

MélosPolitico (Apesar de você!)

Sarà che oggi, sabato 19 giugno, è il compleanno di Chico Buarque (me l'ha ricordato a sua insaputa un fisarmonicista rumeno, che per la strada suonava 'Tanti Auguri a Te' senza un perché). Sarà che la notizia dell'ennesimo attentato alla Cultura (ai danni proprio di *Absolute Poetry!*) mi ha riempito di un sentimento misto di cupa desolazione e ira furibonda. Sarà che le pronte reazioni di Luigi Nacci, Lello Voce, Hanna Derrida (qui su *La Scimia* e *AbsoluteVille*)—così dignitose, vibranti e traboccanti di ragione—hanno ulteriormente arricchito e complicato la commistione del mio stato d'animo. Sarà che anch'io, nelle parole di Luigi Nacci, "non credo nella poesia 'politica' a *spot* – credo che la buona poesia sia intrinsecamente, necessariamente politica, civile". Sarà che prima o poi, in qualche modo, avrei comunque dovuto parlarne anche in questo spazio.

Fattostà che, per tutte queste ed altre ragioni, ho deciso di sospendere ogni altra attività e proporvi l'ascolto di quattro canzoni di Chico, tutte risalenti al periodo più buio della dittatura militare che per vent'anni (1964-1984) ha flagellato il Brasile. Certo, non si può paragonare quella terrificante vicenda storica—inauguratasi con un vero e proprio colpo di stato e culminata nella condanna, incarcerazione, tortura ed eliminazione sistematica di migliaia e migliaia di 'sovversivi'—con quella attuale del nostro paese (sulla quale stendo per ora un velo pietoso). Eppure non è difficile cogliere alcune fortissime somiglianze. Sin dagli esordi, il generale Castelo Branco (prima di una lunga serie di 'presidenti' militari) si dedicò anzitutto alla persecuzione dei cosiddetti 'comunisti'—termine indistintamente applicato a tutti gli oppositori del regime; fra questi i più temuti erano, naturalmente, gli intellettuali, i giornalisti indipendenti, gli artisti e i letterati, in modo tutto particolare i poeti e i cantautori. Anche i successori di Castelo Branco, gli ancor più repressivi e sanguinari Da Costa e Silva (1967-69) e Garrastazú Medici (1969-1974), sapevano bene che la parola poetica—ancor più se unita alla musica e ampiamente divulgata in forma popolare di canzone—nelle mani dei 'comunisti' poteva (ancora può!) diventare una delle più micidiali armi di 'sovversione', resistenza, mobilitazione delle coscienze. Il che spiega, naturalmente, anche la censura sistematica cui venivano sottoposte le canzoni di Chico Buarque.

Fra i tantissimi esempi possibili, per ovvie ragioni di spazio, ho potuto sceglierne solo quattro: accomunati sia dalla natura "intrinsecamente, necessariamente politica, civile" del testo verbale (incluso quello del pur esplicito sfogo liberatorio di *Apesar de você*) e dalla sua notevole qualità letteraria (vedi soprattutto *Pedro pedreiro* e *Construção*), sia dalla potenza che tali versi acquisiscono in stretta, inscindibile unione con ogni singolo parametro dell'intonazione musicale (melodia vocale, armonia d'accompagnamento, vari livelli di tempo, metro e ritmo, fino all'arrangiamento e al *sound* complessivo dell'incisione). Il risultato, ogni volta diverso, è un '*mélos* politico' ancora attualissimo, di rara bellezza e forza comunicativa, intriso di dolore ma anche di speranza: vorrei tanto, nel mio intimo, che esso potesse servire da modello anche alle voci—ancor vive, credo, ma per lo più

ammutolite—della nostra attuale canzone d'autore.

Quasi tutti gli esempi selezionati sono noti all'ascoltatore italiano anche grazie alle ottime versioni di cantautori e parolieri nostrani quali Enzo Jannacci, Giorgio Calabrese o il compianto Sergio Bradotti. Non è questo il caso della prima canzone, il samba *Apesar de você* (letteralmente 'Malgrado te') di cui propongo il testo integrale e una traduzione (di prossima pubblicazione in un'ampia antologia di testi buarquiani) per quanto possibile letterale ma anche prosodica. Come anche per i tre pezzi successivi, vi risparmio almeno per ora ogni mia personale osservazione analitica, poetico-musicale; anche perché tengo molto alla vostra spontanea reazione auditiva, razionalemotiva, e più in generale estetica. Mi limiterò solo a ricordare che *Apesar de você*, nonostante i suoi contenuti chiaramente 'sovversivi', sfuggì miracolosamente ai controlli della censura, tanto da poter essere incisa su disco (un 33-giri compatto in grado di vendere 100.000 copie in un mese) e trasmessa alla radio, divenendo un vero e proprio inno di rivolta per l'intero paese; solo in un secondo momento il generale Medici (il *você* del titolo) fece sequestrare il disco dal mercato, distruggere tutti gli esemplari fin lì prodotti dalla Philips, non però la matrice, che sarebbe stata poi utilizzata nella riedizione del 1978. Inutile forse aggiungere che quel *você*, quel *tu*, nell'Italia di oggi, può assumere anche altre sembianze, senza bisogno di cambiare una virgola del testo.

