Podem espalhar.

Que triste — ser — Alguém! Que pública — a Fama! Dizer seu nome — como a Rã — Para as palmas da Lama.

7

Banir a Mim — de Mim — Fosse eu Capaz — Fortim inacessível Ao Eu Audaz —

Mas se meu Eu — Me assalta — Como ter paz Salvo se a Consciência Submissa jaz?

E se ambos somos Rei Que outro Fim Salvo abdicar-Me — de Mim? Banish Air from Air —
Divide Light if you dare —
They'll meet
While Cubes in a Drop
Or Pellets of Shape
Fit
Films cannot annul
Odors return whole
Force Flame
And with a Blonde push
Over your impotence
Flits Steam.

9

These tested Our Horizon — Then disappeared As Birds before achieving A Latitude.

Our Retrospection of Them A fixed Delight, But our Anticipation A Dice — a Doubt —

10

Death is a Dialogue between The Spirit and the Dust. "Dissolve" says Death — The Spirit "Sir I have another Trust" —

Death doubts it — Argues from the Ground — The Spirit turns away Just laying off for evidence An Overcoat of Clay. 8

Corta o Ar do Ar —
Divide a Luz se puderes —
Eles se acharão
Cubos numa gota
Ou grãos num vaso
Vão
Névoas não
Odores volvem
Força a Flama
E com um Louro impulso
Ante a tua impotência
Voa a Chama.

9

Esses testaram Nosso Céu — E desapareceram, Pássaros antes de cumprir A Latitude.

Nossa Retrospectiva Deles, Prazer pousado, Nossa Antecipação — Dúvida — Dado —

10

A Morte é um Diálogo entre A Alma e o Pó. Diz a Morte "Some" — A Alma "Só Me cabe ser Crente" —

A Morte — sob a Terra — clama. Vai-se a Alma Deixando o seu — prova cabal — Manto de Lama.

lewis carroll: homenagem ao nonsense

LEWIS CARROLL: HOMENAGEM AO NONSENSE

mais de cem anos de mau-senso nos separam da poesia nonsense criação do humor inglês vitoriano — de autores pretensamente inofensivos "para crianças": edward lear — the book of nonsense (1846) nonsense songs, stories, botany and alphabets (1871) (cem anos!) lewis carroll — alice's adventures in wonderland (1865) and through the looking-glass (1872)

cem anos

"a mais curiosa de todas as reversões da grande época vitoriana da mecanização e da alta compostura moral foi a contra-estratégia de lewis carroll e edward lear cujo nonsense acabou por se mostrar extraordinariamente duradouro." (mcluhan, understandin media)

sem anos

"how unpleasant to know mr eliot", o reverendo eliot. mas o eliot com sal de 1910-30 antes da quarta-feira de cinzas já sabia ler lear "how pleasant to know mr lear!" lettuce! o lettuce! let us, o let us, o lettuce leaves, o let us leave this tree and eat lettuce, o let us, lettuce leaves!

alface! ó alface! faça, ó faça, ó alface, afinal, que se faça o nosso almoço, face a face, ó alface! (lear, em the history of the seven guinea pigs)

e o *finnegans wake* acordou alguns adultos para lewis carroll, lewd's carol, lieto galumphantes, fotopornógrafo ninfantil, inventor das palavras-portmanteau: gritos + silvos = grilvos.

a poesia concreta fez voltar o precursor dos caligramas no poema tom-&-jerry em forma de cauda de *alice no país das maravilhas* e os já concretos *doublets* (1880):

BLACK
blank
blink
clink
chink
chine
whine
WHITE

jogo sério joco-sério "curiosa mathematica"

onde as palavras opostas devem ser obtidas com o menor número de palavras interpostas diferindo entre si por uma letra

yet what are all such gaieties to me whose thoughts are full of indices and surds

$$x^2 + 53 + 7x$$

$$= \frac{11}{3}$$

mas que são essas festas para mim que quis meus pensamentos em incógnitas imersos

$$x^2 + 53 + 7x$$

$$= \frac{11}{3}$$

(lewis carroll, fantasmagoria, "quatro enigmas")

"matemático contemporâneo de clark maxwell, lewis carroll era tão de vanguarda que já tinha conhecimento das geometrias não-euclidianas que começavam a aparecer no seu tempo. em alice no país das maravilhas ele deu aos confiantes vitorianos um jocoso antegosto do espaço-tempo einsteiniano." (mcluhan, understanding media)

"que grande coisa se pudéssemos aplicar essa regra aos livros! você sabe para achar o mínimo múltiplo comum eliminamos uma quantidade sempre que ela ocorra exceto no termo em que ela é elevada ao maior valor possível. assim, teríamos que apagar todos os pensamentos registrados salvo na sentenca em que fossem expressos com a major intensidade." a dama riu alegremente. "temo que alguns livros seriam então reduzidos a papel em branco" disse ela. "sim. seriam. muitas bibliotecas ficariam terrivelmente diminuídas em volume. mas pense só no que elas ganhariam em qualidade!"

"e quando viajarmos por eletricidade — se é que eu posso me aventurar a desenvolver sua teoria — teremos folhetos em lugar de livretos e o crime e o casamento virão na mesma página." (lewis carroll, sylvie and bruno)

non multa sed multum

a primeira coletânea de poemas concretos de ronaldo azeredo em *noigandres 3* (1956) se chamava mmc

e há os poemas não traduzidos ou mal traduzidos nas desventuras de alice através das "adaptações" brasileiras para crianças:

além do *jabberwocky* (jaguadarte) pré-joyceano e do poema-cauda pré-caligrâmico

o recado aos peixes não-sermão sibilino que termina em suspenso

a sopa de tartaruga q os soluços da "falsa tartaruga" solucionam em novas rimas:

who would not give all else for two p ennyworth only of beautiful soup?

quem não daria tudo só pa ra beliscar essa bela sopa?

(isomorfismo)

i am the eggman, they are the eggmen — i am the walrus

quando disseram a john lennon que a sua prosa lembrava o *ulysses* ele respondeu que nunca tinha lido joyce sua única influência literária era lewis carroll

projeto de uma bíblia para crianças: "o livro deveria ser de tamanho portátil com uma capa bem atraente impressão clara e legível e acima de tudo com muitas figuras, figuras, figuras." (lewis carroll, sylvie and bruno, prefácio)

"lewis carroll olhou através do espelho e encontrou uma espécie de espaço-tempo que é o modo normal do homem eletrônico. antes de einstein, carroll já havia penetrado o universo ultra-sofisticado de einstein. cada momento, para carroll, tinha o seu próprio espaço e o seu próprio tempo. alice cria o seu próprio espaço e tempo.

einstein, e não lewis carroll, achava isso espantoso." (mcluhan, entrevista, 1967)

lear: "splendidophoropherostiphongious!"

"nonsense!", disse o crítico.

TAIL-POEM

```
- Fury said to
      a mouse, That
          he met in the
                house, 'Let
                   us both go
                      to law: 1
                       will prose-
                         cute you.
                       Come, I'll
                    take no de-
                nial: We
            must have
         the trial;
     For really
   this morn-
 ing I've
nothing
to do.
 Said the
   mouse to
     the cur.
        Such a
          trial, dear
sir, With
              no jury
                or judge,
                  would
                 be wast-
              ing our
            breath.
          'I'll be
      judge,
I'll be
    jury,
  said
  cun-
 ning
        denin
   you to death.
```

POEMA-CAUDA

```
Disse o gato
    pro rato:
          Façamos um
                 trato. Pe-
                       rante o
                          tribunal
                            eu te de-
                            nuncia-
                           rei. Que
                        a justiça
                    se faça.
              Vem, deixa
            de negaça,
        é preciso.
       afinal.
     que cum-
    pramos
    a lei.
     Disse o
       rato pro
         gato:
            julga-
             mento
              tal, sem
             juiz nem
             iurado.
        disparate
       - O juiz
     e o jura-
     do se-
```

MESSAGE TO THE FISH

In winter, when the fields are white, I sing this song for your delight —

In spring, when woods are getting green, I'll try and tell you what I mean.

In summer, when the days are long, Perhaps you'll understand the song:

In autumn, when the leaves are brown, Take pen and ink, and write it down.

I sent a message to the fish: I told them "This is what I wish."

The little fishes of the sea They sent an answer back to me.

The little fishes' answer was
"We cannot do it, Sir, because —"

I sent to them again to say "It will be better to obey."

The fishes answered with a grin, "Why, what a temper you are in!"

I told them once, I told them twice: They would not listen to advice.

I took a kettle large and new, Fit for the deed I had to do.

RECADO AOS PEIXES

No inverno, quando o branco é tanto, Canto este canto com encanto.

Quando floresce a primavera, Direi o que ninguém espera.

No verão, quando é longo o dia, Talvez se entenda a melodia.

No outono, quando a folha cai, Com pena e tinta registrai:

Eu mandei um recado aos peixes. Disse-lhes: — Este é o meu desejo.

E eis que os peixinhos lá no mar Me responderam sem tardar.

A resposta dos peixes foi:

— Impossível, meu caro, pois...

Eu lhes mandei então dizer:
-- Será melhor me obedecer.

A resposta veio a seguir:

— Ora, é favor não insistir.

Disse-lhes uma, duas, três, Mas empacaram de uma vez.

Peguei uma chaleira quente, Própria para o que eu tinha em mente. My heart went hop, my heart went thump; I filled the kettle at the pump.

Then someone came to me and said, "The little fishes are in bed."

I said to him, I said it plan,
"Then you must wake them up again."

I said it very loud and clear; I went and shouted in his ear.

But he was very stiff and proud; He said, "You needn't shout so loud!"

And he was very proud and stiff; He said, "I'd go and wake them, if —"

I took a corkscrew from the shelf: I went to wake them up myself.

And when I found the door was locked, I pulled and pushed and kicked and knocked.

And when I found the door was shut, I tried to turn the handle, but —

Meu coração batia à louca, Enchi a chaleira até a boca.

Então alguém disse sorrindo:

— Os peixes já estão dormindo.

Eu respondi em termos claros:

— Pois então trate de acordá-los.

Eu disse firme e decidido, Eu fui e lhe gritei no ouvido.

Mas ele era orgulhoso e cauto E disse: — Não fale tão alto!

E ele era tão cheio de si Que disse: — Eu vou buscá-los, se...

Saquei então de um saca-rolhas E fui eu mesmo atrás das bolhas.

E ao ver a porta já cerrada, Bati, toquei, topei — que nada!

E ao ver a porta ali, zás-trás, Girei a maçaneta, mas...

SONG OF THE MOCK-TURTLE

Beautiful Soup, so rich and green,
Waiting in a hot tureen!
Who for such dainties would not stoop?
Soup for the evening, beautiful Soup!
Soup for the evening, beautiful Soup!
Beau—ootiful Soo—oop!
Beau—ootiful Soo—oop!
Soo—oop of the e—e—evening,
Beautiful, beautiful Soup!

Beautiful Soup! Who cares for fish,
Game, or any other dish?
Who would not give all else for two p
ennyworth only of beautiful Soup?
Pennyworth only of beautiful Soup?
Beau—ootiful Soo—oop!
Beau—ootiful Soo—oop!
Soo—oop of the e—e—evening,
Beautiful, beauti—FUL SOUP!

