EXPERIENCIA DE UM ROMANCISTA

Adonias Filho

A experiência começou na infância quando o romancista, uma criança nas matas do sul da Bahia, ouvia na voz do povo as estórias da saga do cacau. A vocação devia existir para que, excessivamente interessado, selecionasse episódios e personagens no complexo narrativo oral. E, se isso aconteceu antes mesmo do aprendizado do alfabeto, a carga oral chegava como uma complementação. E, se digo "complementação", é porque se enquadrava ao ambiente em torno. E de tal modo a saga se enraizava no ambiente — as matas e a selva — que, para o menino, tudo se fundia num monobloco vivo de homens e acontecimentos.

A memória, desse modo sintonizada com a restrita memória coletiva regional, captou e para não esquecer a saga humana que o ambiente florestal robustecia no clima de paixões e sofrimentos, mistério e delírio. É preciso ter sido criança na selva e viver o "inferno de sentimento de solidão cósmica do indivíduo dentro do mato bruto" — como Cassiano Ricardo o definiria ao ler as novelas de Léguas da promissão —, para que se faça uma idéia de como nasce a percepção mágica. E isso porque, além do fantástico que a realidade já em si mesma compõe, a imaginação tudo transfigura.

A experiência abriu o processo, pois, em torno dessa percepção mágica. E tanto o abriu — esse processo que absorveria a própria experiência — que, após a alfabetização e o aprendizado primário, o que fora para a criança uma espécie de visão onírica se converteu lentamente num universo que, embora sem configuração física, adquiriu dimensão real. Os elementos desse universo se ajustavam à proporção em que o menino, em sua formação intelectual, se aproximava do romancista.

A verdade, porém, é que o romancista tardaria a surgir. O menino do "mato bruto" — e que com esse mato não perderia o contato durante a vida inteira — se transferiu para Ilhéus e, a seguir, já adolescente, para Salvador. Alargavam-se os espaços e, com eles, também ampliava a formação, E, nessa formação que a vida colaborava com o cotidiano, a influência cada vez maior das leituras, pequeno leitor, a empolgar-se com o seu Dumas e o seu Hugo, a participar das aventuras do Quixote e do Crusoé como se os próprios personagens fosse, não tinha como saber que realizava uma aprendizagem inconsciente. Essa aprendizagem que logo se faria vertical, e já na adolescência, através de ficcionistas como José de Alencar, Machado de Assis e Aluízio de Azevedo. Está claro que não faltaram portugueses como Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco e Júlio Diniz.

Era a partida para a retomada dos trabalhos iniciais. Sim, a retomada dos trabalhos iniciais. E isso porque, logo começara a escrever com certa segurança — como resultado da aprendizagem e das leituras —, o adolescente não pode evitar as primeiras tentativas literárias. O movimento novelístico imediatamente posterior a 1930, sobretudo na área nordestina, levou-o ao romance e tanto assim que, embriagado pela ficção do tempo, pagou com o romance Cachaça sua admiração à época. Essa estréia tornou-se frustrada com a graça de Deus pois o romancista, alertado pelo bom senso crítico, e queimando os originais, permaneceu inédito.

Fosse o que fosse, mas provavelmente consequência do senso crítico que se desenvolveu, a verdade é que a experiência novelística se deteve em favor de outra preocupação. A preocupação crítica, quer o romancista acrescerntar. Os anos que se seguiram, até a mudança para o Rio de Janeiro aos vinte anos de idade, foram de compromissos apenas com a crítica literária. E isso quer dizer que, interessado em tornar-se um crítico literário, leu e releu e tresleu o que lhe caiu nas mãos. A leitura sem método, excessivamente, que flutuava da filosofia à religião, da historiografia de brasiliana ao ensaísmo, com predomínio — está claro — da ficção em prosa, da poesia e da própria sondagem crítica. É nessa época que publica, ainda em Salvador, os primeiros artigos de crítica literária.

