BRAZILSKÝ REPENTE – BITVA V BÁSNICKÉ IMPROVIZACI

Mgr. Milan Tichý

Úvod

Cantoria de repente je jistě výrazným fenoménem v lusobrazilské kultuře.[[1]](#footnote-1) Jde o druh lidové orální poezie, která je vytvářena v daném okamžiku (portugalsky de repente) a přednášena ve formátu souboje dvou básníků. Ti střídavě zpívají své improvizované verše a celé strofy s jednoduchým kytarovým podkladem. Naším cílem je tento druh brazilské lidové poezie stručně představit českému akademickému prostředí, ve kterém je téměř neznámý.[[2]](#footnote-2)

Univerzální původ

Nejstarší kořeny poetických duelů[[3]](#footnote-3) nalézáme ve starověkém Řecku. Existují zde u Homéra, Horácia nebo Vergilia literární odkazy na existenci poetických dialogů mezi pastýři. Přestože nenacházíme podobné zmínky ve starořímské literatuře, tato tradice se v rurálním prostředí mohla udržet. Kontakt středověké křesťanské kultury s arabským prostředím přinesl jednu zásadní inovaci, totiž rým. Kromě toho arabská kultura znala souboje improvizujících básníků,[[4]](#footnote-4) tak jako použití doprovodného nástroje. V debatách brazilských vědců ohledně původu cantorie de repente silně zaznívá názor Luíse Solera, který vidí arabský příspěvek jako zásadní.[[5]](#footnote-5)

Podstatně lépe zdokumentovaná je existence básnických utkání v jižní Francii jedenáctého, dvanáctého a třináctého století. Formy jako *tenson*, žakéřské *jeux partis* a příslušní trubadúři nebo minesengři putovali středověkou Evropou nevyjímaje Pyrenejský poloostrov. Šlo o poetické duely s nějakým hudebním podkladem, které se objevují pod různými regionálními názvy. V Provensálsku to byly *debats*, v německých zemích *wettgesang*, na Sicílii *contrasti*, v Kastilsku *perguntas y respuestas* nebo v Portugalsku *cantar ao desafio* a *desgarrada*.[[6]](#footnote-6)

Současnost

Vydáme-li se hledat podobnou lidovou slovesnost v dnešním světě, nalezneme ji na řadě míst, ať jako živou tradici, jako staré lidové umění sem tam oživované ve snaze zachovat tuto složku folklórního dědictví, nebo už jen její stopy. Do poslední kategorie spadají zmínky o podobných zvycích u Kozáků, Eskymáků nebo podobné umění ve střední Americe či Asii. Ke kategorii stále ještě připomínané staré tradice náleží řada evropských lokalit. Jsou to například jih Francie nebo Portugalsko a Azory a jejich *desgarrada*, která se stále při určitých příležitostech (lidové slavnosti, folklórní festivaly) pěstuje a dokonce se její autoři a příznivci pokoušejí se organizovat.[[7]](#footnote-7) Ovšem její veršové a metrické formy jsou poněkud jednoduché. Jako doprovodný nástroj se tu používá akordeon, nebo se poetická bitva provádí *a cappella.* V zemích jako Chile, Argentina nebo Uruguay dodnes existují živé a silné tradice improvizované poezie s doprovodem kytary. Jsou to takzvané *pallas* nebo *palladas* v Chile a *payadas* v Argentině nebo Uruguayi. Forma duelu je zde nazývána *payada de contrapunto.*

V Brazílii

Hlavní ohnisko cantorie de repente v dnešní Brazílii je v severovýchodním regionu, obzvlášť ve státech Paraíba a Pernambuco, ale také v Ceará, Bahii, Piauí, Riu Grande do Norte nebo Alagoasu. A nesmíme přehlídnout přítomnost repentu v obřích metropolích jako Rio de Janeiro nebo São Paulo, vždyť do dnešních rozměrů narostly následkem masivní migrace vyhladovělých lidí ze Severovýchodu.[[8]](#footnote-8) V jižní Brazílii je známa *pajada*, avšak tato součást kultury *gaúchů* je více příbuzná s argentinskou payadou než s repentem.