CANÇÃO DA FALSA TARTARUGA

```
Que bela Sopa, de osso ou aveia,
A ferver na panela cheia!
Quem não diz: — Ave! Quem não diz: — Eia!
Quem não diz: — Opa! que bela Sopa!
Sopa das sopas, que bela Sopa!
Que be—la So——opa!
So—pa, só—ó So——opa!
Que bela Sopa!
```

Que bela Sopa! Quem não se baba,
Quem não a papa! Quem não a gaba!
Quem não daria tudo só para beliscar essa bela Sopa?
Beliscar essa bela Sopa?
Que be—la So—opa!
Que be—la So—opa!
So—pa, só—ó So—opa!
Que bela SO—SOPA!

JABBERWOCKY

Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe;

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

"Beware the Jabberwock, my son!

The jaws that bite, the claws that catch!

Beware the Jubjub bird and shun

The frumious Bandersnatch!"

He took his vorpal sword in hand:

Longtime the manxome foe he sought —

So rested he by the Tumtum tree,

And stood awhile in thought.

And as in uffish thought he stood,

The Jabberwock, with eye of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And hurbled as it came!

One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with his head
He went galumphing back.

"And has thou slain the Jabberwock!

Come to my arms, my beamish boy!

O frabjous day! Callooh! Callay!"

He chortled in his joy.

Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

JAGUADARTE

Era briluz. As lesmolisas touvas Roldavam e relviam nos gramilvos. Estavam mimsicais as pintalouvas, E os momirratos davam grilvos.

"Foge do Jaguadarte, o que não morre!
Garra que agarra, bocarra que urra!
Foge da ave Felfel, meu filho, e corre
Do frumioso Babassurra!"

Ele arrancou sua espada vorpal E foi atrás do inimígo do Homundo. Na árvore Tamtam ele afinal Parou, um dia, sonilundo.

E enquanto estava em sussustada sesta, Chegou o Jaguadarte, olho de fogo, Sorrelfiflando através da floresta, E borbulia um riso louco!

Um, dois! Um, dois! Sua espada mavorta Vai-vem, vem-vai, para trás, para diante! Cabeça fere, corta, e, fera morta, Ei-lo que volta galunfante.

"Pois então tu mataste o Jaguadarte!

Vem aos meus braços, homenino meu!
Oh dia fremular! Bravooh! Bravarte!"

Ele se ria jubileu.

Era briluz. As lesmolisas touvas Roldavam e relviam nos gramilvos. Estavam mimsicais as pintalouvas, E os momirratos davam grilvos.

DOUBLETS

LONGE	T 0 0 0	C 15 11	3.6		TT 7
LONGE	FOGO	CÉU			ΗÃ
monge	foro	c e m	m a		h a
monte	fora	c o m	m a	n	d a
ponte	fura	c o r	m a	Ω	d o
ponto	a u r a	dor	ba	n	d o
p o'r t o	agra	dar	b a	r	d o
PERTO	ÁGUA	MAR	t a	r	d o
			T A	R	D E
	•		t a	r	d o
CERTO	DEUS	SIM	t c	r	d o
curto	meus	v i m	m c	r	dо
furto	m a u s	v e m	m c	r	t o
farto	m a i s	n e m	m c	r	t e
falto	c a i s	n e o	n o	r	t e
FALSO	CAOS	NÃO	NC	1	ŢΕ
		1, 11 0			
TFRRA	LIXO	R F M			
TERRA	LIXO	B E M	рR	E	S ()
t o r r a	l u x o	s e m	PR		
t o r r a t o r t a	luxo luto	s e m s o m	p r	е	g o
t o r r a t o r t a m o r t a	luxo luto puto	s e m s o m s o 1	p r p r	e e	g o g a
t o r r a t o r t a m o r t a m o r t e	luxo luto puto puro	s e m s o m s o 1 s a 1	p r p r	e e a	g o g a g a
t o r r a t o r t a m o r t a	luxo luto puto	s e m s o m s o 1	p r p r p r	e a a	g o g a g a g a
t o r r a t o r t a m o r t a m o r t e	luxo luto puto puro	s e m s o m s o 1 s a 1	p r p r t r t r	e a a a	g o g a g a g a v a
t o r r a t o r t a m o r t a m o r t e	luxo luto puto puro	s e m s o m s o l s a l M A L	p r p r t r t r	e a a a	g o g a g a g a v a v a
t o r r a t o r t a m o r t a m o r t e	luxo luto puto puro	s e m s o m s o l s a l M A L	p r p r t r t r t o	e a a a a	g o g a g a g a v a v a r a
torra torta morta morte MARTE	luxoluto puto puro OURO	s e m s o m s o l s a l M A L	prprtrtrtototot	e a a a a a	g o g a g a g a v a v a r a r
t o r r a t o r t a m o r t a m o r t e M A R T E	l u x o l u t o p u t o p u r o O U R O	s e m s o m s o l s a l M A L S O L s u l s u a	prprtrt ctotot	e a a a a a	g o g a g a g a v a v a r a r a r
t o r r a t o r t a m o r t a m o r t e M A R T E	l u x o l u t o p u t o p u r o O U R O T U D O l o d o	s e m s o m s o l s a l M A L S O L s u l s u a L U A	prprtrt ot ot if if i	e a a a a a b	g o g a g a g a v a v a r a r a r a r a
t o r r a t o r t a m o r t a m o r t e M A R T E P R O S A p r e s a p r e t a	l u x o l u t o p u t o p u r o O U R O T U D O l o d o l a d o	s e m s o m s o l s a l M A L S O L s u l s u a L U A l o a	prprtrt rtotot	e e a a a a a a b b	g o g a g a v a v a r a r a r a r a r a r a
t o r r a t o r t a m o r t a m o r t e M A R T E	l u x o l u t o p u t o p u r o O U R O T U D O l o d o	s e m s o m s o l s a l M A L S O L s u l s u a L U A	prprtrt ot ot if if i	e a a a a a b	g o g a g a g a v a v a r a r a r a r a

reverlaine

REVERLAINE

paul verlaine pauvre lélian parecia fora da jogada com todos os seus belos sanglolons mas veiam: essa arte poética débussydissonante (que tem quase um século) é de outra música. o verso ímpar de 9 sílabas não é fácil de maneiar não é fácil também usar a palayra ail em vez de aile ou alho em lugar de ala num poema.

e há uma série de dísticos-lemas até hoje válidos: prends l'éloquence et tords-lui son cou! q o confuso mário de andrade da escrava que não era isaura tachou de "errado" erro corrigido por oswald nos minipoemas paubrasil

como viu paulo prado:
"le poète japonais
essuye son couteau:
cette fois l'éloquence est morte"
ou
"em comprimidos,
minutos de poesia".

"torce, aprimora, alteia, lima a frase; e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim."

olavo braz martins dos guimarães bilac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac

pois sim

o qui dira les torts de la rime? a rima, ce bijou d'un sou (este toco oco): "mulheres, rilke esses bijus de um níquel!" décio pignatari em "o poeta virgem" da sua bufoneria brasiliensis (1952)!

de la musique avant toute chose sim, a música é mais importante: "all things that are... are musical" (richard crashaw) "everything we do is music" (john cage)

"musica sola mei superest medicina veneni" disse a tarântula à tarantela —

"antidotum tarantulae",
roma, 1641,
na pequena história da música
do mais útil mário de andrade.

"poesia não é bem literatura" disse pound, "provença knew".

verlaine também, l'aventure et tout le reste est littérature.

ART POÉTIQUE

A Charles Morice.

De la musique avant toute chose, Et pour cela préfère l'Impair, Plus vague et plus soluble dans l'air, Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

Il faut aussi que tu n'ailles point Choisir tes mots sans quelque méprise: Rien de plus cher que la chanson grise Où l'Indécis au Précis se joint.

C'est des beaux yeux derrière des voiles C'est le grand jour tremblant de midi, C'est, par un ciel d'automne attiédi, Le bleu fouillis des claires étoiles!

Car nous voulons la Nuance encor, Pas la Couleur, rien que la nuance! Oh! la nuance seule fiance Le rêve au rêve et la flûte au cor!

Fuis du plus loin la Pointe assassine, L'Esprit cruel et le Rire impur, Qui font pleurer les yeux de l'Azur, Et tout cet ail de basse cuisine!

Prends l'éloquence et tords-lui son cou! Tu feras bien, en train d'énergie, De rendre un peu la Rime assagie. Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'où?

ARTE POÉTICA

A Charles Morice

Antes de tudo, a Música. Preza Portanto o Ímpar. Só cabe usar O que é mais vago e solúvel no ar, Sem nada em si que pousa ou que pesa.

Pesar palavras será preciso, Mas com algum desdém pela pinça: Nada melhor do que a canção cinza Onde o Indeciso se une ao Preciso.

Uns belos olhos atrás do véu, O lusco-fusco no meio-dia, A turba azul de estrelas que estria O outono agônico pelo céu!

Pois a Nuance é que leva a palma, Nada de Cor, somente a nuance! Nuance, só, que nos afiance O sonho ao sonho e a flauta na alma!

Foge do Chiste, a Farpa mesquinha, Frase de espírito, Riso alvar, Que o olho do Azul faz lacrimejar, Alho plebeu de baixa cozinha!

A eloqüência? Torce-lhe o pescoço! E convêm empregar de uma vez A rima com certa sensatez Ou vamos todos parar no fosso! Oh! qui dira les torts de la Rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou Nous a forgé ce bijou d'un sou Qui sonne creux et faux sous la lime?

De la musique encore et toujours!
Que ton vers soit la chose envolée
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
Vers d'autres cieux à d'autres amours.

Que ton vers soit la bonne aventure Éparse au vent crispé du matin Qui va fleurant la menthe et le thym... Et tout le reste est littérature Quem nos dirá dos males da rima! Que surdo absurdo ou que negro louco Forjou em jóia este toco oco Oue soa falso e vil sob a lima?

Música ainda, e eternamente! Que teu verso seja o vôo alto Que se desprende da alma no salto Para outros céus e para outra mente.

Que teu verso seja a aventura Esparsa ao árdego ar da manhã Que enchem de aroma o timo e a hortelã... E todo o resto é literatura.

stefânio maranhão mallarme sobrinho

STEFÂNIO MARANHÃO MALLARMÉ SOBRINHO

veloz como um corcel, voando num mito hircânio, tremente, esvai-se a luz no leve oxigênio da tarde, que me evoca os olhos de estefânio mallarmé, sob a unção da tristeza e do gênio!

da "tumba de edgar allan poe" (16-11-1875) a essa hommage enigmagem do simbolista maranhense maranhão sobrinho (1879-1915)

"interlunar" —
soneto magnífico
em ânio ênio ínio ônio únio
ao supremo mestre

stéphane mallarmé

papéis velhos...
roídos pela traça do símbolo (1908)
estatuetas (1909)
vitórias-régias (1911)
e sabe lá quantos inéditos
roídos pela traça do tempo...

em "poetas malditos" também lá te encontrei, tristan corbière, nas grutas do demônio, cantando umas canções remotas como o oceano, que morde as praias de oiro, enxutas, no virente esplendor das vivas bergamotas...

e um raro alexandrino gertrudesteiniano:

satā satā satā satā satā satā

rose is a rose is a rose is

rosas no céu, rosas nas cercas, rosas nos teus ombros e rosas no teu rosto, rosas em tudo, e há chagas veludosas de rosas cor de rosa no sol-posto...

augusto dos anjos assinaria isto:

e, na lama, que a lesma azul meandra de rugas, rojando-se, em espirais de gelatina, enormes arrastam-se, pulsando, as moles sanguessugas...

riqueza de aliterações, quase anagrâmicas às vezes: lama-lesma, semipalíndromos silábicos: lesma-moles, espelhos

stéphane maranhão mallarmé sobrinho

e o chocalhar sacrílego dos dados

com estes fragmentos escoramos these fragments we have shelved against our ruins as ruínas da vitória

papéis velhos... roídos pela traça farrapos de seda sem esperança nem temor

com gregório, sousândrade, kilkerry aos vôos da blasfêmia esparsos no futuro bright brazilians blasting at bastards

TNTERLUNAR

Entre nuvens cruéis de púrpura e gerânio, rubro como, de sangue, um hoplita messênio o Sol, vencido, desce o planalto de urânio do ocaso, na mudez de um recolbido essênio...