Hoje, quarenta e um anos depois, o romancista não tem a menor dúvida de que, sem aquela aprendizagem inconsciente, não seria o ficcionista de sua própria obra. Estudou e muito aprendeu em dezenas de romances, brasileiros e estrangeiros, que mostraram certos caminhos para a sua experiência. E, se nessa leitura pode acompanhar dia a dia o que na novelística se realizava a partir de 1930 — os autores que congregaria no livro O romance brasileiro de 30 —, dela resultou uma das bases iniciais de sua experiência.

**

Distante ficara o adolescente que, com a mesma coragem que tentara, recuara da estréia no romance. E tão distante que, já um pouco amadurecido pela aprendizagem crítica — embora ainda oscilante quanto à importância do artesanato —, escreveu efetivamente com outra percepção o primeiro romance que, sendo publicado, se converteu no livro de estréia. Não houve qualquer gratuidade, pois, nesse romance Os servos da morte. E, no sentido da experiência que se abria em processo, o que se pode afirmar é que um romance sempre ajudou o outro.

Um romance ajudava o outro, temos que repetir, no sentido da experiência sempre em processo. Indiscutível, em conseqüência, a aprendizagem que a consciência crítica robustecia e tanto esta verdade que, após a publicação de Os servos da morte, não se tornou fácil a primeira versão de Corpo vivo. O romancista estreante, a buscar um caminho na agressiva cobertura crítica que se fizera em torno do seu livro, não teve como ignorar o lado discutível de Os servos da morte; precisamente o lado que, sendo arquitetônico, abrangia a construção como uma carpintaria.

Confessa hoje, tantos anos depois, que a primeira versão de Corpo vivo já estava escrita quando a consciência crítica interferiu para exigir a revisão. Pareceu-lhe que muito de Os servos da morte, sobretudo a carreira episódica que a imaginação tangera sem qualquer medida, pareceu-lhe que não aceitaria isso um romance com a problemática de Corpo vivo. E, na primeira versão, apesar do esforço para afastá-lo de Os servos da morte, o segundo romance quase se identificava com o romance de estréia. Decidiu queimá-lo, em conseqüência, quanto mais que já se encontrava seduzido pela idéia e o plano de Memórias de Lázaro.

Um romance, do ponto de vista do autor, não se explica quanto aos valores da criação. E não se explica porque, no ato inventivo, a força criadora anula a consciência da própria invenção. Fosse um fabrico, e não a criação em absoluto estado de liberdade, e talvez se tornasse possível a sondagem no sentido de descobrir e

inventariar as causas e os elementos formadores. Tudo o que o romancista pode dizer, pois, é que **Memórias de Lázaro** se impôs como o resultado da visão do Vale do Ouro.

A matéria ficcional efetivamente se colocou em frente a demonstrar que não era pouco o lado que a realidade oferecia. O Vale na solidão com seus viventes — homens e animais — como prisioneiros e vítimas da condição na terra ainda selvagem. O romancista, pouco mais que um adolescente, viu aquele vale para não esquecer. Viu a paisagem e a criatura e, transfigurando-as pela imaginação que é um direito de todos os ficcionistas, reinventou-os numa espécie de pesadelo.

A experiência, efetivamente, muito se ampliou com Memórias de Lázaro.

Ele, o romancista, já não ignorava que os principais elementos constitutivos da ficção em prosa — como a personagem caracterizada, a ação episódica e o ambiente reconstituído — exigiam suportes como a linguagem e a arquitetura para que o romance se tornasse uma obra de arte. O romance, por mais humano que fosse, não tinha como ser apenas uma intriga ou uma aventura. A complexa colocação da personagem — mesmo que pudesse se converter em mito como, por exemplo, Quixote ou Don Juan —, a valorização da intriga no sentido da apresentação mágica ou fantástica da estória e o discurso no cerne da problemática, tudo isso não bastava ao romancista para que o romance se fizesse uma obra de arte. Reclamava, em extremo, e ao lado do artesanato que imediatamente se reflete na linguagem, aquela arquitetura que surge como a cobertura plástica.

