CINEMATECA PORTUGUESA-MUSEU DO CINEMA 18 e 24 de Junho de 2025 TEREMOS SEMPRE MICHAEL CURTIZ (parte V)

SANTA FE TRAIL / 1940 A Caminho de Santa Fé

Um filme de Michael Curtiz

Argumento: Robert Buckner, a partir do seu romance então inédito "The Grenadiers" / Diretor de fotografia (35 mm, preto & branco, formato 1x37): Sol Polito / Cenários: John J. Hughes / Figurinos: Milo Anderson / Música: Max Steiner / Montagem: George Amy / Som: Robert B. Lee / Interpretação: Erroll Flynn (Jeb Stuart), Olivia de Havilland ("Kit Carson" Holliday), Raymond Massey (John Brown), Ronald Reagan (Custer), Van Heflin (Rader), Moroni Olsen (General Lee), Alan Hale (Tex) e outros.

Produção: Hal B, Wallis para a Warner Bros / Cópia: digital (transposto do original em 35 mm), versão original com legendas eletrónicas em português / Duração: 110 minutos / Estreia mundial: Santa Fé, 13 de Dezembro de 1940 / Estreia em Portugal: Lisboa (cinema Politeama), 23 de Novembro de 1944 / Primeira apresentação na Cinemateca.

John Brown's body lies a-mouldering in the grave, But his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah! hino de autor anónimo (1861)

O filme que verdadeiramente fundou Hollywood, The Birth of a Nation (1915), de David Griffith, é ao mesmo tempo uma absoluta obra-prima cinematográfica e uma aberração racista. Por conseguinte, tecer críticas de teor ideológico ao cinema clássico americano é dar prova de alguma ingenuidade, na medida em que este cinema, desde os seus começos, aliou uma inventividade formal extraordinária a uma capacidade única de criar mitos, torcendo e distorcendo com o mais absoluto à-vontade factos históricos, temas religiosos e obras literárias. O conservadorismo, o puritanismo e o racismo estão no âmago de boa parte deste cinema e para apreciá-lo é preciso "pegar ou largar" estes elementos. Alguém já viu um filme americano sobre a Guerra de Secessão em que os sulistas não surjam como vítimas ou como nobres aristocratas dos quais os prosaicos yankees nada percebiam? Alguém já viu um filme que mencione as Leis John Crow, que instituíram nos estados do Sul, a seguir à abolição da escravatura, um apartheid que durou um século, até meados dos anos de 1960? Alguém ignora que o Código Hays, que instituiu as normas de autocensura do cinema americano proibia o tema da miscigenação? Mas desde que se tenha consciência de que se trata apenas de filmes, como disse memoravelmente Alfred Hitchcock, isto não tem grande importância e, por consequinte, criticar o western como um género racista e o noir como misógino é nada perceber destes filmes, ou melhor, do sistema em que foram feitos.

No entanto, por vezes torna-se um pouco difícil não fazer alguma crítica ideológica a certos exemplares deste cinema, como é o caso de **Santa Fe Trail**, cuja ação vai de 1854 a 1859 (termina dois anos antes do início da Guerra de Secessão), que aborda um episódio muito conhecido dos norte-americanos, dando uma imagem mais do que negativa de um célebre e radical defensor dos negros, que estava convencido de que a libertação destes não se faria sem sangue, como foi provado pelos factos históricos. Herói desde sempre para os negros e para os abolicionistas brancos, como ilustra o celebérrimo hino citado em epígrafe, John Brown era e é considerado um perigoso fanático pelos sulistas e por Hollywood. Num gesto de sincera hipocrisia, passe o paradoxo, no filme a sua morte é "lamentada" pelos

seus carrascos, que dizem que Browning tinha ideias generosas, mas, como ensina Erroll Flynn ao espectador, era muito radical, "temos de esperar que o tempo faça as coisas, a Virgínia já está a discutir a eventual abolição da escravatura. Tudo o que eles pedem é tempo", provavelmente até o dia de São Nunca, pois é muito raro que uma elite renuncie pacificamente aos seus privilégios abusivos. Ou seja, caro espectador, John Brown é uma figura nefasta. A manipulação é de tal ordem que a celebérrima melodia do hino de exaltação citado em epígrafe é cuidadosamente evitada na banda sonora, exceto no final, quando é transformada numa marcha fúnebre, pois Brown "nasceu para isso" (ser enforcado), como filosofa Errol Flynn para apaziguar Olivia de Havilland, que, como muitos espectadores da época, tinha alguns mixed feelings em relação ao "fanático".