<http://www.youtube.com/watch?v=R7xRtSUunEY>

Apesar de você (1970)

(compatto 1970; LP *Chico Buarque*, 1978)

Amanhã vai ser outro dia

Hoje você é quem manda
Falou, tá falado
Não tem discussão, não
A minha gente hoje anda
Falando de lado
E olhando pro chão, viu

Você que inventou esse estado
E inventou de inventar
Toda a escuridão
Você que inventou o pecado
Esqueceu-se de inventar
O perdão

*Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia*

Eu pergunto a você
Onde vai se esconder
Da enorme euforia
Como vai proibir
Quando o galo insistir
Em cantar
Água nova brotando
E a gente se amando

Anche se ci sei tu

(traduzione di Stefano La Via)

Da domani sarà un altro giorno.

Oggi sei tu che comandi:
quel che è detto è fatto,
non c'è discussione - no.
Questa mia gente oggi vaga
parlando di lato
e guardando per terra.

Sei tu che hai inventato questo stato
e hai voluto inventare
tutta l'oscurità.
Sei tu che hai inventato il peccato
e hai scordato d'inventare
la pietà*. [il perdono*]

*Anche se ci sei tu,
da domani sarà
un altro giorno.*

Io ti chiedo: dov'è
che ti nasconderai
dall'enorme euforia?
Come è che proibirai
a quel gallo ostinato
di cantare?
Acqua nuova verrà
mentre noi ci ameremo

Sem parar

Quando chegar o momento
Esse meu sofrimento
Vou cobrar com juros, juro
Todo esse amor reprimido
Esse grito contido
Este samba no escuro

Você que inventou a tristeza
Ora, tenha a fineza
De desinventar
Você vai pagar e é dobrado
Cada lágrima rolada
Nesse meu penar

*Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia*

Inda pago pra ver
O jardim florescer
Qual você não queria
Você vai se amargar
Vendo o dia raiar
Sem lhe pedir licença
E eu vou morrer de rir
Que esse dia há de vir
Ante do que você pensa

*Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia*

Você vai ter que ver
A manhã renascer
E esbanjar poesia
Como vai se explicar
Vendo o céu clarear
De repente, impunemente
Como vai afabar
Nosso coro a cantar
Na sua frente

*Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia*

Você vai se dar mal (etcetera e tal)...

senza freno.

Quando verrà il tuo momento
questo mio tormento
lo pagherai tutto, giuro,
tutto l'amore represso,
quest'urlo compresso
ed il samba nel buio.

Tu che hai già inventato il dolore,
abbi almeno il pudore
di disinventarlo.
Tu mi pagherai, e anche il doppio,
ogni lacrima versata
in questo mio penare.

*Anche se ci sei tu,
da domani sarà
un altro giorno.*

Voglio proprio veder
rifiorire il giardino
come tu non vorresti.
Tu ti deprimerai
quando sorgerà il sole
senza il tuo permesso,
e io mi sbellicherò,
perché il giorno verrà
prima di quanto tu pensi.

*Anche se ci sei tu,
da domani sarà
un altro giorno.*

Tu dovrai sopportare
il mattino che sorge
sperperando poesia.
Come lo spiegherai
lo schiarirsi del cielo
di repente, impunemente?
Come soffocherai
il nostro coro che canta
sotto il tuo naso?

*Anche se ci sei tu,
da domani sarà
un altro giorno.*

Te la passerai male (etcetera, e tale)...

Seguono due canzoni di qualità poetico-musicale particolarmente elevata, *Pedro pedreiro* (1966) e *Construção* (1971): il loro comune protagonista, Pedro, è un muratore nordestino impegnato dapprima nell'inutile attesa di un 'treno' che arriverà, finalmente, solo nella sua immaginazione, e poi nella più tipica (e purtroppo attuale) delle morti bianche—con l'aggiunta di una coda tratta da un'altra canzone nata insieme a *Construção*: la 'preghiera al contrario' di *Deus lhe pague*. Su

entrambe le composizioni vorrei soffermarmi nel post successivo, ma prima di farlo attendo il vostro responso: sono molto curioso, ripeto, delle vostre impressioni più immediate e spontanee (mi riferisco, soprattutto ma non solo, a chi si accinge ad ascoltarle ora per la prima volta).