Essa arquitetura — e assim a via o autor que escrevia Memórias de Lázaro — sempre se afirmara como indispensável para integrar o romancista na arte do seu tempo. A correlação entre as artes — música e teatro, pintura e cinema, escultura e literatura —, todas se fundindo no estilo de uma época, mostrava a impossibilidade de escrever-se romances fora do estilo moderno. A arte moderna, e já vitoriosa na poesia, reclamava para o romance uma arquitetura que facilitasse, aliás, o encontro com a receptividade.

Houve a revolução na estrutura, revolução vitoriosa, hoje participando do ciclo clássico da "arte moderna". Joyce rompeu o preconceito da construção linear, no romance, herança dos séculos XVIII e XIX, atento à revolucionária experiência poética que

se encontrava com a violenta reformulação no círculo plástico. O romance não tinha como alienar-se e, provando-o, Joyce alterou as bases da engenharia integrando-o na fermentação mesma da "arte moderna". David Daiches, um dos seus críticos, compreendeu isso muito bem. É a "montage", o esforço para caracterizar o moderno através da estrutura, que levará Edmund Wilson a aproximá-lo de Marcel Proust. Atrás, como matriz que não deve ser esquecida, o velho Henry James. É, com a nova estrutura assim aberta, permitindo o surto novelístico moderno, seria inevitável que surgissem romancistas como, por exemplo, William Faulkner e Virgínia Woolf.

O romance moderno, em uma palavra, não tinha como ser moderno apenas no tema ou no problema. Tinha que ser moderno, como muito bem o entendeu James Joyce, sobretudo no modo de fazer-se, no processo da construção, na arquitetura e na linguagem que o associam à arte moderna.

O interesse por essa carpintaria foi que fez o romancista ir e voltar tantas vezes em Memórias de Lázaro. É o mesmo interesse que explica, em conseqüência ainda da correlação entre as artes, o seu encontro com o cinema. A identificação com a arte moderna pela carpintaria e a linguagem já se fazia o caminho para ingressar no cinema. Flagrantes, além do mais, as relações da ficção com o cinema.

Hoje, quase trinta anos depois, quando uma novela e o romance O forte já adaptados para o cinema, lembra-se dos debates íntimos no momento em que escrevia Memórias de Lázaro. É certo que não pressentia e nem consciência tomava das aproximações da ficção com o cinema. Houve a coincidência de, preocupado com a integração da novelística na arte moderna, alcançar a receptividade cinematográfica através do processo de contar e da técnica narrativa. Houve, e digamos assim, no fundo da consciência, a prova de que o romancista nasceu partidário de um processo novo e de uma técnica contemporânea para a armação e a estrutura da novelística moderna. Tinha, porém — e como já o dissera François Mauriac a propósito de si mesmo —, que, criado seu estilo, inventar os seus meios. O romancista não devia esquecer, além disso, que, promovendo inovações, não alienava a validade dos processos anteriores. O crítico, que permanecia nele, escla-

recia que romance algum, seu e dos outros romancistas, seria realizado sem a escora de todo o passado.

Mas, e com a experiência já em pleno processo, o romancista a saber que Memórias de Lázaro serviria de base para que se ampliasse, o detalhe que se impôs não foi precisamente de ordem técnica. O interesse pela psicologia, consequência de sua atuação como crítico literário, obrigou-o a examinar personalidades de personagens e de ficcionistas como Dostoievski, Balzac e Dickens. A constante no reconhecimento interiorizante, que se distenderia até romancistas contemporâneos como Jacok Wassermann e Bernanos, Faulkner e Camus, talvez explique o cuidado na conformação de suas próprias personagens. Não se surpreenderia, pois, quando Fred Ellison — o tradutor norte americano de Memórias de Lázaro — se referiu à "qualidade escultural dos caracteres".

E, se tivera cuidado na formação das personagens de Memórias de Lázaro, a esse cuidado acrescentou o rigor com que as trabalharia em Corpo vivo. No momento, naquele instante em que retomou o romance para escrevê-lo novamente, já admitia o romancista — qualquer romancista — como sendo o agente público que documenta as condições humanas e sociais do seu tempo. E, para ele, por isso mesmo, o romance aparecia como verculo que promove em arte a realidade comum. Todas as motivações, no extremo, devem chegar ao ser humano a quem unicamente serve no destino e na condição.