Veloz como um corcel, voando num mito hircânio, tremente, esvai-se a luz no leve oxigênio da tarde, que me evoca os olhos de Estefânio Mallarmé, sob a unção da tristeza e do gênio!

O ônix das sombras cresce ao trágico declinio do dia que, a lembrar piratas do mar Jônio, põe, no ocaso, clarões vermelhos de assassínio...

Vem a noite e, lembrando os Montes do Infortúnio, vara o estranho solar da Morte e do Demônio com as torres medievais as sombras do Interlúnio...

LE TOMBEAU D'EDGAR POE

Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change, Le Poète suscite avec un glaive nu Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu Oue la mort triomphait dans cette voix étrange!

Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange Donner un sens plus pur aux mots de la tribu Proclamèrent très haut le sortilège bu Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.

Du sol et de la nue hostiles, ô grief! Si notre idée avec na sculpte un bas-relief Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne.

Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur, Que ce granit du moins montre à jamais sa borne Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.

A TUMBA DE EDGAR POE

Tal que a Si-mesmo enfim a Eternidade o guia, O Poeta suscita com o gládio erguido Seu século espantado por não ter sabido Oue nessa estranha voz a morte se insurgia!

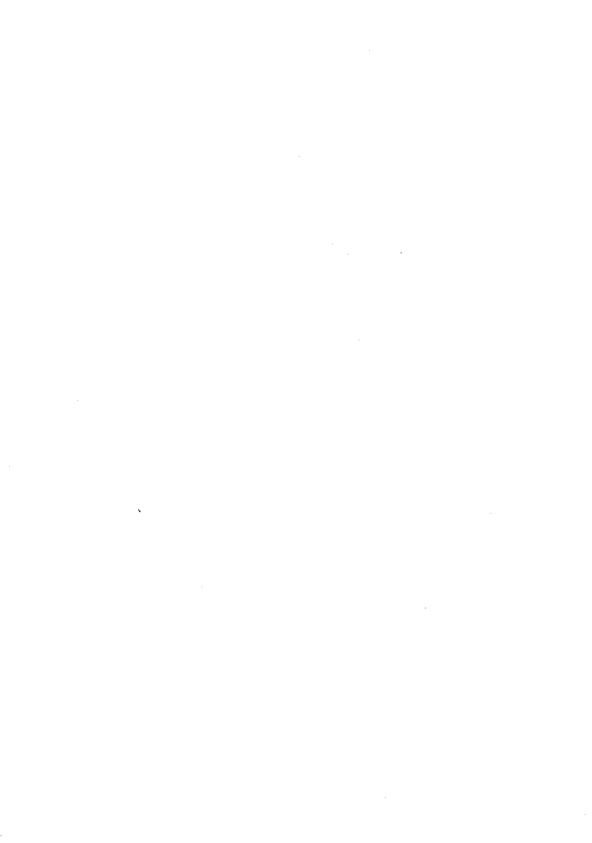
Vil sobressalto de hidra ante o anjo que urgia Um sentido mais puro às palavras da tribo, Proclamaram bem alto o sortilégio atribu-Ido à onda sem honra de uma negra orgia.

Do solo e céu hostis, ó mágoa! Se o que escrevo — Idéia e dor — não esculpir baixo-relevo Oue ao túmulo de Poe luminescente indique,

Calmo bloco caído de um desastre obscuro, Que este granito ao menos seja eterno dique Aos vôos da Blasfémia esparsos no futuro.

américa latina: contra-boom da poesia

AMÉRICA LATINA: CONTRA-BOOM DA POESIA

o boom da américa latina espanhola só esqueceu uma coisa a poesia (como viu octavio paz)

"acho a palavra boom repulsiva" disse paz "não se deve confundir sucesso, publicidade ou venda com literatura"

a poesia arte pobre lixo-luxo da cultura nunca teve lugar no mercado comum das letras latino-americanas (onde só os brasileiros não vendem nada)

e no entanto há algo nessa poesia q merecia ser mais conhecido por aqui

claro, existe um grilo
entre nós e eles:
o surrealismo
(qualquer que seja o nome que lhe dêem)
impregna a massa dos poemas hispano-americanos
de uma insuportável retórica metaforizante
que não questiona a linguagem

a poesia brasileira (que sofre de outros males) nunca foi surrealista (talvez porque o país já seja surrealista como disse o décio)

há uma belém-brasília percorrendo a medula de nossa poesia qualquer coisa jóia qorpo estranho entre o fácil e o fóssil

de oswald à poesia concreta de joão cabral e joão gilberto da pc à tropicália criou-se uma outra linha experimental antropófago-construtivista que não tem paralelo na américa espanhola

mas o chileno vicente huidobro (1893-1948)

— especialmente o dos poemas visuais de 1917-18
e o de altazor (1931) —
e o argentino oliverio girondo (1891-1967)

— especialmente o de en la masmédula (1956) —
superam os próprios cacoetes metafóricos
e caminham para o núcleo das palavras
que desintegram e reconstróem
em novas vivências léxicas
e novas sondagens poéticas

contemporâneos dos nossos modernistas são dois raros pioneiros habitantes da face oculta criativa da poesia latino-americana espanhola a que existe a que não quer titilar sentimentos nem subornar más-consciências poesia de linguagem e não de língua qorpo estranho

FRAGMENT D'ALTAZOR *

à l'horitagne de la montazon une hironline sur sa mandodelle décrochée le matin de la lunaille approche approche à tout galop

déja vient vient la mandodelle
déja vient vient l'hirondoline
déja s'approche oche oche l'hironbelle
déja s'approche l'hironselle
déja s'approche l'hironfréle
l'hirongréle
l'hironduelle
avec les yeux ouverts l'hirongéle
avec ses ciseaux coupant
la hrume l'hironaile

l'hironciel l'hironmiel la belle hironréele et la nuit rentre ses ongles comme le léopard

elle approche l'hirontélle qui a un nid dans chacune de deux chaleurs

^{*} Versão em francês do próprio Huidobro (1930). O poema Altazor traz a data inicial de 1919.

FRAGMENTO DE ALTAÇOR

no horitanha da montazonte uma andolina sobre a mandorinha despregada a manhã da luninda acode acode a pleno trote

já vem já vem a mandodorinha já vem já vem a andorlina já acode ode ode a andolinda já acode a andovinda já acode a andofinda a andofina a andovia olhos abertos a andofria com tesouras cortando a bruma a andorafia

a andocéu a andomel a bela andoaoléu e a noite recolhe suas unhas como o leopardo

ela acode a ardorela que tem um ninho em cada um de dois calores tel que moi je l'ai
dans les quatre horizons
déja s'approche l'hironfréle
et les vagues se dressent
sur la pointe de leurs pieds
déja s'approche l'hironbelle
et la tête de la montagne
sent un étourdissement
elle vient l'hironruelle
et le vent s'est fait parobole
des sylphides en orgie

se remplissent de notes les fils téléphoniques et la couchant s'endort avec la tête cachée et l'arbre avec le pouls enfiévré

mais le ciel préfère le rodognol son enfant gâté le rorégnol sa fleur de joie le romignol sa peau de larme le rofagnol sa gorge de nuit le rossolgnol le rolagnol le rossignol

et tout l'espace tiédit
dans sa langue de tralali lilo
tralilo lali
avale les étoiles pour la toilette
toutes les petites et même l'étoilon
trariri raro
toutes les belles planètes
qui mûrissent dans les planetiers
mais je n'achète pas les étoiles
dans la nuitrerie
ni des vagues nouvelles
dans la mererie
trararo riré

como eu o tenho

nos quatro horizontes já acode a andogela e as ondas se levantam

sobre a ponta dos pés já acode a andobela e o rosto da montanha

estremece de espanto

ela vem a andovela e o vento se faz parávola

de sílfides em orgia

enchem-se de notas

os fios telefônicos

e o poente dorme

com o rosto escondido e a árvore com o pulso inflamado

mas o céu prefere o roudonol seu filho mimado o rourrenol sua flor de alegria o rouminol sua pele de lágrima o roufanol sua garganta de noite o roussolnol o roulanol o roussinol

e todo o espaço se faz mole
em sua língua de tralali lilô
tralilô lalí
engole as estrelas para a toalete
todas as pequenas e mesmo a estrela mór
trarirí rarô
todos os belos planetas
que amadurecem nas planeteiras

que amadurecem nas planeteir mas eu não compro estrelas

na noiteria

nem ondas novas

no ar marinho

trararô rirê

EL PURO NO

```
el no
el no inóvulo
el no nonato
el noo
el no poslodocosmos de impuros ceros noes que noan noan noan
y plurimono noan al morbo amorfo noo
no démono
no deo
sin son sin sexo ni órbita
el yerto inóseo noo en unisolo amódulo
sin poros ya sin nódulo
ni yo ni fosa ni hoyo
el macro no ni polvo
el no más nada todo
el puro no
sin no
```

O PURO NÃO

```
o não
o não inóvulo
o não nonato
o innão
o não póslodocosmos de pésteos zeros nãos que nãoam nãoam nãoam
e nãoãoam
e pluriuno noam ao morbo amorfo innão
não dêmono
não deo
sem som sem sexo nem órbita
o hirto inósseo innão em uníssolo amódulo
sem poros já sem nódulo
nem eu nem cova nem fosso
o macro não não pó
o não mais nada tudo
o puro não
sem não
```

PLEXILIO

egofluido

éter vago

ecocida

ergonada

en el plespacio

prófugo

flujo fatuo

no soplo

sin nexo anexo al éxodo

en el coespacio

afluido

nubífago

preseudo

heliomito

subcero

parialapsus de exilio

en el no espacio

ido

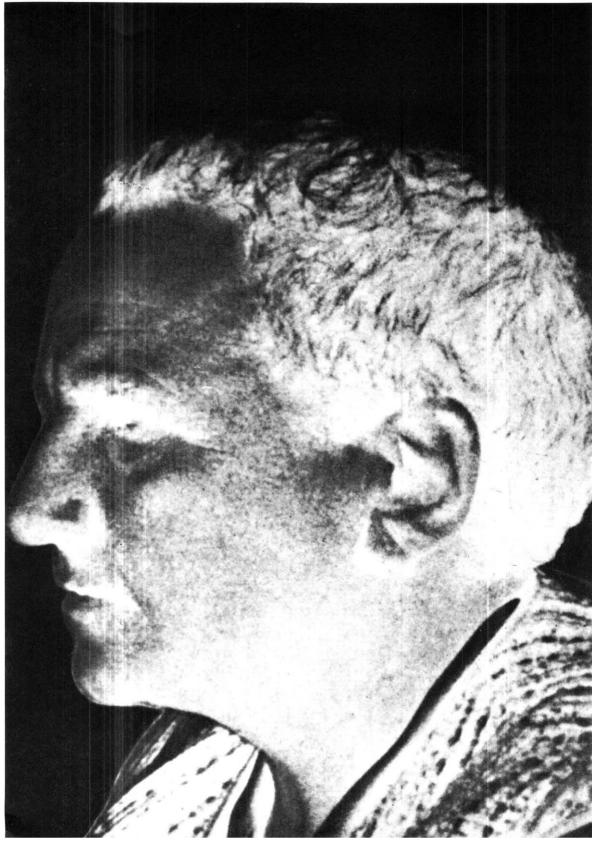
PLEXILIO

egofluido éter vago ecocida ergonada no plespaço prófugo fluxo fátuo não sopro sem nexo anexo ao êxodo no coespaço afluido nubífago prépseudo heliomito subzero parialapso de exílio no não espaço ido

gertrude é uma gertrude

GERTRUDE É UMA GERTRUDE

gertrude stein não gostava de pound q não gostava de gertrude mas gostava de jovce mas não gostava do finnegans wake pound ignorou mallarmé (mesmo valéry vacilou ante un coup de dés) mallarmé não entenden o lance de dados de flaubert q lhe pareceu então "uma aberração estranha": bouvard et pécuchet em q pound anteviu lucidamente "a inauguração de uma forma nova sem precedentes"

