

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Basada en hechos reales – Zé Ramalho, yo y la escritura (auto)biográfica

Christina Fuscaldo de Souza Melo¹
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro
christinafuscaldo@yahoo.com.br

Resumo: Com uma produção caracterizada por referências literárias e musicais diversificadas, o que a torna um híbrido de influências de apelo transgeracional, Zé Ramalho é o personagem principal de uma biografia autorizada. Através de uma narrativa autobiográfica, este trabalho põe em destaque a importância do cantor e compositor paraibano para a cena musical brasileira e o debate sobre os procedimentos intelectuais e sensível-afetivos envolvidos na produção do gênero biográfico e conta uma história que envolve não só o artista e os parceiros com os quais ele se relacionou ao longo da vida como também a pesquisadora.

Palavras-chave: Zé Ramalho – Música popular – Cultura brasileira – Biografia – Autobiografia

Abstract: With his production characterized by diversified literary and musical references, making it a trans-generational hybrid of influences, Zé Ramalho is the main character of an authorized biography. By using an autobiographical narrative, with the aid of correspondences and interviews, this work highlights the importance of the singer and songwriter from Paraíba for the Brazilian music scene and the debate on intellectual procedures and sensory-affective involved in the production of the biographical genre. This Thesis tells a story that involves not only the artist and his partnerships but also the researcher.

Keywords: Zé Ramalho – Popular music – Brazilian culture – Biography – Autobiography

Mil novecientos noventa y nueve fue el año que comencé a trabajar como periodista de música y también el año en que escuché por primera vez “Avôhai”, canción presente en el primer álbum de Zé Ramalho, que es una muestra de cuan híbrida es la obra de este músico. Según Zé Ramalho, “Avôhai” surgió durante una experiencia lírica en la que “voces” soplaron los versos, entre ellos “Avôhai, abuelo y padre”. Yo tenía dieciocho años y me

¹ **Christina Fuscaldo de Souza Melo** se graduó de Licenciada en Comunicación Social en el Centro Universitário da Cidade, de Licenciada en Letras en la Universidade Federal Fluminense y realizó una maestría en la Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro y se desempeña desde 1999 como periodista especializada en música y investiga sobre la vida y la obra de Zé Ramalho para escribir una biografía de este cantautor brasileño.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

maraville con su voz grave de trovador cantando una canción de letra incomprensible, lo que remite al concepto del “yo lírico despersonalizado” creado por la profesora argentina Florencia Garramuño. En su libro, “Frutos Estranhos”, lo relaciona con “una poesía en que, mismo con una subjetividad reducida a su expresión mínima, se puede hablar – y hasta casi constantemente – de emociones y sentidos, de sensaciones y sentimientos aunque sin sentimentalismo” (62)².

Zé Ramalho es uno de los exponentes de la escena musical contemporánea de Brasil. Son muchas las referencias, tanto literarias como musicales, en la obra de ese artista: encontré fragmentos, citas y homenajes a poemas y canciones de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, The Beatles y Bob Dylan. Contando con tantas y tan diversas influencias en principio, la construcción elaborada por Zé Ramalho parece poseer una identidad propia. Con todo, ¿cuáles serían los elementos más relevantes que darían coherencia a la producción artística de Zé Ramalho? ¿Será posible, más allá de las referencias culturales, creer que las vivencias también puedan haber influenciado en la producción de ese artista? Esas fueron algunas de las preguntas que me hice y para las cuales luego encontré respuestas. Cuando oí “Avôhai” por primera vez, “sentí los primeros síntomas de la infección: la manifestación inconfundible del deseo investigativo” (Janet Malcolm “A Mulher Calada” 36)³. Y me di cuenta de que, para estudiar a Zé Ramalho, era necesario investigar diversos campos.

Zé Ramalho nació el 3 de octubre de 1949, en Brejo do Cruz, región árida de Paraíba, pasó la adolescencia en João Pessoa, capital de ese estado nordestino, y migró a Rio de Janeiro en búsqueda de reconocimiento, el que llegó en 1978 a través del lanzamiento de su primer álbum. En el camino, fue absorbiendo un poco de todo lo que leía, oía y vivía. ¿Vivía? ¡Sí! El género biografía pasó a no poder más ser descartado en este trabajo. Para comprender su obra, era necesario investigar su trayectoria.