* * *

Assim pensava o romancista ao iniciar a segunda versão de Corpo vivo que, publicada, se fez definitiva. Não tinha, aliás, como omitir-se no fundo do monólogo crítico já que o regionalismo lhe aparecia como um problema literário. Impossível fugir da Bahia onde os romances estavam ancorados. Meio, costumes e tipos sociais — isso que constitui a matéria ficcional — interferiam flagrantemente e cortavam qualquer espécie de escapismo. E ali, naquela hora, tendo Cajango nos olhos, compreendeu o que realmente importa, dentro ou fora do regionalismo, é que o romance jogue com a ação episódica numa representação da vida e permita a recriação dos infinitos caminhos da criatura humana.

A experiência atingia, como se vê claramente, uma outra fase. A aceitação teórica da posição do romancista como um agente a serviço do destino e da condição de criatura, a colocação do romance como uma obra de arte e seu entrosamento pela correlação estética com a arte moderna, tudo isso fez com que escrevesse Corpo vivo, polegada a polegada, como um alpinista que escalasse uma montanha. A experiência atingia tanto uma fase decisiva que o romancista, já dispondo do núcleo da fabulação, tentou a construção à sombra de elementos fundamentais como o espaço e o tempo.

Mas, se a técnica e o artesanato eram conscientes a atenção inteira concentrada nos recursos plásticos da carpintaria, irrompiam espontaneamente os elementos da fabulação. Lembrar-se-ia o romancista dessa forma de composição quando, ao escrever O romance brasileiro de 30, observava que uma das suas características é precisamente a de envolver-se em todas as exigências literárias sem perder o que é a constante documentária. O romance brasileiro, aliás, em sua extensão histórica, não dispõe de outra constante maior que esse reconhecimento nativista em seu contato imediato com a vida. Não esquecesse em momento algum, porém, que o romance é o veículo para o documento e jamais o documento em si mesmo.

E o documento, que a memória do menino guardara como em um arquivo, se tinha uma parte na voz do povo, tinha a outra em sua própria imaginação. O receio sempre estivera nele de que, na casa isolada na solidão do "mato bruto", a cena da abertura de Corpo vivo se concretizasse em sangue e morte. O romance, que sobre a tradução alemã Gunter Lorenz chamaria de "uma forma de existência", estava praticamente realizado antes que fosse escrita a primeira versão. A cobertura técnica, reclamando o enquadramento literário, é que se faria responsável pela versão definitiva.

O romance, escrito duas vezes, demonstra nitidamente duas fases da experiência. E, quando a segunda fase se completou, Corpo vivo pronto como uma resultante da própria experiência anterior, o romancista entendeu que, ao invés de encerrá-la naquele instante, devia manter a experiência em processo aberto. A solicitação para o romance O forte, pois, sobreveio na hora exata.

Ele, o romancista, tinha o núcleo da estória desde a adolescência, ali mesmo em Salvador da Bahia, cercado de fortes por todos os lados. A dificuldade que sempre impediu fosse O Forte escrito antes de Corpo vivo, era que necessitava de ampla proteção técnica para movê-lo na atmosfera lírica, de linguagem poética, que julgava tão imprescindível quanto a própria estrutura moderna. E Corpo vivo deu a proteção à sombra do artesanato e da carpintaria que por tantos anos ocupara o romancista.

Está claro que, não dispusesse da experiência que se alargara em Corpo vivo — e quando tomava a órbita urbana pela primeira vez —, não contasse o romancista com aquela experiência e certamente O Forte não sairia da casca. O romance em si mesmo, já como um elo da experiência no ato de fazer-se, ampliava-a em dispositivos táticos. Pilar Garcez Bedate, da Espanha, enumeraria alguns desses dispositivos ao escrever que O Forte concentrava, com a eliminação da descrição linear, a análise psicológica e o enfoque múltiplo das situações.

