

VIII Simpósio Nacional de História Cultural
**MEMÓRIA INDIVIDUAL, MEMÓRIA COLETIVA E HISTÓRIA
CULTURAL**

Universidade Federal do Tocantins - UFT

Araguaína - TO

14 a 18 de Novembro de 2016

**A INTERTEXTUALIDADE NO FILME FALE COM ELA DE PEDRO
ALMODÓVAR E AS MUSAS SILENCIOSAS**

Rosângela Donizete Canassa*

O presente artigo trata do problema do reconhecimento de gênero no filme *Fale com Ela* (2001) de Pedro Almodóvar e das personagens que se movem pela lei do desejo como a sua força motora, segundo a qual reinam suas vontades e satisfações, sem se preocuparem com a moral e os costumes.

Outra característica do estilo de cinema chamado “almodrama” é o recurso da citação intertextual, segundo o qual se nota a existência de uma rede de simbolismos entre os elementos citados no filme. O intercâmbio, que se realiza com o cinema mudo (*O Amante Minguante*) e com a dança e a música, permite um efeito rico que provoca uma intertextualidade entre imagem e som, proporcionando um notável trabalho com os intertextos incorporados.

Pedro Almodóvar Caballero (1949), nascido em La Mancha/Espanha, vem de uma família humilde, com viúvas de luto fechado e forte influência religiosa, apesar dele ser agnóstico. Na sua adolescência, aos 17 anos, recém-chegado a Madrid, aproximou-se da elite *underground* da cidade e aproveitou o período de redemocratização da Espanha, criando a sua estética cinematográfica, no submundo do movimento da contracultura

---

* Doutoranda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie De São Paulo

Movida Madrileña, que protestava contra o conservadorismo e repressão vigentes. Neste período, ele se tornou conhecido junto com o avanço da *Movida*.

Na sua produção fílmica, as suas primeiras obras estavam circunscritas ao ideário da *Movida* e da *Pop Art* americana, combinando-as com certo tipo de público de Madri, o que lhe permitiu ingressar no universo do cinema. Na medida em que o cineasta retratava o “espírito do seu tempo” em suas películas – utilizando-se da transgressão, depois de um período de 40 anos de ditadura franquista – ele começava a rodar em Super-8 seus pequenos filmes libertários, que anteciparam seu futuro como cineasta consagrado.

A figura feminina é, sem dúvida, um dos temas mais explorados desde o primeiro longa-metragem *Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão* (1980). As personagens são ambíguas, tanto no aspecto moral quanto no sexual.

A diferença entre *Fale com Ela* e outros filmes do diretor é o abandono da associação das imagens com a *Pop Art* e os recortes publicitários. (Sanchez, p. 468)

Imagem 1 – Retrato - Sem título – 2002 - Fotografia realizada durante as filmagens de *Fale com Ela* com Pedro Almodóvar – Pôster da 38ª. Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

No filme, o personagem Benigno (Javier Cámara), um enfermeiro da clínica *El Bosque* é preso após o estupro de sua paciente Alicia (Leonor Watling), que estava em coma há quatro anos, após um acidente. O Orfeu da Modernidade tenta resgatá-la do mundo dos mortos, ao falar com ela diariamente e acaba se apaixonando pela paciente.

Benigno possui um *pathos*, ou seja, o excesso de sua paixão, misturado com a imperfeição existente em sua personalidade faz com que estupe Alicia. Ele é um indivíduo solitário, obcecado pelo seu destino sexual confuso e ambíguo e servia-se desse seu modo de ser ao dar expressão a sua neurose com a violação ao corpo da bailarina, que evoca a pintura do artista simbolista Alfred Kubin (1877-1959).

Ernest Jünger descreve nos anos 20 a obra de Kubin como uma profecia de declínio: “A atmosfera que precede as maiores catástrofes é como uma doença latente nos membros, antes, até, de provocar sintomas visíveis e que, muitas vezes, se dá a conhecer por um aviso feito num sonho”. (Gibson, 2006, p. 138)