² Traducción libre de la autora.

³ Traducción libre de la autora.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Zé Ramalho perdió su padre cuando tenía menos de tres años y fue criado por el abuelo, un hombre fuerte que fue el espejo del músico hasta su muerte, en 1976. Ese abuelo fue llamado por Zé de Avôhai después de la composición de la canción. Yo no conocí a mi abuelo, que murió seis meses después de mi nacimiento, pero fui criada por un papá que creo que es tan fuerte como Avôhai, principalmente por haber sido, también, un espejo para mí. Mis primeros conocimientos de música vinieron de mi papá, pero, cuando descubrí a Zé Ramalho, descubrí también que, a los 18 años, mis preferencias ya no eran exactamente las mismas que las de mi padre. En esa época yo ya era una devoradora de biografías y coleccionaba recortes de artículos publicados en revistas y diarios sobre los artistas que me apasionaban. Zé Ramalho tuvo su lugar en mi carpeta de recortes, pero siempre sentí que había muy poco material publicado sobre él. En 1999 decidí que escribiría una biografía de Zé Ramalho si nadie más lo hacía. Y, en 2005, luego de hacer mi primer entrevista con él, inicié un proceso de acercamiento a través de cartas.

Solamente después de 2007, Zé Ramalho dejó que yo me aproximara. Durante el trabajo que hice para uno de sus discos, el llamado “Parceria dos viajantes”, me concedió la autorización. Nuestro trato era: él abriría su baúl de los recuerdos después de que yo firmara contrato con una editora. En 2008, comencé una búsqueda de una editora que estuviese interesada en el proyecto y descubrí que alcanzar mi objetivo sería más difícil de lo que yo imaginaba, tanto por el miedo que los editores brasileños tenían de invertir en el género biográfico después de que el cantante Roberto Carlos ha prohibido la venta de “Roberto Carlos em detalhes”, el libro del historiador Paulo César de Araújo, como por falta de credibilidad en una autora nueva como yo.

Fui a Paraíba, a Pernambuco e volví a Rio de Janeiro com más de cien horas de charla con muchos nombres relacionados con mi biografiado. Yo sabía que “desde su surgimiento, como manera de resguardar y autenticar palabras dichas a la prensa, la entrevista se reveló como un medio inestimable para el conocimiento de las personas, personalidades y historias de vida

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

ilustres y comunes” (Leonor Arfuch “O Espaço Biográfico” 151)⁴. Yo sólo pensaba en recolectar la mayor cantidad de material que pudiera para no dejar ningún vacío en la historia que quería contar. Para mí, así como para la periodista estadounidense Janet Malcolm, “la tarea del biógrafo, como la del periodista, es satisfacer la curiosidad de los lectores, y no demarcar sus límites” (17)⁵. Y, en la medida en que profundicé en los hechos ocurridos en su trayectoria, viví en carne propia diversos episodios de tanta relevancia como los que quería contar en el libro. Yo quería verificar la información recogida para escribir una historia que se aproximara al máximo a la realidad. Yo no quería ser uno de los narradores que “inventan historias que transcurren en alguno de los mundos conocido. Hay otros que inventan mundos, en los que pueden o no transcurrir historias” (Alberto Giordano “Una Possibilidade de Vida” 55). Con la profundización de mis estudios sobre biografía, me di cuenta que la investigación en busca de una verdad sería inviable, ilusoria y también que las experiencias que viví en la búsqueda de fuentes, entrevistas y datos, cuentan una historia que envuelve no solamente a él, sino también a mí. Citando Helmut Galle en el libro “Elementos Para Uma Nova Abordagem da Escrita Autobiográfica”:

La unidad de narración autobiográfica, consecuentemente, no es dada, sino constantemente “construida” por el sujeto, por medio de los acontecimientos vividos y recordados. Esta unidad construida y, por otro lado, precaria, no es fútil ni ilusoria, pues es exactamente de esta forma que la integridad ética del sujeto puede ser alcanzada (72)⁶.