Note-se que no argumento original a ação situava-se depois da Guerra de Secessão, numa série de aventuras. Curtiz e o supervisor do filme, Robert Fellows, propuseram incluir uma trama secundária sobre John Wilkes Booth, o assassino de Abraham Lincoln, mas Jack Warner não gostou da ideia. O argumento foi totalmente reescrito e a história passou a ser situada nos anos que precederam a guerra, incluindo a figura de John Brown, personagem central do filme, o seu verdadeiro protagonista, embora Raymond Massey não fosse vedeta nem galã (o seu desempenho é um dos trunfos do filme). Santa Fe Trail começa numa academia militar ("aquilo que aprendemos em West Point fica em nós"), o espaço mais oposto à rebelião e ao pensamento individual que se possa imaginar. Desde o primeiro momento a figura de John Brown surge de forma negativa, na demonstrativa e nada sutil sequência em que um desgrenhado e arrogante browniano encarnado por Van Heflin choca-se com a fleumática virilidade de Erroll Flynn, que rasga as publicações de propaganda abolicionista que o outro quer distribuir entre os cadetes, depois de dar-lhe um certeiro murro. Para reforçar esta imagem negativa, na sequência do comboio (racialmente segregado, como era facto na realidade americana quando o filme foi feito e continuaria a sê-lo, no Sul, durante mais vinte anos) o personagem de Van Heflin não hesita em matar alguém. Browning é mostrado desde o início do modo como o cinema costuma mostrar um bandido, dando ordens absolutas no seu covil, cercado de inquietantes asseclas, enquanto recebe armas contrabandeadas. As figuras dos negros, submissos, apatetados e de olhos esbugalhados (contrariamente, por exemplo, ao que se passa com a personagem de Hattie MacDaniel em Gone With the Wind), correspondem aos clichés racistas mais penosamente paternalistas e não é o facto de uma negra, cheia de sabedoria popular, fazer um penso a Erroll Flynn, que altera este fator. No seu livro sobre Curtiz, James C. Robertson diz que a Warner "fez prova de coragem ao permitir que o tema da guerra civil fosse abordado, mas a ansiedade do estúdio com o assunto pode ser vista no enganoso título do filme, nas frequentes e deslocadas intervenções cómicas, feitas por exigência de Jack Warner, na igualmente supérflua rivalidade entre romântica e no argumento de Buckner, que é violentamente pró Sul".

Tanto reacionarismo (infelizmente, não há outra palavra, por mais que esta esteja gasta), veiculado com tanto à-vontade, embora inseparável do filme, não empana as suas qualidades formais. Por detrás do tema da luta contra John Brown, que é um facto histórico (nenhum dos protagonistas é uma figura de ficção), **Santa Fe Trail** ilustra duas facetas do western: o filme militar e o estabelecimento da ordem pública em muitos territórios de um país ainda em formação, para que se possa continuar a "conquista do Oeste". Este último tema nem sempre é ilustrado pela presença de forças militares, pode sê-lo por um simples xerife ou por cidadãos anónimos, mas a presença de forças militares sublinha a noção de nação e talvez por isso haja uma sequência situada em Washington. O argumento é bem construído (não há grupos secundários, tudo se organiza à volta da luta do exército e de John Brown) e funde perfeitamente estas duas vertentes do western, não tem tempos mortos. Os indispensáveis tiroteios e cavalgadas são realizados com mão de mestre, o que prova, mais uma vez, as afinidades de Michael Curtiz com o western.