Di *Pedro pedreiro* trascrivo solo la prima strofa, che già contiene alcuni mirabili, intraducibili giochi fonico-timbrici e neologismi (mai finiti a se stessi e anche in ciò degni di un Guimarães Rosa); la traccia originale dell'incisione di Buarque è comunque seguita dalla versione italiana (tradotta da Jannacci e Calabrese e interpretata dallo stesso Buarque nel 1969, durante il suo esilio romano).

<http://www.youtube.com/watch?v=ukyJzG9IePI>

(CB, PedroPedreiro 1966)

<http://www.youtube.com/watch?v=XitmcH8zjSk>

(CB, PedroPedreiro vers. Italiana)

*Pedro pedreiro penseiro esperando o trem
Manhã, parece, carece de esperar também
Para o bem de quem tem bem
De que não tem vintém*

Pedro pedreiro fica assim pensando
Assim pensando o tempo passa
E a gente vai ficando pra trás

*Esperando, esperando, esperando
Esperando o sol
Esperando o trem
Esperando o aumento
Desde o ano passado
Para o mês que vem*

*Pedro il muratore in pensiero che aspetta il treno:
pare che anche domani dovrà aspettare
per il bene di chi ha il bene
ma non ha un centesimo.*

Pedro il muratore rimane così, pensieroso,
ma così pensando il tempo passa
e anche noi restiamo indietro,

*aspettando, aspettando, aspettando
aspettando il sole,
aspettando il treno,
aspettando l'aumento,
sin dall'anno scorso
fino al mese che viene.*

Construção / Deus lhe pague merita invece di essere trascritta, qui di seguito, nella sua interezza. Ritengo che la prima versione originale, anche per merito dell'orchestrazione di un musicista d'avanguardia come Rogério Duprat, rimanga di gran lunga la migliore. Avrei voluto farvi ascoltare anche la versione italiana di Jannacci (1977) se il video non fosse stato rimosso proprio in questi giorni. Vi segnalo comunque, se avete tempo, le ottime interpretazioni di Zé Miguel Wisnik in duo con Luiz Tatit (entrambi finissimi studiosi prima ancora che interpreti e autori di canzoni) e di Guido Rita (in grado di riproporre con una certa fedeltà l'arrangiamento originale).

http://www.youtube.com/watch?v=xAUogmaP_PE

(CB, Construção 1971)

<http://www.youtube.com/watch?v=Sn8rxVH-TXc>

(Construção: Wisnik+Tatit)

http://www.youtube.com/watch?v=LUE9DMD6_yE

(Construção: Guido Rita)

Construção / Deus lhe pague (1971)
(LP *Construção*, 1971)

Costruzione / Dio vi ripaghi
(traduzione di Stefano La Via)

Amou daquela vez como se fosse a última
Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único
E atravessou a rua com seu passo tímido

Subiu a construção como se fosse máquina
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas
Tijolo com tijolo num desenho mágico
Seus olhos embotados de cimento e lágrima

Sentou pra descansar como se fosse sábado
Cameu feijão com arroz como se fosse um príncipe
Bebeu e soluço como se fosse um naufrago
Dançou e gargalhou como se ouvisse música

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado
E flutuou no ar como se fosse um pássaro
E se acabou no chão feito um pacote flácido
Agonizou no meio do passeio público

Morreu na contramão atrapalhando o tráfego

Amou daquela vez como se fosse o último
Beijou sua mulher como se fosse a única
E cada filho seu como se fosse o prodígio
E atravessou a rua com seu passo bêbado

Subiu a construção como se fosse sólido
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas
Tijolo com tijolo num desenho lógico
Seus olhos embotados de cimento e tráfego

Sentou pra descansar como se fosse um príncipe
Cameu feijão com arroz como se fosse o máximo
Bebeu e soluço como se fosse máquina
Dançou e gargalhou como se fosse o próximo

E tropeçou no céu como se ouvisse música
E flutuou no ar como se fosse sábado
E se acabou no chão feito um pacote tímido
Agonizou no meio do passeio naufrago

Morreu na contramão atrapalhando o público

Amou daquela vez como se fosse máquina
Beijou sua mulher como se fosse lógico
Ergueu no patamar quatro paredes flácidas
Sentou pra descansar como se fosse um pássaro
E flutuou no ar como se fosse um príncipe
E se acabou no chão feito um pacote bêbado
Morreu na contramão atrapalhando o sábado

Por esse pão pra comer,
por esse chão pra dormir
A certidão pra nascer
e a concessão pra sorrir
Por me deixar respirar,
por me deixar existir

Amò per una volta come fosse l'ultima,
baciò la donna sua come se fosse l'ultima
ed ogni figlio suo come se fosse l'unico
e attraversò la strada col suo passo timido.