Severovýchodní cantoria de repente je zřejmě pokračovatelkou evropských středověkých trubadúrských tradic, které absorbovaly i jistý arabský vliv, v kulturách brazilských domorodců ale i černochů, otroků přivezených ze subsaharské Afriky, se totiž sice vyskytuje zpěv nebo oralita s improvizovanou složkou, ale nemají charakter souboje, nýbrž formu sólovou či *call and respons*, a jsou spíše heroicko-epického rázu.

První zmínky o básnických soubojích pocházejí z vnitrozemí brazilského Severovýchodu, oblasti zvané sertão, z konce 18. století. A právě tady, v krajích po storočí izolovaných, s nehostinným suchým podnebím, se zřejmě zachovalo dědictví středověkých trubadúrů. Jeho strážcem se stalo zdejší mestické obyvatelstvo, které, byť nevzdělané, většinou negramotné, ale přirozeně inteligentní, posílené krutými životními podmínkami, si udrželo svou osobitou kulturu[[9]](#footnote-9) a unikátní poetiku. Fakt, že tisk byl v koloniální Brazílii zakázán až do roku 1808, také sehrál svoji úlohu.[[10]](#footnote-10) Severovýchodní básníci-zpěváci, stejně jako se to dělo ve středověké Evropě, nejen že okouzlovali a bavili přítomné na venkovských tržištích, ale sloužili také jako šiřitelé příběhů, historek, mýtů, nových zpráv a vůbec všech dalších druhů informací. Až později v souvislosti s velkými politickými a socioekonomickými změnami, jež přináší 20. století, s intenzivní urbanizací, se repentista přibližuje k pobřeží, pláži a městu.

Prezentace

Cantoria de repente zná různé formy představení. Sám básník bez hudebního doprovodu, který veršuje kolem jednoduchého tématu je *glosador*. Tohle je jeden ze způsobů, kterým se příští repentisté učívají řemeslu. Avšak nejčastější forma je duel, utkání, nebo přímo bitka (port. peleja). Cílem repentisty je za dodržení pravidel metriky, rýmu a tématu překonat svého soupeře v originálnosti, kráse a vtipnosti svých poetických kreací. Mezi mnohými cantadores vzniká silná rivalita, a tak se mohou odehrát souboje na vyzvání, kde se jeden bard snaží rozdrtit, zesměšnit a ponížit toho druhého.

Typickými místy a příležitostmi, kde a kdy se utkání repentistů konají, jsou takzvané pé-de-parede – básníci stojí nebo sedí u zdi (port. parede) na nějakém veřejném a hodně navštěvovaném místě (např. u tržnice) a posluchačstvo se srotí okolo. Tady jen publikum a jeho reakce rozhodují o vítězi. Témata a formy jsou volně dané, respektive záleží na domluvě účastníků a na přáních posluchačů. Není tu časový limit, a tak mají básníci větší prostor k vyjádření. Proto mají tento způsob představení nejraději. Jinou formou prezentace je festival na způsob turnaje, kde se v jednom dni utkává pět až deset dvojic repentistů. Větším utkáním, která trvají celý víkend, se říká kongres. Účastní se jích více básníků a řada hostů. Napřed probíhá vyřazovací část, poslední večer pak finále. S lepší organizovaností repentu v posledních letech vznikly i pokusy rozběhnout šampionát, jakousi několikaměsíční ligu.