"livre assez bête" segundo valéry q também não percebeu o projeto dessa "enciclopédia crítica em farsa" como a via o próprio flaubert ou dessa "encyclopédie de la bêtise" como a chamou mais cruamente geneviève bollème

bouvard et pécuchet cujo segundo volume inacabado e inacabável
— o "album" ou "sottisier" (tolicionário) — equivaleria em radicalidade ao projetado "livro" de mallarmé "mas é preciso estar louco e triplamente frenético para empreender um livro como este" (flaubert a mme roger de genettes sobre bouvard et pécuchet, 1872) "você não acha q é um ato de demência?" (mallarmé a valéry sobre un coup de dés, 1897)

da impassibilidade à impossibilidade

"será preciso q em todo o livro não haja uma só palavra de minha autoria e q depois de lê-lo as pessoas não ousem mais falar com medo de dizer instintivamente uma das frases q lá se encontram" (flaubert)

um livro de ready-mades lingüísticos de um ancestral desconhecido de duchamp: "meu segundo volume está com três-quartos terminados e será composto quase que inteiramente de citações" (flaubert, 1880)

mas flaubert foi o pai reconhecido do conflito fraterno desses irmãos antigêmeos joyce e gertie "james joyce et pécuchet" era o título do artigo pioneiro de pound sobre *ulysses* em 1922 e gertrude mais tarde: "tudo o q fiz foi influenciado por flaubert e cézanne"

"tout ce que j'ai de plus poétique à vous dire est de ne rien dire" (flaubert) "there was nothing to say because just then saying anything was nothing" (g. stein) "i am here and i have nothing to say and i am saying it and this is poetry" (john cage)

mas quero falar de gertrude stein porque ela teria feito 100 anos este ano (1974) se pudesse com schoenberg e ives e se me perguntarem por que prefiro falar dos mortos podendo falar dos vivos respondo com fernando pessoa: "com uma tal falta de gente coexistível como há hoje que pode um homem de sensibilidade fazer senão inventar os seus amigos ou quando menos os seus companheiros de espírito?"

neste país
"que canta e é feliz
feliz feliz"
só um único livro de gertrude foi traduzido
três vidas
(q aqui só teve uma vida:
a edição de 1965 esgotada
e não revivida pela editora cultrix
tradução de brenno silveira e josé paulo paes)
e nada mais
nenhuma de suas peças foi tentada
pelo decantado teatro nacional
nenhuma de suas "óperas" foi cantada
e gertrude merece ser cantada

ela é uma chata genial
a única q pegou o outro lado da questão
inglês básico mais repetições
it is it is it is it is.
if it and as if it
if it or as if it
and it is as if it and as if it.
or as if it.
repetições
q no monstruoso the making of americans
ultrapassam o limite da legibilidade

é claro gertrude foi ficando tagarela quanto mais paranóica mais tagarela "ela q se parecia com uma robusta camponesa comecou a ficar parecida com um general romano" dixit hemineway a fofoca experimental e a autovalorização de suas "autobiografias" às vezes chateiam mortalmente mas isso não elimina a sua importância ela descobriu algo não é dadá não é surrealista é gertrude stein gertrude é uma gertrude é uma gertrude é uma "escutem aqui! eu não sou nenhuma idiota eu sei muito bem q na vida cotidiana ninguém sai por aí dizendo: '...é uma... é uma... é uma...' sim en pão sou nenhuma idiota mas eu penso q nesso linha a rosa está vermelha pela primeira vez na poesia inglesa em cem anos"

lançadora de manias
("starter of crazes")?
talvez
mas suas manias
duraram mais
do q duram as manias
e sua loucura
tem uma coerência
e uma limpidez
q não encontramos
nos brilharecos automatistas

de tantos surrealistas.
em termos pignatarianos
ela é linguagem
enquanto os surrealistas
(q marxfreudizaram dadá)
são muito mais língua
além de posteriores

joyce e gertie
respondem quase q sozinhos
na 1.ª metade do século
por uma prosa de significantes
(romances sem estória)
"as coisas importantes
escritas nesta geração
não contam uma estória"
diz gertrude

num artigo publicado em 1959 gertrude stein e a melodia de timbres traduzi dois fragmentos de suas peças four saints in three acts (1927) e listen to me (1938) vale a pena relembrá-los

em four saints in three acts
(cinco palavras de uma sílaba)
"an opera to be sung"
o uso dominante de monossílabos
cria verdadeiros blocos de moléculas sonoras
certos trechos parecem mais
a decupagem de uma partitura
onde a miúda permutação de palavras-sílabas
entre personagens
induz a uma
melodia de timbres

"um santo um verdadeiro santo
nunca faz nada
um mártir faz alguma coisa
mas um santo verdadeiramente bom
não faz nada
e assim eu queria ter quatro santos
q não fizessem nada
e eu escrevi os quatro santos em três atos
e eles não fizeram nada
e isso foi tudo" (autobiografia de todo mundo)

a música de virgil thomson com seus propositados clichês e lugares-comuns de gregoriano a exército da salvação é a de um satie norte-americano q consegue captar com grande eficácia os valores prosódicos do texto a ópera foi apresentada pela primeira vez em 1934 (um ano antes da estréia de porgy and bess) por um elenco de cantores negros q se apaixonaram pelo texto sem entendê-lo e portanto o entenderam

gertrude stein não ouviu le testament de villon a ópera de ezra pound extraordinária proeza musical provençal-futurista em cuja orquestração robert hughes vê uma modalidade de klangfarbenmelodie mas virgil thomson a assistiu em paris (salle pleyel) em 1926 e recordou-a anos mais tarde: "não era exatamente a música de um músico

mas era talvez a mais bela música de poeta desde thomas campion"

gertie e pound convergem nos textos de john cage as "conferências" e o longo poema(?) diário: como melhorar o mundo (você só tornará as coisas piores) parcialmente incluído em a year from monday (de segunda a um ano)

os monossílabos voltaram a obsecar gertrude em listen to me "eu pretendia escrever todo um livro sobre palavras de uma sílaba numa peca q acabo de escrever listen to me continuo pensando em palavras de uma sílaba é natural escrever poemas com palavras de uma só sílaba e algumas vivem com palavras de três letras e outras vivem com palavras de quatro letras" e/ou: "eu direi em palavras de uma sílaba tudo o q há para dizer não muito bem mas tão bem e assim não houve pano pano é uma palavra de duas sílabas"

elizabeth sprigge conta q as últimas palavras de gertrude foram: "qual é a resposta?" e como ninguém respondesse: "então qual é a pergunta?" marcel duchamp disse:
"não há solução
porque não há problema"
e flaubert, antes:
"a imbecilidade
consiste
em querer concluir"

FROM FOUR SAINTS IN THREE ACTS

Scene X

When

Saint Therese. Could Four Acts be when four acts could be ten Saint Therese. Saint Therese Saint Therese Four Acts could be four acts could be when when four acts could be ten.

Saint Theresc. When.

Saint Settlement. Then.

Saint Genevieve. When

Saint Cecile. Then

Saint Ionatius. Then.

Saint Ignatius, Men.

Saint Ignatius. When.

Saint Ignatius, Ten.

Saint Ignatius. Then.

Saint Therese When

Saint Chavez. Ten.

Saint Plan. When then

Saint Settlement. Then.

Saint Anne. Then.

Saint Genevieve. Ten.

Saint Cecile. Then.

Saint Answers Ten

Saint Cecile When then.

Saint Anne.

Saint Answers. Saints when.

Saint Chavez. Saints when ten.

Saint Cecile. Ten.

Saint Answers. Ten.

Saint Chavez. Ten.

Saint Settlement. Ten.

Saint Plan. Ten.

Saint Anne. Ten.

Saint Plan. Ten.

Saint Plan, Ten.

Saint Plan. Ten.

DE QUATRO SANTOS EM TRÊS ATOS

Cena X

Se.

Santa Teresa. Poderiam ser Quatro Atos se quatro atos pudessem ser dez Santa Teresa. Santa Teresa Santa Teresa Quatro Atos poderiam ser quatro atos poderiam ser se se quatro atos pudessem ser dez.

Santa Teresa. Se.

São Fundamento. Ouer.

Santa Genoveva. Se.

Santa Cecília. Quer.

Santo Inácio. Quer.

Santo Inácio. Se.

Santo Inácio. São.

Santo Inácio. Dez.

Santo Inácio. Ouer.

Santa Teresa. Se.

São Chavez. Dez

São Plano. Ouer se.

São Fundamento. Ouer.

Santana, Ouer,

Santa Genoveva. Dez.

Santa Cecília. Quer.

Santa Resposta. Dez.

Santa Cecília. Se quer.

Santana.

Santa Resposta. Santos se.

São Chavez. Santos se dez.

Santa Cecília. Dez.

Santa Resposta. Dez.

São Chavez. Dez.

São Fundamento. Dez.

São Plano. Dez.

Santana, Dez.

São Plano. Dez.

São Plano. Dez.

São Plano. Dez.

FROM LISTEN TO ME

Fourth Act. And what is the air.

Fourth Act. The air is there.

Fourth Act. The air is there which is where it is.

Kindly notice that is all one syllable and therefore useful. It makes no feeling, it has a promise, it is a delight, it needs no

encouragement, it is full.

Fourth Act. The air if full

Fourth Act. Of course the air is full

Fourth Act. Full of what Fourth Act. Full of it.

Fourth Act. The air is full of it

Fourth Act. Of course the air is full of it.

Fourth Act. Of course Fourth Act. The air Fourth Act. Is full

Fourth Act. Of it.

DE ESCUTE AQUI

Quarto Ato. E o que é o ar.

Ouarto Ato. O ar é lá.

Quarto Ato. O ar é lá no que há no ar.

Por gentileza observem que tudo é de uma só sílaba e pois útil. Não produz sentimento, contém uma promessa, é um

prazer, não necessita de estímulo, é só.

Quarto Ato. O ar é só.

Quarto Ato. Sim o ar é só.

Quarto Ato. Só de que.

Quarto Ato. O ar é só de ar.