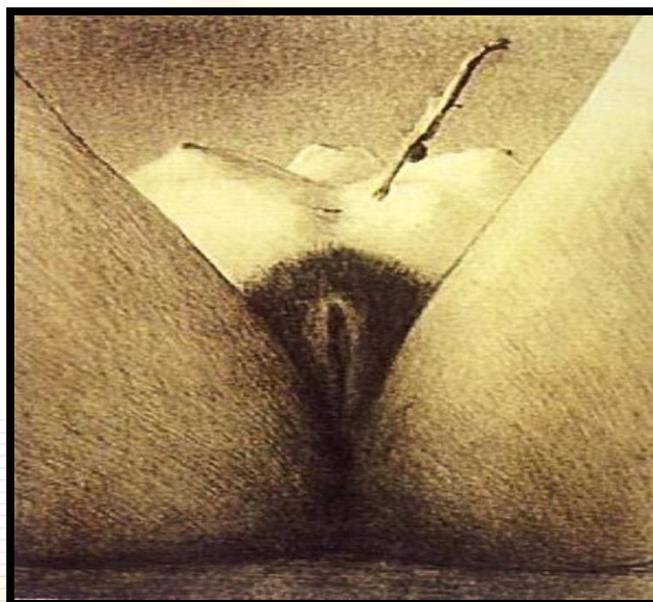

Imagem 2 – Figura - O salto mortal - Alfred Kubin – (1901-1902)
Coleção particular – fonte: livro Simbolismo (2006)

A obra de Kubin *O salto mortal* é uma metáfora exata de Benigno e o desgoverno de sua paixão doentia como uma profecia do acontecimento catalítico do processo de violação de um corpo em coma. O seu “salto mortal” mergulha de cabeça na sua sexualidade perigosa.

Depois de uma adolescência marcada pelos cuidados com mãe, a ansiedade assombrava a sua vida, e ao mesmo tempo, ele ocupa-se do leito de Alicia, onde canaliza o seu desespero e ansiedade.

A personagem não se redime ou expia a sua culpa por meio de seus atos, apesar de se suicidar, quando estava na prisão, por não querer viver sem a amada. De acordo com Almodóvar, cada um é juiz de si mesmo, portanto, a conscientização de seus erros gera a obtenção da consciência moral de cada personagem. As confissões tanto privadas (entre as personagens) como as oficiais (diante da polícia) condenam as personagens.

Almodóvar não julga Benigno, não o vê do ponto de vista da normalidade ou da anormalidade, mas sim por meio de seu romantismo “quase furioso”, conforme as observações de Strauss (2008):

Seu sentido moral não é o mesmo que o nosso, é um inocente que não atingiu a idade adulta no seu mundo paralelo. Ele sempre se ocupou da mãe e quando ela morre ocupa-se de Alicia, que por assim dizer a substituiu. Mas ele se apaixona por ela e isso o muda literalmente como uma criança que não está preparada para viver o amor adulto. (Strauss, 2008, p. 255/262)

O enfermeiro era um homem solitário, que fez diversos cursos, por correspondência, sobre maquiagem, manicure, cabelereiro, para cuidar da mãe da melhor maneira possível. A figura da mãe não aparece na tela; ouve-se apenas a sua voz em *off*, chamando pelo filho.

Ainda no contexto familiar, o pai os deixou para construir outra família, indo morar em outro país. Com a perda do pai, a dor de Benigno foi muito grande. Entretanto, para suprir-lhe a ausência, dedicou-se à mãe como um filho perfeito, formando-se assim uma relação com contornos do Complexo de Édipo.

Nesse sentido, o crítico de cinema francês Jean-Marc Lalanne, na revista *Cachies du Cinema*, comenta: “O cinema de Almodóvar se caracteriza pelos relatos e bloqueios simbólicos do inconsciente”. (Varela, 2005, p. 96)

Desta forma, a culpa na ética almodovariana é vista como um empecilho para suas personagens viverem com alegria e com liberdade e o diretor insere o seu curta-metragem, *O Amante Minguante*, dentro da trama, como uma metáfora do desejo desnorteado de Benigno por Alicia e há no filme uma sucessão de imagens, que surgem

em preto e branco como se fosse num sonho, num notável trabalho intertextual com o cinema mudo.

A imagem da mulher nua e o amante ao redor de seu corpo é uma metáfora do desejo do homem querendo unir-se à mulher por meio do seu corpo, eternamente, como Benigno em seu delírio de casar-se com Alicia depois de acordá-la.