Salì la costruzione quasi fosse macchina,
sul ballatoio alzò quattro pareti solide,
mattone su mattone, in un disegno magico,
con gli occhi suoi velati di cimento e lacrime.

Sedette a riposare come fosse sabato,
mangiò riso e fagioli quasi fosse un principe,
bevendo e singhiozzando come fosse un naufrago;
danzò e sghignazzò come ascoltando musica

e nel cielo inciampò come per un alcolico
e fluttuò nell'aria come fosse un passero
e finì giù per terra come un sacco flaccido:
agonizzò nel mezzo del passeggio pubblico.

È morto contromano, ostacolando il traffico.

Amò per una volta come fosse l'ultimo,
baciò la moglie sua come se fosse l'unica
ed ogni figlio suo come se fosse il prodigo
e attraversò la strada col suo passo alcolico.

Salì la costruzione quasi fosse un solido,
sul ballatoio alzò quattro pareti magiche,
mattone su mattone, in un disegno logico,
con gli occhi suoi velati di cimento e traffico.

Sedette a riposare come fosse un principe,
mangiò riso e fagioli come fosse il massimo,
bevendo e singhiozzando come fosse macchina;
ballò e sghignazzò come se fosse il prossimo

e nel cielo inciampò come ascoltando musica
e fluttuò nell'aria come fosse sabato
e finì giù per terra come un sacco timido:
agonizzò nel mezzo del passeggio naufrago.

È morto contromano, ostacolando il pubblico.

Amò per una volta come fosse macchina,
baciò la donna sua come se fosse logico,
sul ballatoio alzò quattro pareti flaccide,
sedette a riposare come fosse un passero
e fluttuò nell'aria come fosse un principe
e finì giù per terra come un sacco alcolico:
È morto contromano, ostacolando il sabato.

Per questo tozzo di pane,
per questo letto di terra,
certificato di nascita
e licenza di ridere,
perché lasciate ch'io respiri
perché lasciate ch'io viva,

Deus lhe pague

Pela cachaça de graça
que a gente tem que engolir
Pela fumaça, desgraça,
que a gente tem que tossir
Pelos andaimes, pingentes,
que a gente tem que cair

Deus lhe pague

Pela mulher carpideira
pra nos louvar e cuspir
E pelas moscas-bicheiras
a nos beijar e cobrir
E pela paz derradeira
que enfim vai nos redimir
Deus lhe pague

Dio vi ripaghi.

Per la *cachaça* gratuita
che dobbiamo ingollare,
per la fumazza, disgrazia,
che dobbiamo tossire,
per i ponteggi, pendenti,
da cui dobbiamo cadere,

Dio vi ripaghi.

Per ogni donna umiliata
da sputi ed esaltazioni
per le zanzare assetate
di sangue, baci ed amore,
e per quell'ultima pace
che infine ci salverà,
Dio vi ripaghi.

Concludo con *Roda – viva* (1967): letteralmente ‘ruota viva’, ma più esattamente traducibile come corri-corri, frenesia, stato di estrema agitazione psico-fisica; anche di essa trascrivo e traduco la sola strofa iniziale con ritornello. La canzone si classificò terza al III Festival di Musica Popolare Brasiliana (organizzato dalla TV Record nel 1967), al quale risalgono le riprese del video: si noterà non solo il grande affiatamento fra Chico e lo storico gruppo *MPB4*, ma anche lo straordinario coinvolgimento emotivo del pubblico (soprattutto nella parte finale). Non so se si sia mai assistito a qualcosa del genere in un Festival di San Remo.

<http://www.youtube.com/watch?v=HRFw5u5wR4c>

Roda - viva (1967)

(Per la pièce *Roda viva*)

(LP *Chico Buarque de Hollanda vol.3*, 1968)

Tem dias que a gente se sente
Como quem partiu ou morreu
A gente estancou de repente
Ou foi o mundo então que cresceu
A gente quer ter voz ativa
No nosso destino mandar,
Ma eis que chega roda viva
E carrega o destino pra lá.

*Roda mundo, roda-gigante
Rodamoinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração*

Ruota-viva

Ci son giorni che ci si sente
come chi è sparito o è spirato;
ci siamo esauriti d'incanto
o è il mondo che invece è cresciuto;
vogliamo aver voce più attiva,
riprenderci il nostro destino,
ma poi viene la ruota-viva
e si porta il destino con sé.

*Ruota mondo, ruota gigante,
trottola in tondo, ruota mulino,
il tempo girò in un istante
fra le pieghe del cuore mio.*

Apesar de tudo, apesar de ele, resistete e (insisto) vivete felici