Na festivalech, kongresech nebo šampionátech se přísně posuzují pravidla metriky, rýmu a tématu: dodržení vybrané veršové formy a v některých případech (např. forma *sextilha, martelo*) povinných přízvuků na příslušných slabikách; splnění rýmů požadovaných u dané formy; a držení se zadaného tématu nebo tak řečeného *mote*, to jest dvojverší, které určuje téma improvizace a v některých formách funguje jako refrén. Je posledním dvouverším každé strofy. Vyžaduje se respektování etických pravidel, jako že doprovod na kytaru je decentní, když soupeř zpívá, aby nebyl vyrušen a neodváděla se pozornost publika. Kdo spolu s publikem examinuje básnické kreace, které na soutěžích mívají pětiminutový časový limit na jeden *baião* (jeden souboj na jedno dané téma v jedné dané formě), je jury, která se skládá z básníků, intelektuálů, akademiků nebo osob, které prostě repentistické umění dobře znají. Lidem, kteří se kolem repentistů a repentu pohybují a mohou zastávat funkci agenta, přítele, propagátora, organizátora cantorií, tj. se(u)tkání, nebo člena poroty, se říká *apologistas*.[[11]](#footnote-11) Mnozí z nich prokázali unikátní schopnost si zapamatovat a poté zapsat nebo do zápisu nadiktovat nejlepší verše ale i celé sloky z minulých soubojů, všech soubojů, které proběhly před rozšířením nahrávací techniky. Tím se postarali o veledůležitý pramen informací pro studium tohoto umění.

Formy

Cantoria de repente má velmi mnoho forem ale i regionálních variant a její modality se postupně vyvíjejí přispěním samotných repentistů. Z popsaných osmdesáti nebo sta forem a variant – záleží, který zdroj budeme citovat – se už některé nepoužívají, v současnosti se můžeme setkat s ne více než čtyřiceti.[[12]](#footnote-12)

Několik příkladů nejběžnějších paradigmat: forma nazývaná *ABC* znamená, že repentista musí postupně rýmovat tří, čtyř nebo šestiverší ze slov začínajících na stejné písmeno abecedy, postupně od Á do Zet. Forma zvaná *quadra* obnáší tvořit vždy čtyři sedmislabičné verše ve schématu rýmů ABAB, ABBA nebo ABCB. Takzvaná *sextilha* , v dnešním repentu základní modalita – každá její sloka sestává ze sedmislabičného šestiverší, rýmovaná ABCBDB. Aby se zamezilo používání připravených „nabiflovaných“ veršů, aplikuje se zde ale i v několika jiných formách pravidlo, které se jmenuje *deixa* - povinnost rýmovat první verš s posledním veršem soupeřovy strofy.[[13]](#footnote-13) Určitou variací na sextilhu je *setilha –* sedm sedmislabičných veršů s rýmy ABCBDDB. Strofě se mezi repentisty říká *obra*, její forma zvaná *quadrão* obsahuje osm veršů, mezi repentisty se verš nazývá *linha* nebo *pé*, jsou opět sedmislabičné, rýmované AAABCCCB (zde existuje mnoho variant).

Décima je klasická forma, v improvizované poezii brazilského Severovýchodu může sestávat z deseti hepta nebo dekasylabů. Má řadu variant. Běžné schéma rýmů je u repentistických decim ABBAACCDDC. Na soutěžních festivalech se objevují a přezdívá se jim mote. Jak už bylo naznačeno, devátý a desátý verš je daný, musí se opakovat na konci každé strofy. Jde o motto nebo spíš téma, na které se básní (losuje se nebo jej dodá někdo z publika). Funguje jako refrén a repentista má za úkol sloku skládat tak, aby se mote rýmoval s předešlými verši v daném schématu, aby celek zároveň dával smysl a mote významově sloku završoval. Základ disciplíny *galope* je šestiverší v dekasylabu. Její nejpoužívanější a nejceněnější varianta se jmenuje *galope à beira-mar*. Je to decima postavená z jedenáctislabičných veršů a na konci obsahuje slovo *mar* nebo sousloví *beira-mar*, *na beira do mar* nebo *galope na beira do mar* (galop na břehu moře). Rým devátého verše je deixa pro soupeře. Pro vnitrozemské vesničany a poety paradoxní tématika imaginárního putování až k mořským břehům, která tuto formu a její refrén dlouho charakterizovala, už není povinná. Mistrovskou formou cantorie de repente je *martelo*. Metricky se dlouho vyvíjela, dnes se skládá z deseti dekasylabů s povinnými tónickými přízvuky na třetí, šesté a desáté slabice.