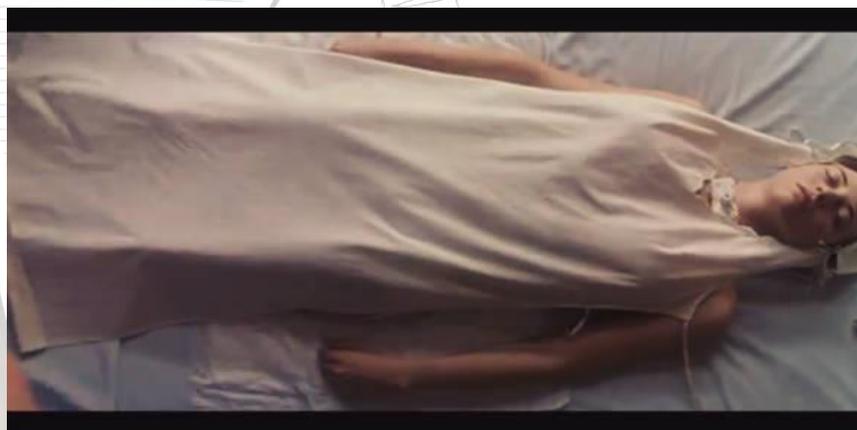

Imagem 3 – Personagem Alicia (Leonor Watling) em *Fale com Ela*, 2001
Site: Eldeseo.com – acesso 08/11/2016

Segundo Sanchez (2011), Alicia se encontra nos cânones da feminilidade, como se pode perceber nos momentos em que ela é observada e atendida por Benigno, sendo que o seu corpo exige cuidados, pois é uma fonte de desejos proibidos:

(...) as construções almodovarianas evocam o corpo idealizado como a pele branca das esculturas de Antonio Canova, ao mesmo tempo, a brancura da carne massageada por Benigno, o enfermeiro encarregado de seus cuidados. (Sanchez, 2011, p. 140)

A violação ao corpo da bailarina se conjuga com a jornada da personagem na conquista de Alicia, que ocorre na esfera de seu inconsciente, levando-o ao aniquilamento. A sua paixão doentia coloca-o junto das personagens do elenco almodovariano, que convergem entre a emoção e os sentimentos perturbadores como já apresentado no filme *Ata-me* (1990), com Antonio Banderas, como Ricky.

Ambos os filmes tratam das obsessões por amor e as expressões do rosto são captadas em sua fugacidade, pela técnica cinematográfica dos *closes*. A expressividade acentuada esquematiza ao extremo a expressão dos sentimentos, bem como, aproxima os atores na tela, junto ao público.

A temática do amor e suas diversas manifestações são motores de uma grande história, segundo o diretor:

No fim, (...) o estilo da narração que pratico é um pouco como as *Mil e uma noites*, em que a ficção é interrompida por outra ficção, que por sua vez é interrompida para que se volte à precedente. (Strauss, 2008, p. 258)

O cineasta se espelha nas personagens evidenciando uma forma de se revelar, indiretamente, ao espectador; ademais, confessa que, neste filme, o ator Javier Cámara é um dos melhores ao dizer que o público conhece a sua obra por meio dele, comparando Benigno com aquele que o criou.

A outra personagem em foco é da toureira, considerando-se a hipótese de que no melodrama, o diretor provoca uma reconfiguração do gênero cinematográfico e após seus *insights*, molda-o de acordo com as suas necessidades, visando a adequar o papel feminino ao desloca-lo do seu lugar convencional, como representado no cinema americano.

Lydia (Rosário Flores) sofreu um acidente com um touro sendo internada numa clínica, a mesma que se encontrava Alicia, na *El Bosque*. Ela era muito comprometida com a sua carreira cuja profissão foi articulada em prol do desejo paterno. Ele queria ser toureiro, mas foi apenas um *banderillero*, ou seja, um auxiliar do toureiro. Aliás, seu sonho era ter um filho, mas como isto não aconteceu, ele impôs à filha a tal profissão.

A estratégia de preservação da Lei do Pai como aquele que encarna a ordem da civilização e da afirmação de gênero explora os mecanismos simbólicos patriarcais onde o feminino é relegado ao silêncio e sem voz como afirma Kaplan. (1995, p. 27)

Conforme a teoria da autora em relação ao patriarcado, a voz interna de Lydia foi confiscada pela Lei do Pai, que deixou marcas como o seu sacrifício de toureira ao sucumbir aos desejos paternos. O diretor transformou o seu destino, pois, por meio da coragem e da determinação para enfrentar os touros, ela deixa de ser o objeto do sacrifício imputado pelo pai, passando a ser uma figura corajosa.