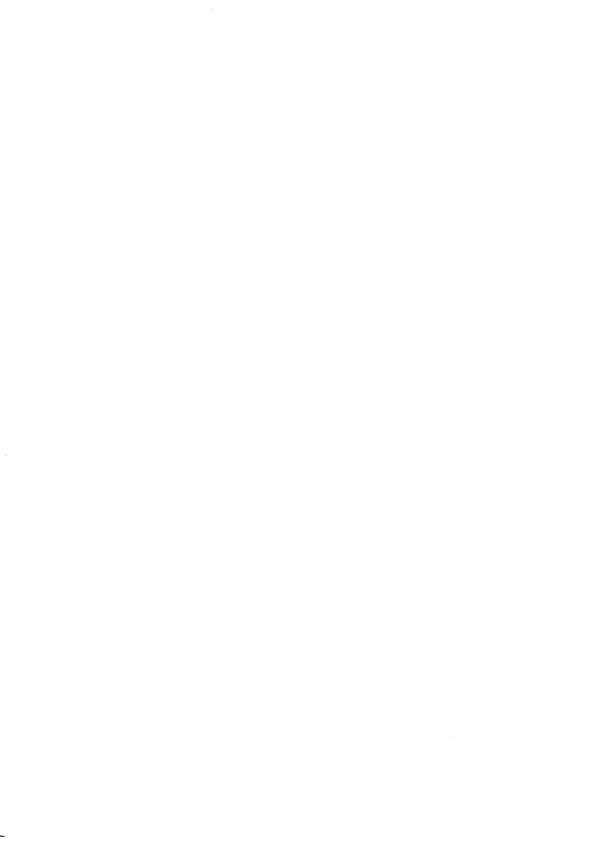
Quarto Ato. Sim o ar é só de ar.

Quarto Ato. Sim

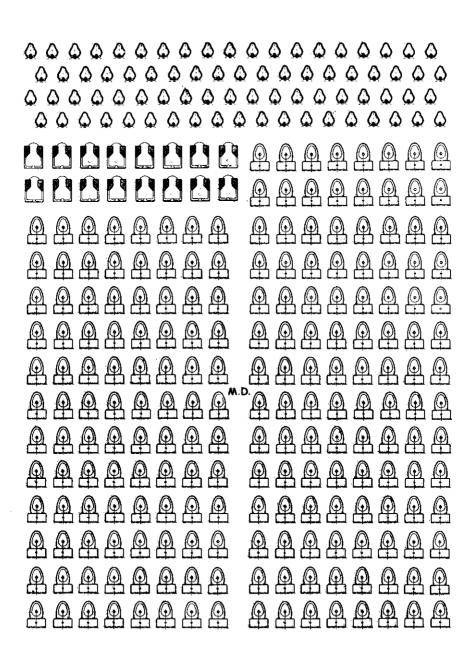
Quarto Ato. O ar

Quarto Ato. É só

Quarto Ato. De ar.

duchamp: 0 lance de de dadá

DUCHAMP: O LANCE DE DADÁ

marcel duchamp é um nome bem conhecido mas poucos conhecem bem marcel duchamp muitos fizeram duchamp sem saber q o estavam fazendo (eu também) mas como poderíamos saber? duchamp é o maior *inventor* anônimo do século aos poucos ele foi sendo desenterrado: debaixo da montanha picassiana sob o brilhante arabesco dos klees ou kandinskys sob os cristais perfeitos de mondrian lá estava ele intacto no meio do refugo e dos detritos

só agora
se pode ter a perspectiva
do que significou o seu silêncio
levantado na última década
no marcel duchamp de robert lebel
q só teve larga difusão
depois da 2.ª edição americana em paperback 1967
(a 1.ª, francesa, de 1959, só teve 137 exemplares!)
e completado há poucos anos
em THE COMPLETE WORKS OF MARCEL DUCHAMP
de arturo shwarz
(1.ª ed. 1969 — 2.ª ed. revista 1970)
volumoso volume de 630 págs
com cerca de 780 ilustrações (só 75 em cores)

e o catálogo integral das obras de duchamp com 421 ítens

revisto agora
"tel qu'en lui-même"
desencarnado de dadá
livre da maquilagem surrealista
duchamp revolve a mallarmé
e não me digam q vejo mallarmé em tudo
lebel johncage octaviopaz (e o próprio duchamp)
também o viram

duchamp (declarações, 1946):
"rimbaud e lautréamont me pareciam velhos demais
naquela época (1911)
eu queria algo mais jovem.
mallarmé e laforgue estavam mais próximos do meu gosto."
e
"minha biblioteca ideal
conteria todos os escritos de roussel
— brisset, talvez lautréamont e mallarmé.
mallarmé era uma grande figura."

robert lebel (1959):

"...duchamp é parco em matéria de palavras e procura o máximo de precisão. a linha-chave. é portanto a mallarmé e à sua concisão hermética, mais q a roussel, a brisset ou mesmo a lautréamont (cujas obras ele conhecia bem) q ele se relaciona por seu frio lirismo iluminado pelo uso de termos-chave como *enfant-phare* (en fanfare)."

lebel outra vez:
"lamentamos

q no seu inventário das máquinas dos celibatários michel carrouges tenha olvidado

o texto q elipticamente os define a todos: un coup de dés jamais n'abolira le hasard."

john cage (26 statements re duchamp, 1963) anota simplesmente: "duchamp mallarmé?"

nas pegadas de lebel, afirma octavio paz (1966): "o antecedente direto de duchamp não está na pintura mas na poesia: mallarmé. a obra gêmea do grande vidro é un coup de dés."

mais do quma aproximação direta entre essas obras é a vida-obra de duchamp q me parece cumprir todo um desígnio mallarmaico sem presumir do futuro o que sairá daqui: nada ou quase uma arte um projeto global nos limites extremos entre arte e não-arte

como WEBERN e CAGE fumando em silêncio a música do século

MONDRIAN/MALIÉVITCH de um lado MARCEL DUCHAMP do outro do quadrado branco ao branco do quadro ao quadro em branco no limite do não ou do nada são

verso e reverso da mesma moeda —
 a bifurcação necessária
 do tronco mallarmaico

marcellarmé du champ des champs coup de pied pour le coup de dés o lance de dada do lance de dados o lema de duchamp era ÉCHECS palavra francesa q significa ao mesmo tempo "fracassos" e "xadrez"

outro lema NÃO REPETIR apesar do bis

a lenda (verdadeira) de duchamp é mais ou menos conhecida:
parisiense na américa
(como varèse, profeta em terra alheia)
depois de ficar célebre
com o cubo-futurista nu descendo uma escada
exposto na "armory show" em 1913
virou a mesa das artes
com os seus "ready-mades":
roda de bicicleta (1913)
fonte (1917):
um vaso sanitário invertido
L.H.O.O.Q. (ler: "elle a chaud au cul")
reprodução da gioconda + barba e bigode (1919)
(e outros)

em 1923 aos 35 anos abandonou de vez a pintura

nesse ano deu por definitivamente in-terminado o monumental quadro-objeto no qual trabalhou oito anos a noiva desnudada por seus celibatários, mesmo ou o grande vidro (quebrado em 1931, reparado em 1936, rachaduras-acaso incorporadas)

desse mesmo ano (1923) significativamente é o ready-made (hoje tão imitado) WANTED cartaz-anúncio de um bandido procurado pela polícia onde duchamp apôs as suas fotos (de frente e de perfil) acrescentando ao nome e pseudônimos do procurado: "também conhecido sob o nome de RROSE SÉLAVY"

o artista desaparecia em seu lugar um heterônimo feminino RROSE SÉLAVY (implicando: arrose, c'est la vie e éros, c'est la vie)

com esse nome passou a assinar muitas de suas criações a partir de então

sexhumor mick jagger caetano veloso alice cooper? duchamp já estava lá em 1921 posou pintado e maquilado como RROSE SÉLAVY para a câmara de man rav foto-base de uma colagem usada como rótulo do perfume ready-made BELLE HALEINE — EAU DE VOILETTE (alteração de BELLE HELÈNE — EAU DE TOILETTE) trompe-l'oeil do sexo travesti travisto inversão da inversão contra-homenagem à gioconda andrógina q hominizara com barba e bigode (anos mais tarde ele restituiria a gioconda à gioconda num ready-made de ready-made: L.H.O.O.Q. barbeada, 1965)

john lennon e yoko ono nus em capa de disco? ele também já estava lá posou nu para uma foto representando adão (com eva) numa sequência do balé rélache de satie em 1924 (é espantoso como duchamp já estava lá antes)

e aí está
um irmão-gêmeo musical
erik satie
satierick
como o chamou picabia
músico? não. "fonometrógrafo".
do music hall
à música de mobiliário

nos anos q se seguiram aparentemente duchamp era apenas um homem q fumava cachimbo e jogava xadrez

tentou também um processo matemático de ganhar na roleta queria transformar o acaso em échec FRACASO lance mallarmaico, já se vê: "creio q eliminei a palavra acaso — gostaria de forçar a roleta a se tornar um jogo de xadrez. como você vê, eu não parei de pintar agora faço projetos sobre o acaso"

fez um empréstimo de 15.000 francos divididos em obrigações de 500 francos a juros de 20%. nos títulos, emitidos pelo próprio duchamp e endossados por RROSE SÉLAVY, o rosto dele coberto de creme de barbear os cabelos formando dois cornos de fauno ou demônio e emoldurados pelos números da roleta sobre um fundo com as palavras

MOUSTIQUES DOMESTIQUES DEMISTOCK

(semistock de mosquitos domésticos) impressas centenas de vezes data de emissão: 1 de novembro de 1924 tudo acabou em ready-made sem perdas ou ganhos

cessou a "pintura" mas a criação não cessou ficou só criação acima e além dos cavaletes e do material pictórico duchamp pignatari: "o poeta é um designer da linguagem" sem a ninguém se desse conta continuou produzindo quadros? não. coisas. objetos achados, trocadilhos, pecas de xadrez. objetos. achados sua produção sempre rara fixou-se de modo geral em duas linhas: os readv-mades e as pesquisas ópticas. rigoroso, reduziu o número de ready-mades a dois ou três por ano entre as suas notas se encontra esta auto-prescrição: "limitar o número de ready-mades anualmente"

dos discos ópticos precursores da op art e mais significativos q ela o primeiro data de 1920 (new york): rotative plaque verre (optique de précision) um aparelho com cinco pratos de vidro pedaços de círculos concêntricos

girando em torno de um eixo de metal e formando círculos contínuos quando vistos à distância

depois veio rotative demi-sphère (optique de précision), 1925 semi-esfera com espirais brancas em fundo negro presa a um disco em cujas bordas está escrito RROSE SÉLAVY ET MOI ESOUIVONS LES ECCHYMOSES DES ESQUIMAUX AUX MOTS EXOUIS ou em tradução trocadilhesca: rrose sélavy e eu esquivamos as equimoses dos esauimaus de maus esauis (semi-esfera e discos giram juntos movidos por um pequeno motor elétrico) essa técnica foi desenvolvida ao máximo em ANEMIC CINEMA (1925-26) sequência de 10 discos contendo círculos excêntricos g em movimento produzem a ilusão de espirais em profundidade esses discos são alternados com 9 outros contendo inscrições espiraladas do tipo da anterior, como: BAINS DE GROS THÉ POUR GRAINS DE BEAUTÉ SANS TROP DE BENGUÉ

trompe-l'oeil
trompe-l'oreille
para uma óptica de precisão
um ótica de precisão
opto-oto-objetos
colhendo a invenção
no trânsito inesperado
do verbal ao não-verbal

uma nova sequência de discos (agora em cores) veio em 1935

para serem colocados num toca-discos.
discopteca.
instruções:
"estes discos, girando a uma velocidade de 33 rotações,
darão impressão de profundidade
e a ilusão de óptica
será mais intensa
com um olho
do q com dois"

a "optique de précision" de duchamp na sua neutralidade geométrica (como os ready-mades no avesso semântico) responde ao distanciamento q ele quer ter da "pintura"

conta h.p. roché
q duchamp expôs os rotorelevos
ao grande público
num pequeno "stand"
entre as invenções do "concours lépine"
junto à porta de versalhes
ninguém prestou atenção
o público só se interessava pelas utilidades
domésticas
e ele perdeu longe
para os liquidificadores e incineradores de lixo.
no fim de tudo
duchamp sorriu e disse:
"erro, 100%.
ao menos tudo está claro."