Existují formy, ve kterých se básníci střídají, nebo si odpovídají v rámci jedné sloky. Příkladem je *moirão* se svými metrickými variantami nebo *o que o povo quer saber* (co chtěj lidi vědět). Forma se sedmi nebo deseti heptasylaby a obligátním provoláním *ai! ai! ui! ui!* v předposledním verši se nazývá *gemedeira*. Asi nejkomplexnější a nejtěžší formou je *gabinete*, neboť v jeho různých variantách jsou vždy skupiny veršů s rozdílnou metrikou jako například čtyři sedmislabičné verše (ABAB), potom čtyři jedenáctislabičné se shodnými rýmy(CCCC), a k tomu tři heptasylaby (DDC).[[14]](#footnote-14)

Nástroje a zpěv

Cantadores, zpívající básníci, z většiny používají nějaký doprovodný nástroj, nejvíce pak místní kytaru pojmenovanou *viola* (odtud synonymum repentisty *violeiro* a celého žánru *cantoria de viola*). Jde o menší nástroj než klasická kytara a je podobný portugalskému instrumentu s názvem *braguinha.* Jeho ostrunění čítá pět nebo šest zdvojených kovových strun s rozličnými laděními, ponejvíce do akordu.[[15]](#footnote-15) V současnosti se do viol montují elektroakustické snímače, aby je bylo možné snáz zesílit. V dějinách cantorie jsou zdokumentovány jako doprovodné nástroje *rabeca*, druh primitivních houslí, jejichž původ bychom našli v arabském nástroji jménem *arabéd*. Tamburína, kterou dávní repentisté používali, se udržela v příbuzném druhu brazilské improvizované poezie známém jako *embolada*, *coco* nebo *coco de embolada.*[[16]](#footnote-16) Akordeon, alias *sanfona*, může doprovázet cantorii, ale objevuje se spíš na jihu Brazílie nebo v již zmiňovaných portugalských desgarradas.

Velmi specifický je styl zpěvu repentistů. Je hrubý, prostý, bez precizního intonování, v některých momentech je to až křik. Repentisté většinou mají pramalé hudební vzdělání, žádnou hlasovou průpravu. Jejich intonace je pudová, naučená napodobováním starších bardů, těch, kteří ovládají pravidla a zvyky. Každá forma či varianta repentu má totiž své typické hudební fráze a melodie (ať vzestupné, sestupné, nebo odpovídající si), které se opakují v přibližném ladění. Ale jsou to právě tyto melodické fráze, které zásadně napomáhají básníkovi dodržet metrum, „vejít se“ do všech možných veršových schémat. Rytmus a metrum se v improvizacích spojují s melodií a všechny tyto tři složky mají podporu v rytmicko-harmonickém podkladu kytary. Hudební a literární fráze jsou velmi přirozené, jejich základem je samotný jazyk, jeho takty, melodie, jeho rytmus.[[17]](#footnote-17) Mluvní celky v dialektu brazilského Severovýchodu a vůbec v celé brazilské portugalštině jsou přirozeně muzikální s vlastní vnitřní metrikou.