Descubrí que, a través de una narrativa autobiográfica, donde participo como receptora de canciones y de historias contadas por Zé, por sus colegas y parientes, yo podría hacer una crítica de esa trayectoria, sin dejar de reconocer el potencial ficcional de las informaciones recogidas. Concluí que los sujetos de las experiencias, así como los observadores, perciben las acciones o

4 Traducción libre de la autora.

5 Traducción libre de la autora.

6 Traducción libre de la autora.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

situaciones propias y ajenas por prismas diferentes. En un cierto momento de la investigación, desistí de buscar verdades porque comencé a encontrar realidades discursivas narradas por Zé y por los personajes tanto en los artículos publicados en diarios y revistas, como en mis entrevistas. Muchas rozaban la ficción, género que utilicé para poder relacionar todas las historias contadas sobre mi biografiado y sobre mí. Un fragmento de una entrevista que hice con un colega de Zé Ramalho llamado Alceu Valença muestra que es posible la construcción de un episodio biográfico por diversos observadores con realidades subjetivas distintas, cada una de ellas correspondiendo a un determinado horizonte de expectativas:

Mientras yo veía la historia de una manera, Zé la veía de otra. Fuimos una vez a la chacra de Mickey y Lone, que eran primos de nuestras novias. Nosotros llevamos las guitarras y tocamos. Zé Ramalho recuerda cuando invadíamos la chacra de Mickey e Lone y estaba ese cielo estrellado y hacíamos desafíos maravillosos. Para mí, era simplemente nosotros saliendo del coche y tocando⁷.

En “A Mulher Calada – Sylvia Plath, Ted Hughes y los límites de la biografía”, Janet Malcolm dice que el biógrafo es presentado como una especie de benefactor porque “sacrifica años de su vida en el trabajo, pasa horas interminables consultando archivos y bibliotecas, entrevistando pacientemente cada testigo” (Janet Malcolm, A Mulher Calada, 16). Para ella, el lector cree estar “viviendo una experiencia literaria elevada” y no “oyendo rumores de bastidores” cuando percibe que el biógrafo se dedicó de verdad, sin dejar nada por hacer en pro de su investigación. Al intentar escribir un libro sobre la vida del poeta, la periodista acabó produciendo un estudio sobre el proceso de escritura de la biografía. Yo hice lo mismo: el texto autobiográfico sobre el proceso de escritura de la biografía, que utilicé en términos de Philippe Lejeune, la narración autodiegética, está terminada. Pero decidí asumir el papel de biógrafa, incluso sabiendo que los paradigmas son otros, y no publicarlo antes que el proyecto principal para no estropear la sorpresa, entregando a los

⁷ Entrevista concedida por Alceu Valença en el 30/07/2013 en traducción libre de la autora.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

lectores los bastidores antes de ofrecerles el show. Lo que importa es que mi objetivo fue alcanzado: sabiendo de todas las dificultades que viven los biógrafos, me siento más segura para producir el trabajo que le propuse al artista que elegí biografíar. Y podré decir para todos que el libro que pretendo terminar contendrá mi versión de la trayectoria personal y profesional de Zé Ramalho, basada en hechos reales.

Bibliografía

Araújo, Paulo César de. *Roberto Carlos em detalhes*. São Paulo: Planeta, 2007.

Arfuch, Leonor. *O espaço biográfico: Dilemas da subjetividade contemporânea*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.

Galle, Helmut. *Elementos para uma nova abordagem da escritura autobiográfica*. In: Matruga (Rio de Janeiro), v. 18, p. 64-91, 2006.

Garramuño, Florencia. *Frutos estranhos*. Rio de Janeiro: Rocco, 2014.

Giordano, Alberto. *Una posibilidad de vida*. Rosario: Beatriz Viterbo Ed., 2006.

Lejeune, Philippe. *O pacto autobiográfico. De Rousseau à internet*. Belo Horizonte: UFMG, 2008.

Malcom, Janet. *A mulher calada - Sylvia Plath, Ted Hughes e os limites da biografia*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

Santiago, Silviano. *Histórias mal contadas*. Rio de Janeiro: Rocco, 2005.