como descrever as outras invenções de duchamp? tudo aparentemente nada: designs designs designs esboços projetos de projetos recodificações de trabalhos anteriores lavouts para catálogos capas de livros como a capa-letra para uma edição do UBU roi de jarry (1935) em que cada U toma conta de uma capa e o B toma conta da lombada ou a capa-corpo para uma exposição surrealista: um seio de borracha, tamanho natural (na contracapa: prière de toucher) ou a capa-poema para o catálogo le dessin dans l'art magique (1958) com o núcleo central MAGES cercado das sílabas I - DOM - FRO - RA - PLU - HOM de modo a formar IMAGES DOMAGES FROMAGES RAMAGES PLUMAGES HOMMAGES explorações ambientais: a porta q abre um quarto e fecha outro porte: 11, rue larrey (1927) (trocadilho visual) as vitrinas e decorações (armadilhas visuais) para as exposições surrealistas de 1938 e 1942 (mas nunca foi surrealista era grande demais para surrealistar-se)

paradoxo: ninguém como ele se desligou tanto da idéia de "obra"

ninguém como ele organizou tanto a própria obra

a caixa numa valise, (1941) contendo réplicas-miniaturas e reproduções em cores é um museu portátil das invenções de duchamp e talvez presque un art o livro do futuro

não sei se já se avaliaram em toda a extensão as consequências das incursões pansemióticas do duchamp poeta no campo da pintura e do duchamp designer no campo da poesia

unindo signos verbais e não-verbais num mesmo design duchamp-designer-poeta fez da palavra a pólvora apta a detonar o seu crítico objet-dard como mallarmé ele optou muitas vezes pelo trocadilho por homofonia ou para usar a fórmula de freud ("o chiste e sua relação com o inconsciente", 1905) condensação sem formação de substitutivos: a) similicadência — "rousseau / roux sot" b) duplo sentido — "c'est le prémier VOL (vôo/roubo) de l'aigle" (exemplos de freud)

em mallarmé sem contar as rimas auto-devorantes ("vers/envers/divers/hivers") encontramos particularmente nos vers de circonstance a o humor libera as rimas similicadentes "des champs / Deschamps" "L'ire / lire" "Ou'est-ce? / caisse" "condense / qu'on danse" "vis-à-vis / avis" "l'une / lune" "rit à / Rita" "Et.va / Eva" "On trouve ici, bonheurs que j'énumère La grande mer avec petite mère" e em geral, por toda a parte, as rimas homófonas e homógrafas: "coupe" (copa) "coupe" (corta) "fin" (fino) "fin" (fim) "nue" (nua) "nue" (nuvem) unificadas no lance de dados numa única célula vocabular: "LEGS (fr.: legado/ingl.: pernas) en la disparition"

duchamp
q se intitula
não pintor (peintre)
mas tintor (teintre)
faz títulos-poemas ou troca-títulos
trocadilhos por similicadência:
além dos já citados
citemos entre tantos
M'AMENEZ-Y
(ma amnesie)
PIS QU'HABILLA
(picabia)
LITS ET RATURES
(littérature)

aqui provavelmente inspirado por mallarmé "le sens trop précis rature ta vague littérature"

ou soma-suma tudo num duplo sentido brotando de uma só palavra ÉCHECS

mas também como joyce
marcel duchamp
marchand du sel
usa nos seus discos-dísticos
digamos nos seus DIStiCOS
(e em outros títulos)
trocas entre vocábulos
provocando
a súbita surpresa
da informação nova
em curtos-circuitos vocabulares:
L'ENFANT QUI TÈTE EST UN SOUFFLEUR DE CHAIR CHAUDE
QUI N'AIME PAS LE CHOU-FLEUR DE SERRE CHAUDE

não satisfeito com o duplo sentido ele vai ao triplo sentido acrescentando o ícone ao trocadilho verbal ou este àquele e jogando com eles

é o q arturo shwarz chama de "three-dimensional pun": FRESH WIDOW (copyright rose sélavy 1920): o título-trocadilho deste semi-ready-made (miniatura de uma janela) leva através do objeto-imagem à expressão FRENCH WINDOW q é o parceiro verbal oculto do trocadilho

NOUS NOUS CAJOLIONS (1925): o desenho (colado em parte sobre a foto de grafitti de um lavatório público) mostra uma ama ("nounou") diante de uma jaula de leões ("cage aux lions")

OBJET DARD (1951):
escultura (um pedaço de molde
forma fálica)
ao mesmo tempo
objeto-dardo
e objet-d'art

em morceaux choisis d'après courbet (1968) o trocadilho tridimensional é sem palavras: desenho abreviado da "mulher com meias brancas" de courbet tendo abaixo o desenho de um falcão q deflagra um equívoco fonopictográfico entre "faux con" e "faucon"

em renvoi miroirique (1964)
poema-desenho num conjunto de três folhas
o trocadilho tridimensional
adquire uma nova dimensão
física:
o esboço da "fonte"
(o vaso sanitário invertido)
tem acima as frases

UN ROBINET ORIGINAL REVOLUTIONNAIRE "RENVOI MIROIRIQUE"?

e abaixo a frase

UN ROBINET QUI S'ARRETE DE COULER QUAND ON NE L'ECOUTE PAS

na 2.ª folha as mesmas frases reaparecem com omissão de algumas letras:

N OB ET R GINAL EVOLUTIONNAIRE "RENVOI MIROIRIQUE"?

N OB ET QUI S'ARRETE DE COULER QUAND ON NE L'ECOUTE PAS

na 3.ª folha
as letras q faltam
nos pontos em q foram omitidas:
U R IN O I R
e
U R INE

o próprio título contém disseminada em reversão anagramática a palavra URINE

> "RENVOI MIROIRIQUE" EN IR U

processo q coincide com a leitura dos anagramas dispersos ou "paragramas" como os chamou saussure em sua última e mais ousada aventura lingüística quando por exemplo via **CIRCE**

no verso

"Comes est ItineRis illi CErva pede"

assim duchamp opera
o trânsito pansemiótico
entre o verbal e o não-verbal
guerrilheiro artístico
duchamp pontilhou seu caminho solitário
de obras-esfinges
q nos provocam
sob as mais diversas e despretenciosas camuflagens
monalisicamente ambíguas
como o seu autor

sua última obra ou manobra guerrilheira obra-environment é a "escultura-construção" étant donnés: 1. la chute d'eau / 2. le gaz d'éclairage na qual trabalhou 20 anos em segredo de 1946 a 1966. em vez de um quadro um quarto onde não se pode entrar mas q o espectador-voyeur-vidente é convidado a espiar por dois orifícios no centro de uma porta fechada

quarto-testamento só tornado público em 1969 após a morte de duchamp um "renvoi miroirique" figurativo da abstrata *noiva desnudada por seus celibatários*

(como nota arturo schwarz) dentro uma mulher nua tamanho natural deitada pernas grand'abertas mão esquerda segurando uma lâmpada iluminando o sexo exposto escultura realista-ilusionista em couro de porco e peruca (bloqueada a visão da cabeca) sobre um leito de galhos e folhas secas reais ao fundo uma paisagem verdejante óleo com técnica fotográfica e uma falsa cascata criada por um jogo de luzes o último trompe-l'oeil de duchamp o seu enigma derradeiro e o seu lance de dados dados uma queda d'água e um gás de iluminação ENIGMA IMAGEN

do verbal ao não-verbal
da não-figura à figura
duchamp
desierarquizou a arte
o q interessa é a "descoberta"
o lance inventivo
q pode assumir as estratégias mais diversas
e não tem q se limitar
a compartimentos ou comportamentos
estanques
("a" literatura, "o" verso, "a" pintura)
nem ao "status" do suporte
(quadro, livro) em q a invenção é projetada

dados os dados duchamp nos dá uma opção-estratégia aparentemente viável ante o bloqueio massacrante do dilúvio informativo a ação na raiz das coisas sem suportes apriorísticos: um livro ou um vidro uma capa ou um corpo um postal ou um disco um dado ou um vaso um xeque ou um cheque ou o silêncio mas tudo ou nada entre o visível e o invisível o imprevisível choque

cage: chance: change

CAGE: CHANCE: CHANGE

depois que pound morreu
o maior poeta vivo americano
talvez o maior poeta vivo
é um músico
JOHN CAGE
talvez porque não pretenda ser poeta
"eu estou aqui
e não tenho nada a dizer
e o estou dizendo
e isto é poesia"
diz cage
em sua conferência sobre o nada (1949)
enquanto os poetas que pretendem dizer tudo
já não nos dizem nada

o seu diário: como melhorar o mundo (você só tornará as coisas piores)
1965-1972
é o único poema longo consistente escrito depois dos cantos de ezra pound que consegui ler e amar (absorveu ep sem imitá-lo o que me parecia impossível) poema? talvez ele pretenda — como eu — que isto seja prosa se o for é um dos poucos exemplos de prosa crítica original quanto à própria linguagem

prosa ou poesia reconcilia pound e gertrude stein (outro impossível) definição precisa e nonsense

john cage
"a figura mais paradoxal de toda a música contemporânea
o músico
com o qual muitos compositores pós-webernianos e eletrônicos
estão freqüentemente em polêmica
sem poder subtrair-se à sua fascinação" (umberto eco)

nascido em los angeles em 1912 atravessou os seus 70 anos continuando jovem o que é quase incompreensível entre nós onde a regra (ou a maldição) é o envelhecimento-precoce intelectual como disse pignatari observando que volpi é um dos raros artistas brasileiros que não decaíram depois dos 40

aluno de henry cowell e de schoenberg interessou-se desde cedo pelos instrumentos de sons indeterminados e pela música e filosofia orientais mas também por artes gráficas e pintura (ensinou na escola de design de chicago) o que explica a invenção visual de seus textos e partituras

arnold schoenberg
(que lhe dava aulas de graça
sob uma única condição: devotar a vida
à música)
recriminou um dia o seu descaso pela harmonia

dizendo-lhe que para um músico isso era o mesmo que defrontar-se com um muro o jovem cage lhe respondeu: "nesse caso eu devotarei a minha vida a bater a cabeça nesse muro"

e foi o que ele fez literalmente passando a compor música para percussão sob a inspiração de ionisation de edgard varèse donde first construction in metal (1937) escrita só para percussão metálica (gamelão, sinos, gongos, folhas de aço, cilindros de freio de automóvel, bigornas, etc.) onde aplica o princípio da tala hindu música medida: uma estrutura rítmica baseada na duração não das notas mas dos espaços de tempo

em 1937 já dizia:
"enquanto no passado o ponto de discórdia
estava entre a dissonância e a consonância
no futuro próximo ele estará
entre o ruído
e os assim chamados sons musicais."