O fato de Lydia ultrapassar as fronteiras que a circunscreviam no mundo masculino das touradas revela a troca de papéis na narrativa do cineasta, considerando também que, ser toureiro é uma mistura andrógina, na qual em algum momento sobrepõe a movimentação masculina e outros pelo componente feminino para dominar o touro.

Sempre haverá o modo varonil de guerrear com o animal adversário, de acordo com Guinsburg. (2008, p. 457)

A referida personagem também possui atributos masculinos, apesar de seu coração ser de uma mulher, que vai mediar as suas vozes passivas e ativas dentro da narrativa. Nota-se que a sua caracterização passiva em relação às ordens do pai não esgota a possibilidade de a personagem assumir uma postura ativa na sua vida, pois a sua força e coragem também podem pertencer como características do feminino.

Segundo Hannah Arendt, a conotação de coragem, que hoje reputamos como uma qualidade indispensável a um herói, já está de fato, presente na mera disposição de falar, de agir e de inserir-se no mundo e começa uma história própria. (2001, p. 310).

A indumentária de Lydia confeccionada com lantejoulas, ouro e prata transforma a personagem mediante a sua roupa e é um dos recursos cinematográficos, que revela uma mudança na personagem e impõe a imagem viril e sedutora do toureiro:

(...) um complexo conjunto de peças de seda enfeitadas com fios de ouro e prata, que lhe dão um especial toque luminoso formado por meias, calças, camisa, a *chaquetilla* e a gravata curta. O conjunto fica completo com a montera, o chapéu de duas pontas”. (Buades, 2008, p. 20)

Lydia emoldurada pelo traje icônico de toureiro, que é chamado de “*lucos*” (luz, em português), a sua arma será a sedução para dominar o touro com o movimento de sua capa vermelha, deixando-o confuso e vulnerável à penetração da espada e das lanças. A vestimenta da personagem na arena é o seu véu, que remete às estratégias femininas de sedução num contraste forte com a sua imagem frente ao potente animal.

Imagem 4 - Personagem Lydia (Rosário Flores)
em *Fale com Ela*. 2001. Fonte: Eldeseo.com – acesso em 08/11/2016

A personagem vai encarnar tanto o feminino quanto o masculino desestabilizando os parâmetros que fundamentam a diferença sexual, cuja proposta do diretor a partir da construção da personagem, possibilita que a mesma se distancie dos padrões da mulher submissa e sem voz, como é a mulher que se deixa envolver pelos laços nocivos do patriarcado.

O seu desafio de lutar na arena, ao lançar o seu corpo junto ao do animal selvagem, rompe com o estereótipo do toureiro, que deve ser homem e corajoso. Lydia como sujeito feminino ultrapassa as fronteiras entre feminino e masculino, ao circunscrevem a personagem no mundo das touradas e a transferência do poder de “pai” baseada na obediência à figura paterna, que transformou numa renegação da presença da mulher, sem voz e sem desejo.

O corpo e suas funções são recorrentes nos filmes de Almodóvar, especialmente em *Fale com Ela*, onde o corpo da mulher é exibido como dormente. Alicia e Lydia se encontram prisioneiras de muros simbólicos e reais, sendo bem representadas nas coreografias de Pina Bauch como no prólogo e no final.

A coreografia da peça *Café Müller* (1978), consiste em duas mulheres em cena, de olhos bem fechados, movendo-se ao som de *The Fairy Queen*, do compositor inglês Henry Purcell, que compôs a ópera em 1692, baseada na peça *Sonho de uma Noite de Verão*, texto de Shakespeare. Referidas personagens, sonâmbulas em cena, estão vestidas

de camisola; um homem, vestido de preto, que vai tirando as mesas e as cadeiras do caminho, para que elas não se choquem.

Nota-se que as bailarinas de olhos fechados e de camisola evocam o mundo dos sonhos, que é articulado na diegese do filme como a história de amor proibido de Benigno, em sua fantasia de ser correspondido, refletida no curta-metragem *O Amante Minguante*.

O diretor comenta que:

(...) foi a melhor imagem que encontrei para representar duas mulheres no limbo e no qual os protagonistas da minha história viveram. As duas mulheres em coma que, apesar da sua passividade evidente, provocam o mesmo consolo, a mesma tensão, a paixão, o ciúme, o desejo e a desilusão... (Almodóvar, 2011, p. 275)

O desejo e a desilusão atravessam a vida das personagens e à luz do trauma buscam uma vitalidade da vida como na peça *Mazurca Fogo* (1998) apresentada no final do filme, onde os bailarinos dançam uma música num ritmo caribenho, que é uma metáfora da vitória de Eros sobre Tântatos.

