

CINEMATECA PORTUGUESA-MUSEU DO CINEMA
ALEXANDER KLUGE: POR UM CINEMA IMPURO
29 de julho de 2021

IN STURM DER ZEIT
(“Na Tempestade do Tempo”)

STURM ÜBER ÄGYPTEN
(“Tempestade no Egípto”)

ICH RIECHE DEN STURM
(“Sinto a Tempestade”)

WILDE NACHT MIT MOND
(“Noite Selvagem, com Lua”)

FROHE OSTERN
(“Feliz Páscoa”)

NIETZSCHES FRÖHLICHE WISSENSCHAFT
(“A Gaia Ciência de Nietzsche”)

Programa de Alexander Kluge

Alemanha, 2007, 2013, 2013, 2013, 2013, 2013 / *Cópia: da DCTP, em DCP, legendados eletronicamente em português / Inéditos comercialmente em Portugal / Primeira apresentação na Cinemateca.*

Duração total da projeção: 76 minutos.

***

A arte não tem que ver com fazer as coisas mais belas ou não é uma forma mais elevada de expressão ou a distinção entre o gosto vulgar e o gosto mais elevado. A arte é o elo entre épocas, por assim dizer. É a Arca de Noé que desliza invisível através da história. E essa é a arte para a qual trabalhamos.

Alexander Kluge, in **Mehrfachbilder für 5 Projektoren** (2007)

No filme **Wilde Nacht mit Mond**, a evocação de Walter Benjamin e do seu “Anjo da História”, imagem-conceito que o filósofo alemão foi “roubar” a Paul Klee, ajuda-nos a perceber o gesto do próprio Alexander Kluge em face da tempestade da História: alguém que procura reunir sedimentos contra ventos que não domina, na realidade, contra ventos que o dominam, melhor ainda, contra a locomotiva que o atropela, ameaçando extinguir o amor. O amor por quem, pelo quê? Pela humanidade e o seu projeto em curso. Kluge aceita a escala ou dimensão impossíveis deste seu projeto quase iluminista, que consiste em compilar inúmeros sedimentos áudio/visuais numa grande enciclopédia histórica/filosófica produzida inicialmente para televisão, mas cujo destino tem sido variável, incluindo o museu e, como tem acontecido nesta retrospectiva, a sala

de cinema. Fábrica de memórias e fantasias ou “Mnemosyne” pós-warburguiana, Kluge atira os sedimentos que conseguiu reunir para o seu picador áudio/visual, que tritura e transforma tudo numa sopa de aparência esquisita ainda que de sabor requintado. Aviso: o cinema de Kluge é um *acquired taste*, um universo que requer algum trabalho até entrarmos nele, até, enfim, acedermos em profundidade à sua linguagem excêntrica, à sua paixão erudita pelo bizarro, pelo gosto vulgar e por soluções plásticas gritante e deliciosamente anacrônicas.

A ferramenta principal é uma tecnologia vídeo pouco atualizada, que permite a Kluge trabalhar depressa e de maneira livre, ora respondendo editorialmente a factos da atualidade (nesta série, esta está pouco representada, mas Kluge também assinou peças importantes sobre acontecimentos do momento, por exemplo sobre a América de Bush e o 11 de Setembro), ora desprendendo-se violentamente dos grilhões do *agenda-setting* noticioso e aprofundando assuntos intemporais, que facilmente atribuímos ao seu gosto pessoal, como a ópera, a filosofia ou a astronomia.

De uma maneira ou de outra, Kluge revela um apetite especial por uma certa maneira de contar histórias, respondendo a um antigo lamento que lêramos outrossim em Benjamin (in *Linguagem | Tradução | Literatura (filosofia, teoria e crítica)*, Assirio & Alvim, 2015): “É cada vez mais raro encontrarmos pessoas capazes de contar uma história como deve ser.” Este interesse pela narrativa é evidenciado, por exemplo, no facto de muitas vezes Kluge prescindir das imagens e concentrar-se na palavra escrita, apresentando *letterings* muito variáveis, pós-expressionistas, pós-godardianos, que também assinalam a dimensão lúdica, até certo ponto *kitsch* (à maneira do velho programa Microsoft Paint), da sua arte. Outro dispositivo recorrente no seu trabalho para televisão, que realiza há décadas para a produtora que fundou, DCTP, é a entrevista, misturando sem pruridos o falso com o verdadeiro (“In Sturm der Zeit’/Facts & Fakes” é o título deste nosso grupo de filmes), deixando o espectador incauto na dúvida sobre a natureza do que vê e ouve.

O ator predileto de Kluge aparece num dos filmes desta sessão, **Ich rieche den Sturm**: o fabuloso Peter Berling interpreta um capitão holandês que comercializa escravos e túlipas, oportunidade que Kluge não deixa escapar para interrogar o seu entrevistado sobre se os escravos têm alma e para comparar o valor especulativo das plantas com o da mercadoria humana. Naturalmente, aqui a confusão ou a dúvida durará pouco, já que este encontro só poderia ter sido imaginado, recriado como uma grande *blague* eivada de uma cumplicidade exclusiva das velhas amizades, fazendo-se mais uma vez passar por muito fiáveis entrevistador e entrevistado. Noutros “programas”, a dúvida é maior, dada a forma como Berling ou os outros atores da trupe de Kluge representam as suas personagens (neste ponto, ocorre-me a entrevista de cerca de quarenta minutos, **Das Weichziel ist der Mensch** [2008], ao tenente-coronel Sanftleten, desta feita, muito convincentemente incarnado pelo camaleónico ator de cabaret Georg Schramm). No entanto, nem tudo é “fake” nas conversas que Kluge grava há mais de trinta anos: nomes maiores da ciência, da filosofia, das artes e letras já passaram pelo seu programa, sendo-lhes dado tempo de antena para atualizarem o conhecimento humano sobre as mais variadas matérias, notando-se, curiosamente, pouca preferência pelos assuntos do cinema, sobretudo se compararmos com outros temas mais recorrentes, tais como a ópera, a filosofia, a economia e a história.