daí, para a invenção do "piano preparado" (um piano acondicionado com pedaços de metal borracha e outros materiais entre as cordas para alterar-lhe a sonoridade):
"uma orquestra de percussão para um único instrumento
e um único executante"
ou uma livre
"klangfarbenmelodie" (melodia-de-timbres)
que associa webern ao gamelão indonésio

de certa forma
cage
antecipou-se facticamente aos europeus
na compreensão do fenômeno webern:
no choque de silêncios
entre WEBERN e CAGE
— o europeu e o americano —
está capsulado
todo o futuro dilema da música
entre ordem e caos
(ver o meu profilograma n.º 2
HOM'CAGE TO WEBERN
— o n.º 1 fundia os perfis
de pound e maiakóvski)

bacanal (1938) foi a primeira peça para piano preparado seguiram-se amores para p/p e percussão (1943) sonatas e interlúdios para piano preparado (1946-48) e concerto para piano preparado (1951) entre outras

em 1939 compõe paisagem imaginária n.º 1 proto-musique concrète combinando gravações de freqüências pratos e cordas (de piano)

a atuação de cage nos anos 50 no auge da revolução concreto-eletrônica foi fulminante valorizado por boulez e schaeffer por suas pesquisas no domínio da acústica

não se contentou em historicizar-se como profeta preferiu intervir criativamente mais novo do que os novos

a crítica crucial de cage
aos melhores músicos da geração
batizada de "pós-weberniana":
não faziam música por causa da música de webern
mas apenas música depois da música de webern
não havia nela nenhum traço de klangfarbenmelodie
nenhuma preocupação com a descontinuidade
— antes uma surpreendente aceitação
dos mais banais artifícios da continuidade

alguns remédios: acaso e silêncio "a música européia poderia ser melhorada com um pouco de silêncio"

reagindo contra o conceito de música totalmente predeterminada, levado às últimas conseqüências pelos jovens serialistas pós-webernianos (boulez, stockhausen) cage cria a "música indeterminada". desde 1950 começara a desenvolver a sua teoria da indeterminação em música derivou-a do *i ching* o clássico livro-de-oráculos chinês

mediante operações de acaso a partir do *i ching* (livro das mutações) compôs, em 1952, *music of changes* (música das mutações) com sons e silêncios distribuídos casualmente

lançamento de dados ou moedas imperfeições do papel manuscrito passaram a ser usados em suas composições que vão da indeterminação
à música totalmente ocasional música?

em 1951

cage apresenta o primeiro "happening" no black mountain college, em north carolina. paisagem imaginária n.º 4 (do mesmo ano) compõe-se de 12 aparelhos de rádio ligados ao acaso e simultaneamente (a dinâmica, rigorosamente controlada)

em 4'33" (1952)
um pianista entra no palco
toma a postura de quem vai tocar
e não toca nada
a música é feita pela tosse
o riso e os protestos do público
incapaz de curtir quatro minutos e alguns segundos de
silêncio

o silêncio sempre o interessou (de fato, seu primeiro livro se chama silence)
e nesse sentido ninguém entendeu melhor webern do que ele por mais que os dois pareçam distantes e embora para ele sob outro ângulo o silêncio não exista:
"there is no such thing as silence"
"nenhum som teme o silêncio que o ex-tingue e não há silêncio que não seja grávido de som"

dentro da câmara anecóica (à prova de som) ele ouviu dois sons um agudo outro grave o agudo era o seu sistema nervoso o grave o seu sangue em circulação

o silêncio ou "o 13.º som"

ainda em 1952 outra inovação: paisagem imaginária n.º 5 a primeira composição de "tape music" feita nos e.u.a.

em 1954 (em donaueschingen — reduto dos serialistas europeus) cage apresentou as composições 34'46.776" para dois pianos e williams mix para 8 magnetofones ligados a alto-falantes (as obras incluíam ruídos, gravações em fitas magnéticas e inesperadas intervenções dos executantes) stockhausen e boulez passaram a incluir o acaso mais ou menos controlado em suas composições e foi aquele desbunde geral da música "aleatória"

cage continuou fazendo das suas:
a ária (1958) para soprano
tem uma curiosíssima notação
em curvas coloridas e interrompidas
que deixam livre à intérprete
a escolha de quaisquer estilos
(lírico, folclórico, jazz, canção napolitana, ópera, etc)
além de toda a sorte de ruídos
(choro de bebê, ganido, gemido voluptuoso, etc)
a ária pode ser tocada junto com fontana mix
mistura de vários teipes
atlas eclipticalis (1961-62) para 1 a 98 instrumentos
é uma transcrição das constelações do firmamento
tornadas legíveis sob a forma de notas

em HPSCHD (harpsichord) para cravos e computadores composta em 1967-69 em colaboração com lejaren hiller teipes de sons eletrônicos microtonais produzidos em computador são combinados a citações de vários compositores e às valsas para cravo compostas ao lance de dados atribuídas a mozart tudo articulado por uma programação de computadores com sistema numérico derivado do modelo digital do i ching certos trechos da composição foram gravados no canal da direita outros no canal da esquerda outros em ambos de modo que o ouvinte pode alterar a composição (aumentando, diminuindo ou eliminando algumas partes) se acionar os botões do seu amplificador

para cage a música não é só uma técnica de compor sons (e silêncios) mas um meio de refletir e de abrir a cabeça do ouvinte para o mundo (até para tentar melhorá-lo correndo o risco de tornar as coisas piores)

com sua recusa a qualquer predeterminação em música propõe o imprevisível como lema um exercício de liberdade que ele gostaria de ver estendido à própria vida pois "tudo o que fazemos" (todos os sons, ruídos e não-sons incluídos) "é música"

por exemplo cogumelos música e cogumelos music and mushrooms duas palavras casualmente próximas no dicionário (inglês) cage ganhou um concurso tipo céu-é-o-limite na tv italiana respondendo sobre cogumelos (e improvisando concertos com panelas de pressão)

bem entendido
ele não tem nada a ver com drogas
interessam-lhe os cogumelos comestíveis
"marcel duchamp aprendeu
e eu também
através da filosofia indiana
que algumas vezes você usa o acaso
e outras, não.
os cogumelos são uma dessas ocasiões
em que você não pode usar o acaso
porque você corre o risco de se matar"

o acaso é também (segundo cage) uma forma de disciplina do ego para libertar-nos de nossos gostos e preferências permitindo-nos experimentar coisas de que não gostamos e mudar nossa mente

acaso e mudança por acaso a palavra CAGE está contida na palavra CHANGE que pode ser vista como uma casual mudança da palavra CHANCE

depois de ter levado a música ao limite da entropia e ao silêncio cage parecia ter perdido o interesse em compor

em 1961 apareceu SILENCE

o primeiro de uma série inclassificável de livros-mosaicos com artigos manifestos conferências pensamentos aforismos anedotas exemplares (koans) depois dele foi a vez de A YEAR FROM MONDAY (de segunda a um ano) 1967 o segundo compêndio da visão anarcosmusical de cage

segue-se M (1973) reunindo escritos de 1967-72 e incluindo mais uma série do diário. como melhorar o mundo, etc (o título M foi escolhido sujeitando as 26 letras do alfabeto a operações de acaso baseadas no i ching segundo cage qualquer outra letra serviria embora M seja a 1.ª letra de muitas palavras e nomes de seu interesse: de "mushrooms" a "music" de marcel duchamp e merce cunningham a marshall mcluhan e mao tsé tung)

o último livro dessa linhagem é EMPTY WORDS (palavras vazias) 1979 nele aparecem mais fragmentos do *diário* no prefácio cage afirma que em 1973 recomeçou o diário mas não conseguiu concluí-lo: "sou um otimista essa é a minha 'raison d'être' mas as notícias diárias de certo modo me deixaram mudo"

os livros de cage รลีด inovadores e imprevisíveis como a sua música em todos eles há uma mistura aparentemente disparatada de eventos cage não fala só de música mas de ecologia política zen-budismo cogumelos economia e acontecimentos triviais extraindo poesia de tudo e de nada um mosaico de idéias citações e estórias os textos se apresentam em disposições gráficas personalíssimas indo desde o uso de uma IBM com grande variedade de tipos até a combinação de numerosas famílias de letraset dos signos desenhados para indicar pausas e ruídos como a respiração e a tosse até as tonalidades reticulares das letras

a mesma criatividade visual
que ele aplica às suas partituras
e obras plásticas
como a série de objetos-poemas
— "plexigramas" —
que (de parceria com calvin sumsion)

realizou em 1969 sob o título not wanting to say anything about marcel duchamp (não querendo dizer nada sobre marcel duchamp)

cage se diz interessado na "linguagem sem sintaxe" (o que o aproxima da poesia concreta) citando norman o brown "a sintaxe é a estrutura do exército" e thoreau "quando ouco uma sentenca ouco pés marchando" afirma que se tornou um devoto da linguagem "desmilitarizada" não-sintática e compõe poemas nonsense-visuais super-e-ou-justapondo palayras/sílabas/letras escolhidas ao acaso entre dezenas de alfabetos de letraset. os "mesósticos"

mas seria ingênuo tabelá-lo com os rótulos de "antiarte" ou "antimúsica" ele diz não acreditar que a arte deva ser abandonada e que a ausência de um objetivo material para a arte a utilidade do inútil é uma boa notícia para os artistas: "a árvore que dava a melhor sombra de todas era muito velha e nunca fora cortada porque a sua madeira era considerada imprestável" (chuang-tsé)

um fanático discípulo de cage o compositor e videoartista nam june paik cujas obras conversas apresentações atos cotidianos divertem deliciam chocam e às vezes aterrorizam ao próprio cage disse-lhe um dia: "por que não destruir todas as partituras e fitas antes de morrer e deixar para a história da música apenas uma linha: 'aqui viveu um homem chamado john cage'?" resposta de cage: "muito dramático"

felizmente para nós
ele não cessou de compor
nem de escrever
depois de HPSCHD
(iniciada no mesmo ano em que
saiu este livro)
criou muitas outras obras

em 1969 começou a compor cheap imitation (imitação barata) leitura para piano (com operações de acaso) de "socrate" de satie depois vieram musicircus (1970) obra multimídia bird cage — gaiola de pássaro e de cage (1972) renga with apartment house 1976 composta em homenagem ao bicentenário da independência norte-americana misturando orquestra solos vocais e instrumentais melodias populares hinos protestantes cantos de peles-vermelhas acompanhados da projeção de 361 desenhos extraído dos "diários" de thoreau (apresentada por seiji osawa em boston e por boulez em nova york a obra provocou o maior êxodo de público

durante um concerto nos últimos 25 anos segundo o comentarista allen hughes) a john cage reader livro-homenagem aos 70 anos de cage (1982) registra outras tantas composições parando provisoriamente em postcard from heaven (postal do céu) para 20 harpas

ultimamente cage vem dedicando muitos trabalhos ao "finnegans wake" o mais radical e o mais musical dos livros de iovce em 1942 iá musicara um pequeno trecho dessa obra the wonderful widow of 18 springs (a maravilhosa viúva de 18 primaveras) para voz e piano fechado (sic) numa de suas novas incursões criou uma série de "mesósticos" sobre o nome de james joyce pescado aleatoriamente do texto writing through finnegans wake, 1978) numa outra viagem escavou sons e ruídos para o seu roaratorio, an irish circus on finnegans wake (1981) e ele ainda promete um atlas borealis com as 10 trovoadas sobre as 10 palavras de 100 letras que atravessam o livro ("a fala do trovão")

não é preciso concordar com cage para amá-lo (os cagistas são geralmente chatos: traduzem demasiado literalmente as suas idéias) mas não é possível contornar cage ele está ali inviável objeto objetando

inspirado na melhor tradição norte-americana a da desobediência civil e da não-violência de thoreau a martin luther king esse compositor rebelde é um notável compósito de anarquista e construtivista músico-poeta-designer-pensador profeta-guerrilheiro da arte interdisciplinar da música à poesia da dança ao vídeo do teipe à vida

na era do pós-tudo em pleno musicaos de produssumo os livros de cage como a sua própria música são um i ching de idéias e invenções que nos fornecem senão as respostas que procuramos ao menos um novo estoque de perguntas para nos abalar e rebelar