Resta dizer que O Forte, não sendo um romance de realização fácil, tornou-se o de realização mais rápida em consequência da experiência adquirida. O plano se revelava na complexidade: o drama humano em torno do Forte, o Forte em torno de Salvador e o fundo histórico de Salvador em torno de ambos. A verdade é que esse plano não se quebrou e, ao contrário, protegido mesmo pela experiência, não se alterou em uma só linha.

A experiência, porém, não estava completa. Os três romances da saga do cacau — Memórias de Lázaro, Os servos da morte e Corpo vivo —, assim como O Forte, tinham posto em mãos do romancista melhores instrumentos e maiores recursos para o tratamento artesanal e o acabamento técnico. Isso, porém, não significava que a experiência estivesse esgotada.

* * *

Uma experiência literária, aliás, jamais se esgota enquanto permanecer em processo. E, porque intrinsicamente interessada em captar uma dramática realidade humana e social na base de temas regionais, o romancista não teve como omitir-se. A matéria ficcional de começo — que manteria para sempre o menino preso ao romancista —, ainda efervescente na inspiração criadora que realizara Corpo vivo, conservara-se em tantas imagens que ele, o romancista, pode dividi-la em inúmeros aspectos e situações. A ela-

boração, em conseqüência dessa variação num mesmo tema, reclamava o aproveitamento geral sem que se ferisse a ordem imposta pela própria experiência. Surgiu, desse modo, a idéia de um livro de novelas. E escreveu, por isso, Léguas da promissão.

Seis as novelas e todas situadas no território de Itajurípe. Não será difícil verificar que, integradas no ciclo do cacau — e partes, portanto, do monobloco temático que absorve a maior parte da obra literária —, refletem de tal modo a experiência anterior que prosseguem quase sem alterações. O lado mágico, se existe, e sempre apontado com exemplos em O túmulo das aves e Simôa, ainda é uma resultante da presença do menino. É possível, porém, que, além do menino, essa constante volta ao ciclo do cacau tenha explicação na vinculação física — que permanece até hoje — do romancista com a sua terra. O material da ficção, que constitui a base imediata da novelística, continua a fermentar o documentário. É o que também ocorreu submerso em plena região cacaueira, escreveu o romance As velhas.

A experiência, pois, pois, não evita mas, ao contrário, mostra a dependência do romancista ao documentário. Isso não quer dizer — e como o próprio romancista já observou em relação à ficção brasileira — que o documentário deforme o romance no sentido da penetração interiorizante, do reconhecimento psicológico ou metafísico, da busca da criatura ilhada em si mesma. Essa necessidade de conciliar o documentário com a introversão, no extremo, surgiria como um desafio e já na fase mais recente da experiência. Luanda beira Bahia constituiu, por esse lado, um dos momentos mais expectantes para o romancista.

O espaço se abriria de maneira excessivamente ampla com as locações em regiões culturalmente semelhantes mas geograficamente diferentes. O fundo marinista, por sua vez, concorria para alterar a experiência na rotina temática. E, ao lado disso que era a paisagem sem a motivação humana, sobrevinha o desafio para o romance que devia se interiorizar numa descarga dramática. O desafio, embora não se impusesse como um problema conscientizado, teve a resposta normal porque foi a experiência do romancista que o desfez em todas as exigências. E Luanda beira Bahia, aparentemente um romance marginal na ficção do romancista, nela se integrou definitivamente como uma decorrência mesma da experiência.

É possível que essa experiência, a mover-se em torno de sua obra de ficção, interesse apenas ao romancista. Ele ainda não pode afastá-la precisamente porque a mantém em processo. Agora mesmo, quando, após o lançamento do romance As velhas, escreve O catete de branco ao tempo em que a distende, é nessa experiência que se abriga para continuar a obra literária. E tudo que espera, ao concluir esta abordagem como uma confissão, é que sua experiência possa servir a outros como serviu a si mesmo.