

A Terceira natureza

Elementos didáticos para a formação do ator-dançarino: uma proposta de educação e cultura brasileiras.

O programa que propomos resulta de considerar a arte popular brasileira, ~~universo~~ da dança e do teatro, como fontes de criação e aprendizado, voltados para novas formas de arte.

As encenações da dança brasileira, particularmente as danças dramáticas, nascem como representações espontâneas porém estimuladas pela tradição local do compromisso com a festa e o ritual. São a segunda natureza do homem: sua arte. O jogo, existencialmente necessário, está presente e é motivador da virtuosidade do intérprete.

A influencia da arte na organização ritual, ~~necessário~~ dos mitos da sociedade ~~que se renova~~ é decisiva, quando por exemplo consultamos o nosso calendário de festas e não temos dúvidas que o Brasil como se afirma, "pára" no carnaval. Quem ensina arte no meio do povo brasileiro? O que na arte se ensina, nos perguntamos transversalmente, diante das crianças dançarinas, dos cenógrafos e figurinistas, maestros e músicos instrumentistas.

Onde está e em que consiste o segredo do ensino da arte? Na comunidade popular arte não é arte é simples folguedo ou ~~ritual~~. Sem querer fazer arte, fazendo-a, o "artista popular" contudo é reconhecido como aquele que dá alegria, prazer, que fala aquilo que o outro não fala ou não pode falar: arte que denuncia, anuncia, renuncia, angustia, revela, é revelada pela continuidade, ensino e aprendizado com que é construída uma linguagem poética. Essa é fala comum e particular, sendo de todos é no entanto a de um: a do artista seja plástico, músico, dançarino ou ator; muitas vezes encontramos em uma só pessoa todas as habilidades e sensibilidades necessárias a cada uma das linguagens.

Aprender arte é consequência ~~de que é~~ "artista" "arteiro". O espírito arteiro incomoda, desacomoda, cria uma nova moda, modifica, mobiliza, cria artimanhas para revelar os fatos e verdades ingenuamente absolutas. Ensinar arte ~~é~~ aprender, ~~é~~ a necessidade inconformar o jogo dialé

Conta-se uma estória, talvez inventada, sobre um operário de uma fábrica de conservas cujo trabalho consistia em baixar um manípulo a cada segundo. Depois de um determinado momento foi descoberto que o manípulo há muito estava desligado da corrente. Tomando conhecimento do fato o operário teve uma grave depressão nervosa. Um dos aspectos mais perturbadores destas estórias horrível é que ela é engraçada. Freud não se sentiria mal de explicar porque: nós sorrimos por causa do prazer que nós tiramos do contraste entre nossa tendência a economizar nossa energia psíquica e a despesa excessiva que o operário fez. Pode-se pensar que Brecht não daria a tal acontecimento uma apresentação trágica. Ele teria tal vez recuperado para outros usos a energia psíquica que nós economizamos numa situação desse gênero: ele teria transformado em piedade e indignação, pelo menos em suas últimas obras, mas ele teria igualmente reorientado nosso divertimento para o absurdo farcesco da produção capitalista, sua ineficácia risível e dali a oportunidade de derrubá-la. Isto significa que o teatro brechtiano se esforça em combinar elementos que Freud chama de comédia e humor. A comédia distanciava uma ação, se opõe à toda dependência psíquica intensa e autoriza assim uma economia gratificante que se manifesta sob a forma do riso, ela é incompatível com efeitos fortes. Por contraste o humor é um procedimento de substituição:

"é um meio de obter prazer a despeito de efeitos deprimentes que só se impõem; ele representa um papel de substituto na produção destes efeitos, colocando-se no seu lugar".