HAPPY NEW EAR
feliz anouvido novo (YEAR/EAR trocadilho intraduzível)
NEW MUSIC: NEW LISTENING
ou em canibalês brasileiro:
ouvidos novos para o novo
ouvir com ouvidos livres
a música está ao seu redor
por dentro e por fora
é só usar os ouvidos

From LECTURE ON NOTHING

I am here		•	and there is nothing to say	<i>a</i> y .		
				If ame	If among you are	
those who wish to get	to get	somewhere	•	let the	let them leave at	
any moment				What we re-quire		52
silence		٠,	but what silence requires	5		
is		that I go on talking	talking .			
				Give a	Give any one thought	
	a	a push	٠.	it falls down easily	ı	
٠,	but the	but the pusher	and the pushed	pro-duce	that enter-	- <i>1</i> :
tainment		called	a dis-cussion	•		
		Shall we hav	Shall we have one later ?			
			S			
O,		, we cou	we could simply de-cide		not to have a dis-	
cussion				What ever you like.	В	But
nom			there are silences		and the	be
words		make	help make		Ţ	the
silences						
				I have nothing to say	ig to say	
	and I am	and I am saying it			and that is	1.5
poetry			as I need it	٠		

Da CONFERÊNCIA SOBRE NADA

Eu estou aqui		e não há nada a dizer	Se algum de vocês	vocês
quiser ir	a algum lugar	^	pode sair a	
qualquer momento	rnto . otn	6 0	O que nós re-queremos	é
silêncio	••	mas o que o silêncio requer		
	é q eu continue falando.	: falando.		
	•		Dê ao pensamento de alguém	de alguém
	um emputrão		ele cai logo	
••	mas o q empurra	e o empurrado	pro-duzem	esse entre-
tenimento	chamado	dis-cussão		
	Vamos ter ui	Vamos ter uma daqui a pouco?		
		Ø		
nO	•	podemos de-cidir	não t	não ter uma dis-
cussão	•	Como vocês quiserem.	quiserem.	Mas
agora		há silêncios	ı	e as
palavras	fazem	ajudam a fazer		so
silêncios				
		Eu 1	Eu não tenho nada a dizer	
	e o estou dizendo			e isto é
poesia		como eu queto		

NOTA INFORMATIVA

Os textos que integram este livro foram publicados originalmente nos jornais, revistas ou livros a seguir indicados:

- 1 "Dante: Um Corpo que Cai" (com a tradução do Canto V), Folhetim, Folha de S. Paulo, 3/7/1986
 - Fragmento do Canto I, suplemento literário de O Estado de S. Paulo, 14/6/69.
- 2 "John Donne, 72" (1.ª versão do estudo "John Donne: o Dom e a Danação", com a tradução do poema "The Flea" / A Pulga).
 Suplemento Literário Minas Gerais, Belo Horizonte, 7/10/1972.
 "John Donne: o Dom e a Danação" / "Donne em Dobro"
 - John Donne: o Dom e a Danação, Editora Noa Noa, Santa Catarina, 1978 e 1980 (compreendendo todo o material deste livro referente a Donne).
- 3 "Arte Final para Gregório" Bahia-Invenção — antiantologia du poesia baiana, Salvador, 1974.
- 4 "A Língua do Pó, a Linguagem do Poeta"

 Suplemento Literário *Minas Gerais*, Belo Horizonte, 13/4/74.

 Revista *Código* n.º 4, Salvador, agosto 1980.
- 5 "O Difícil Anonimato"
 Revista José n.º 5/6, Rio, novembro-dezembro 1976.
 "Emily: o Difícil Anonimato"
 Folhetim n.º 483, Folha de S. Paulo, 11/5/86.
- 6 "Lewis Carroll: Homenagem ao Nonsensc"
 Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, 18/7/71.
 "Homenagem ao Nonsense"
 Suplemento Literário Minas Gerais, Belo Horizonte, 3/3/73.
- 7 "Reverlaine e Mallarmé Sobrinho"
 Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, 22/8/71.
 "Reverlaine"
 Balanço da Bossa e Outras Bossas, Editora Perspectiva, São Paulo, 1974.
- 8 "América Latina: Contra-Boom da Poesia" Revista *Qorpo Estranho* n.º 2, São Paulo, setembro-dezembro 1976.
- 9 "Gertrude é uma Gertrude" Suplemento Literário Minas Gerais, Belo Horizonte, 20/7/74. Revista Através n.º 3, Livraria Duas Cidades, São Paulo, 1979.
- "Marcel Duchamp: o Lance de Dadá"
 Revista Pólem, Rio, 1974.
 Reduchamp (com Julio Plaza), Edições Strip, São Paulo, 1976.
- 11 "Cage: Chance: Change"

 Suplemento Literário Minas Gerais, Belo Horizonte, 20/7/74.

 Revista Colóquio Artes n.º 20, Lisboa, dezembro 1974.

 Revista Através n.º 1, Livraria Duas Cidades, São Paulo, 1976.

 De Segunda a Um Ano (tradução de A Year From Monday, por Rogério Duprat, com revisão de Augusto de Campos) Hucitec, São Paulo, 1985, págs. IX-XXIII.

OBRAS DE AUGUSTO DE CAMPOS

Poesia

O Rei Menos o Reino, São Paulo, edição do autor, 1951.

Antologia Noigandres (com Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Ronaldo Azeredo, José Lino Grüne-wald), São Paulo, edição dos autores, 1962.

Equivocábulos, São Paulo, Edições Invenção, 1970.

Colidouescapo, São Paulo, Edições Invenção, 1971.

Poetamenos (1953), 2.º edição, São Paulo, Edições Invenção, 1973.

Poemóbiles (1968-74), poemas-objetos manipuláveis, em colaboração com Julio Plaza, São Paulo, edição dos autores, 1974 (2.ª edição, São Paulo, Editora Brasiliense, 1985).

Caixa Preta, poemas e objetos poemas em colaboração com Julio Plaza, São Paulo, edição dos autores. 1975.

Poesia 1949-1979 (VIVA VAIA), São Paulo, Livraria Duas Cidades, 1979.

Expoemas (1980-1985), São Paulo, Entretempo, 1985.

Ensaios:

ReVisão de Sousândrade (com Haroldo de Campos), São Paulo, Edições Invenção, 1964 (2.ª edição, ampliada, São Paulo, Editora Nova Fronteira, 1982).

Teoria da Poesia Concreta (com H. de Campos e D. Pignatari). São Paulo, Edições Invenção, 1965 (2.ª edição, ampliada, São Paulo, Livraria Duas Cidades, 1975).

Sousandrade - Poesia (com H. de Campos), Rio de Janeiro, Agir, 1966.

Balanço da Bossa (com Brasil Rocha Brito, Julio Medaglia, Gilberto Mendes). São Paulo, Editora Perspectiva, 1968 (2.ª edição, ampliada: Balanço da Bossa e outras Bossas, 1974).

Guimarães Rosa em Três Dimensões (com H. de Campos e Pedro Xisto), São Paulo, Comissão Estadual de Literatura, 1970.

ReVivão de Kilkerry, São Paulo, Fundo Estadual de Cultura, 1971 (2.ª edição, ampliada, São Paulo, Editora Brasiliense, 1985).

Revistas Re-vistas: os Antropófagos, introdução à reedição fac-similada da "Revista de Antropófagia", São Paulo, Editora Abril/Metal Leve S.A., 1975.

Reduchamp, com iconogramas de Julio Plaza, São Paulo, edições S.T.R.I.P., 1976.

Poesia, Antipoesia, Antropofagia, São Paulo, Editora Cortez e Moraes, 1978.

Pagu: Vida-Obra, São Paulo, Editora Brasiliense, 1982.

Traduções:

Dez Poemas de e. e. cummings, Rio de Janeiro, Serviço de Documentação-MEC, 1960.

Cantares de Ezra Pound (com H. de Campos e D. Pignatari). Rio de Janeiro, Serviço de Documentação-MEC, 1960.

Panaroma do Finnegans Wake (com H. de Campos), São Paulo, Comissão Estadual de Literatura, 1962 (2.ª edição, ampliada, São Paulo, Editora Perspectiva, 1971).

Poemas de Maiakóvski (com H. de Campos e B. Schnaiderman), Rio de Janeiro, Editora Tempo Brasileiro, 1967 (2. edição, ampliada, São Paulo, Editora Perspectiva, 1982).

Poesia Russa Moderna (com H. de Campos e B. Schnaiderman), Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1968 (2.º edição, ampliada, São Paulo, Editora Brasileinse, 1985).

Traduzir e Trovar (com H. Campos), São Paulo, Editora Papyrus, 1968.

Antologia Poética de Ezra Pound (com H. de Campos, D. Pignatari, J. L. Grünewald e Mário Faustino), Lisboa, Ulisséia, 1968.

ABC da Literatura, de Ezra Pound (com José Paulo Paes). São Paulo, Cultrix, 1970.

Mallarmargem, Rio de Janeiro, Editora Noa-Noa, 1971.

Mallarmé (com H. de Campos e D. Pignatari), São Paulo, Editora Perspectiva, 1974.

O Tygre, de William Blake, São Paulo, edição do autor, 1977.

John Donne, o Dom e a Danação, Florianópolis, Noa-Noa, 1978.

Verso, Reverso, Controverso, São Paulo, Editora Perspectiva, 1978.

20 poem(a)s — e. e. cummings, Florianópolis, Noa-Noa, 1979.

Mais Provençais - Raimbaut e Arnaut, Florianópolis, Noa-Noa, 1982.

Ezra Pound: Poesia (com H. de Campos, D. Pignatari, J. L. Grünewald e Mário Faustino). Organização, introdução e notas de A. de Campos). São Paulo, Hucitec, 1983.

Paul Valéry: A Serpente e o Pensar. São Paulo, Brasiliense, 1984.

John Cage: De Segunda a Um Ano. Introdução e revisão da tradução de Rogério Duprat. São Paulo. Hucitec, 1985.

40 poem(a)s - e. e. cummings, São Paulo, Brasiliense, 1986.

ÍNDICE DAS ILUSTRAÇÕES

JOHN DONNE — retrato a 61eo do poeta, de autor desconhecido, pg. 38.

ARTE FINAL PARA GREGÓRIO (1974) — Augusto de Campos, pg. 94.

LIFE FLIES — Hommage to Edward Fitzgerald (1973) — Augusto de Campos, pg. 96.

EMILY DICKINSON — fotografía da época, pgs. 106 e 111.

EZRA STEIN — profilograma (1979) — Augusto de Campos [foto de Gertrude Stein, por George Platt Lynes (1941); foto de Ezra Pound, por Arnold Genthe (anos 40)]. Arte-final: Julio Plaza, pgs. 174 e 175.

WCMD (1976) — Homenagem a Duchamp — Augusto de Campos e Julio Plaza, pg. 192.

HOM'CAGE TO WEBERN — profilograma (1972) — Augusto de Campos, pg. 212.

Ilustração da capa: Pintura mural dervixe da Turquia, séc. 19.

ESTA OBRA FOI COMPOSTA' PELA LINOART LTDA; EM TIPO GARAMOND; E IMPRESSA NA PROLEDITORA GRÁ-FICA LTDA; PARA A EDITORA SCHWARCZ LTDA; EM SE-TEMBRO DE 1986.