Jean-Luc Godard é uma referência evidente no *gestus* formal de Kluge: **À bout de souffle** [1960] é o seu filme favorito e o próprio Godard já foi “alvo” de uma das suas entrevistas, **Blinde Liebe – Gespräch mit Jean-Luc Godard** (2001). Neste grupo de curtas, talvez aquela que se afigure mais godardiana seja **Frohe Ostern**, por se tratar de uma versão cheia de

anedotário televisivo – de “telejornal” sensacionalista – do filme **Week End** (1967), retrato de uma classe trabalhadora exausta que não consegue encontrar sossego na ruidosa, demasiado congestionada e *voyeurista* sociedade moderna. A esta coleção de *fait divers*, acerca de situações mais ou menos trágicas que afligem quem precisa de espairecer, parar um pouco e “viver a vida”, Kluge responde com a inclusão, logo a seguir, de uma interpretação *kinky* de *A Gaia Ciência* de Friedrich Nietzsche (por sinal, texto já “adaptado” ao cinema por Godard, em **Le gai savoir** 1969]). O filósofo dionisiaco surge retratado em **Nietzsches Fröhliche Wissenschaft** como um escravo sexual da sua amada Lou Andreas-Salomé. O amor pela jovem russa foi “partilhado” com o melhor amigo Paul Rée, numa história de *amour fou* que Kluge relaciona com o conteúdo daquele clássico da filosofia, sendo que a dado momento podemos ler em letras gritantes: “Não aguentas mais o teu destino imperioso? Ama-o, não tens escolha!” Parece ser esta a melhor resposta possível à série de tristes acontecimentos que aflige a classe trabalhadora no filme anterior; como se Kluge dissesse, via Nietzsche, o seguinte: “Por acaso sentem-se cansados, caros trabalhadores? Pois então sirvam-se à vontade do bom vinho niilista pós-nietzscheano e dancem, dancem muito sempre que possam!”

A lua – tema de uma interessante conversa noutro “programa” de Kluge, uma entrevista “de verdade” ao tradutor de Deleuze, Joseph Vogl (**Der Mond ist aufgegangen** [2005]) – é só uma e também aqui, nas trincheiras de **Wilde Nachth mit Mond**, a sua luz redentora incide nos dois lados da barricada, sem diferenciar ou emitir juízos de valor. **Wilde Nacht mit Mond** é muito justamente dedicado a Joris Ivens, estando nele presente, numa montagem em vídeo composta por imagens de múltiplas e babilônicas proveniências, o som e ação do vento (tema predileto na obra do documentarista nascido nos Países Baixos, mas que abraçou o mundo inteiro, nas suas várias barricadas, como pátria una) enquanto analogia da força implacável da História, contra a qual a face mais humana da espécie resiste, reencontrando-se no valor da fraternidade. A sequência que Kluge resgata de **The Big Parade** (1925) de King Vidor – soldados de diferentes facções solidarizando-se antes da morte de um deles – é exemplar dessa vontade de negar o que há de mais trágico e doloroso na história que a História nos vem contando.

Em **In Sturm der Zeit**, o restauro do Reichstag é acompanhado de perto, *frame a frame*, num *time lapse* que lembra Jonas Mekas (já agora: Kluge usou a mesma técnica para filmar a evolução dos trabalhos no *Ground Zero*, depois dos ataques às Torres Gémeas), sendo que, por seu lado, a insistência na imagem da obra arquitetónica como fortaleza sagrada lembra não só Mekas como também Andy Warhol. Uma nota à parte: é verdade que penso em **Empire** [1964] quando vejo **In Sturm der Zeit**, mas quando assisto a **Sturm über Ägypten** e ao seu divertido jogo de janelas múltiplas simultâneas vêm-me à memória, além do filme-dispositivo citado em epígrafe, a colagem fotográfica *The Phenomenon of Ecstasy* (1933) de Salvador Dalí e **We Can't Go Home Again** (1973), o *experimental movie* do *Hollywood director* Nicholas Ray. Enfim, a sessão no seu todo, tal como está “montada”, ganha novos sentidos – irradia de outra forma – quando olhamos para trás, para o início – apetece dizer antes, em termos cosmológicos, para “a origem”, o momento “big bang” deste programa de curtas: **In Sturm der Zeit** conta a história do edifício que, quando mandado ao chão, em cinzas, fez-se símbolo máximo da imparável ascensão do Partido Nacional-Socialista ao poder. O resto é história... O diário dessa aparentemente inofensiva obra de restauro serve de sobreaviso, para que – talvez uma das mais secretas lições da “TV Kluge” – a senhora História não venha com aquela partida que já tem longas, longuíssimas barbas, isto é, *se repita*.

Luís Mendonça