O exemplo mais rude está em "Algen humor; humor da potência: o condenado que recusa o último cigarro diante do pelotão de fuzilamento porque ele deixou de fumar. Em Brecht o "distanciamento" cómico é antes de tudo um efeito de estranhamento que impede a empatia aristotélica e permite assim que a energia psíquica disponível dos espectadores para uma liberação potencial no riso. Mas se a questão brechtiana não é fundamentalmente um aquela do riso é em parte porque a energia disponível é deslocada em outra direção: para o pensamento. De qualquer modo os dois estão intimamente ligados para Brecht porque como comenta Benjamin: "o pensamento não tem melhor ponto de partida que o riso; para falar de maneira mais precisa, os espasmos do diafragma são em geral um terreno melhor para o pensamento

A distanciamento cômico que permite ao público "pensar em cima de tua ação" implica evidentemente numa despesa pequena, mas o efeito cômico não é completamente dissipado porque pensar também é um prazer. Além do que o pensamento é mais livre que a piedade ou o medo: o pensamento rodeia, atravessa, ultrapassa a ação dramática; neste especulação digressiva e distendida ^{que} sussurram a vigilância do amador de futebol que se conhece e a negligência da quem fica consigo. O pensamento não ~~mais~~ deixa os olhos firmados no umbigo da peça (isto não se vê em Brecht) mas dispõe de um certo jogo fantasmático e pode construir seus próprios mundos ao encontro do texto. A forma dialética do ~~drama~~ ^{drama} permite porque a energia psíquica é ligada e ~~desligada~~ liberada: o princípio de montagem" nos encoraja a nos concentrar e a nos distender ~~assim~~: não apenas em sucessão mas também conforme um ritmo complexo no interior do qual nós podemos nos distender durante a ação e nos concentre durante as pausas ~~de~~ ^{abstencionismo}. No espectador brechtiano devem coexistir a razão analítica sensualidade e humor em que o senso histórico deve se abrir em "verdadeira delícia dos sentidos", combinando o ~~intuito~~ ataque da prosaço de espírito e a liberação psíquica de uma certa indiferença produtiva, que termina por transcender momentaneamente a divisão social entre lazer e trabalho. Como na teoria benjaminiana do cinema, é preciso que o espectador não possa escapar para fantasmas o texto não posse em causa." O processo de associação do espectador é efetivamente interrompido pela mudanças constantes e súbito destas ~~as~~ imagens".

O texto (que um certo estruturalismo nos perdoa) exerce suas próprias determinações enquanto é ele o espaço de tais possibilidades e não de outras, mas ao mesmo tempo a imagem do espectador como indivíduo "que segue a ação com todas as fibras de seu ser numa atenção idiota" a ilusão estruturalista do espectador como função do texto) se vê arruinada à favor da imagem de um público que controla equilíbrio que ele quer, que é distendido e fácil de seguir a ação sem esforço"

O conceito freudiano de comédia se aplica ainda de uma outra forma ao teatro de Brecht. Falando de um caso de "algenhumor" na qual um condenado dissipava suas piedade tornando a situação ~~socorro~~ favorável a ele por um rasgo de espírito Freud sublinha que nós adoramos a indiferença contagiosa deste canalha todos sabendo que ele custou um grande trabalho mental". "a mesma maneira a comédia convencional age para dissimular em nós o custo tornando-se o alvo para nosso este

vise intensificar os efeitos em nós econominando a despesa psíquica pssíquica que implicaria o desenvolvimento destes mecanismos. Nós sorrimos delitados com a facilidade com a qual a ação é uma pista. Mas o teatro de Brecht ~~nosso~~^{nos} acontece em dois planos: suas auto-desmontagens nos forçam a refletir produzindo simultaneamente uma liberação cómica de um outro tipo. Porque o efeito cómico que Freud explica como a percepção de uma desproporção entre despesa excessiva feita por um outro e a economia que nós realizamos nós mesmos tem em Brecht uma assimilação estrutural interior à representação, entre as teses aceitas e os esforços manifestos que ele tem ~~de~~^{de} desdobrar para lá chegar. Assim é ~~manifestado~~^{manifestado} a estrutura interior do efeito de distanciamento que num mesmo movimento representa e desune, avança uma tese e sugere a auto crítica. É uma espécie de cómico nesse dualidade mesmo - na relação irônica do enunciado escobar" económico e custoso trabalho de enunciação. Se é para accordar em Freud o prazer que nos proporciona o teatro de Brecht, como todo outro teatro, é em parte a isto que olhamos ~~quando~~^{quando} trabalhar quando nós mesmos não estamos fazendo nada; daí Brecht anelar com insistência por um público relaxado de preferência suando, parecendo ir além no sentido deste ~~desequilíbrio~~^{desequilíbrio}. Mas isto não é em si nada de muito ordinário: é a maneira que Brecht encontra para transportar esta ironia dissonância ao interior da própria forma do drama que é muito original. Existe