Além disso, o cenário imita uma cachoeira, e a vegetação evoca um bosque, semelhante ao nome da clínica *El Bosque* e num clima de verão com as vestimentas floridas das mulheres em cena, *Mazurca Fogo* expressa a tentativa do cineasta em demonstrar ao espectador como os sentimentos podem transformar as pessoas diante de situações limite como a morte.

As coreografias de Pina Bauch, que são incorporadas ao filme, funcionam como um material intertextual, bem como, as colagens de citações da própria cultura do diretor como a tauromaquia.

Nesta mesma esteira, o título *Fale com Ela* é sugestivo, na medida em que sinaliza o “fale com ela” de Benigno, que encontrou na palavra o poder da cura, ou seja, o seu prazer de narrar e demonstrar como as palavras podem paralisar as vidas de quem as escuta ou funcionar como arma contra a solidão, a enfermidade ou a loucura.

Fale com Ela abrange a paixão e na forma de desejos inconscientes, sem cercas ou fronteiras. Além disso, frise-se que a reiteração deste tema se transforma na temática central do filme, como também resume todo o discurso cinematográfico do desejo, que é presente em todas as películas de Almodóvar, sendo, porém bem diferente do período da

Movida, que era envolvida num clima de euforia, não havendo, tampouco, associações com imagens publicitárias, característica presente na *Pop Art*.

Ademais, a voz passiva feminina se desconstrói e Almodóvar demonstra o seu inconformismo com a ordem patriarcal, portanto, ele encontrou esta estratégia cinematográfica de alterar o lugar da mulher no cinema. Alicia e Lydia ao dançarem a coreografia da vida e parafraseando Mallarmé: “a dança é *um texto móvel de um discurso silencioso, que fala pelo corpo.*”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMODOVAR, Pedro. **The Pedro Almodóvar Archives**. Germany: Ed. Taschen, 2011.

ARENDR, Hannah. **Sobre a Violência**. São Paulo: Ed. Civilização Brasileira, 2001.

BUADES, Josep M. **Os espanhóis**. São Paulo: Contexto, 2008.

GIBSON, Michael. **Simbolismo**. Alemanha: Taschen, 2006.

GUINSBURG, J. **O pós-modernismo**. São Paulo: Perspectiva, 2008.

KAPLAN, E. Ann. **A mulher e o cinema: os dois lados da câmera**. Rio de Janeiro: Rocco, 1995.

SANCHEZ, Pedro Poyato. **Identidade visual e forma narrativa no drama cinematográfico de Almodóvar**. Madri/Espanha: Editorial Sintesis, 2011.

STRAUSS, Frederic. **Conversas com Almodóvar**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

VARELA, Carmén Vásquez. **Almodóvar: el cine como pasión – atas del Congreso Internacional “Pedro Almodóvar”**. Cuenca/Espanha: Ediciones de La Universidad de Castilla –La Mancha, 2005.

FALE COM ELA, Direção de Pedro Almodóvar. Espanhã: 2001. DVD.

SÍTIO ELETRÔNICO:

<http://www.eldeseo.com> – acesso em 08/11/2016,

Ficha técnica:

Título: Fale com Ela

Direção e roteiro: Pedro Almodóvar

Ano: 2001

País: Espanha

Elenco: Javier Cámara, Darío Grandinetti, Leonor Watling, Rosário Flores, Geraldine Chaplin, Caetano Veloso, Pina Bausch, Agustín Almodóvar

Música Original: Alberto Iglesias

DOCUMENTOS ICONOGRÁFICOS:

Imagem 1 – Sem título – Fotografia realizada durante as filmagens de Fale com Ela com Pedro Almodóvar – Pôster. 38ª. Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2002. 1 Retrato

Imagem 2 - KUBIN, Alfred. **O salto mortal**. Coleção Particular. 1901/1902. 1 retrato.

Imagem 3 - Personagem Alicia (Leonor Watling) em Fale com Ela. 2001. 1 retrato.

Imagem 4 - Personagem Lydia (Rosário Flores) em Fale com Ela. 2001. 1 retrato.