Původ a příprava repentisty

Co se týče otázky přípravy repentistů a z jakého společenského nebo rodinného prostředí se rekrutují, lze konstatovat, že historicky pocházejí z nejrůznějších vrstev, míst, jsou různého věku, vzdělání nebo profese. Je ale třeba vzít v úvahu, že dlouhou dobu neměli sociální statut, kterým by se mohli chlubit, a tak převládali jedinci z nižších venkovských kast společnosti. V mnoha případech sledujeme zděděné nadání a puzení k poetické činnosti. Existovaly rodinné klany i celé básnické dynastie, kde dítě odmala nasávalo a naposlouchávalo ze svého okolí básnické umění se svými formami, tématy a melodiemi.[[18]](#footnote-18) Negramotnost či slepota nebránily tomu stát se básníkem, naopak, byla spousta vynikajících repentistů analfabetů, kteří s možná méně sofistikovanou slovní zásobou dokázali tvořit neméně krásné a nápadité verše než básníci vzdělaní. Vyskytli se rovněž vynikající slepí repentisté, kteří svůj hendikep kompenzovali výjimečnou citlivostí ostatních smyslů.

Krom nezbytného talentu musel každý cantador poslouchat příběhy, číst (pokud uměl) veškerý dostupný materiál počínaje biblí, encyklopediemi, spisy o mytologii, geografii, knihami se středověkou epikou, zkrátka naslouchat všemožným informačním kanálům, aby vytrénoval svou paměť a vytvořil si v ní jakési tematicko-lexikální složky. Jistě také existuje nějaký proces promýšlení nebo představování si veršů a rýmů, nějaký modus vnitřní mentální přípravy,[[19]](#footnote-19) každodenní trénink na veršování a rýmování, protože při samotném představení nebo duelu už na delší přípravy čas není. Na neurolingvistické úrovni jistě používá básník-improvizátor v tvůrčím okamžiku z části takzvané ready-mades, hotová sousloví, ovšem nikoliv ve smyslu hotových veršů, to by byl totiž faul proti pravidlům žánru a důvod k posměchu.

V dnešním mediálním světě má repentista přístup k jakýmkoliv informacím prostřednictvím televize, rádia a především internetu. To ovšem nezaručuje úspěch v souboji, pokud nedokáže takřka nekonečný objem materiálu ústrojně, inovativně, originálně a zároveň esteticky zpracovat. Navíc je cantoria de repente v základu konzervativní, a tak přes veškeré posuny k městskému životu třetího tisíciletí musí být básník schopen zazpívat o tématech biblických nebo sertanských.

Tématika

Umění básnické improvizace a témata, která ztvárňuje, procházejí soustavnou obnovou a aktualizací.[[20]](#footnote-20) Kdysi vedle témat z každodenního života v kraji sertão, básnění o typických postavách honáků nebo banditů se vždy znovu ve verších repentistů objevovaly motivy ze Starého a Nového zákona, legendy, zprávy o hrdinských činech, mytologie, geografie, historie, byly opěvovány přírodní krásy sertãa. Tematizovaným předmětem byla žena jako milenka, múza, matka nebo megera.[[21]](#footnote-21) Dnes je tradiční tématika doplňována o moderní elementy ze života v městské realitě, v masové kultuře. Do repentu pronikají svět internetu a sociálních sítí, politika, figury a příběhy z televizní obrazovky nebo postavy ze šoubyznysu.

Geograficky vzato se oblast repentistovy představivosti původně omezovala na sertão, mytologické a biblické země, případně na Portugalsko nebo středověkou Evropu. Později se rozšířila o pobřežní pás s velkými městy. Nyní přesahuje hranice kontinentů, protože svět je informačně zcela globalizovaný.

Posledně nemůžeme opomenout ještě jeden typický a přirozený zdroj inspirace, který vždy stimuloval a inspiroval básníka v okamžiku tvorby a to, co se právě odehrává kolem něj. Vždyť něčím zajímavý člověk v publiku, nějaký zvláštní detail v něčí tváři, na něčím ošacení nebo jakýkoliv jiný stimul může ovlivnit další verš, inspirovat novou strofu, může vyvolat určitou asociaci, a tou posunout nebo spoluurčit další tok básnické improvizace. Repentisté se také samozřejmě navzájem popichují, reagují vzájemně na své verše, upozorňují na chyby a slabiny protivníka, zesměšňují ho, nadávají mu a sami se chvástají svým mistrovstvím.[[22]](#footnote-22)

Odolnost, statut, panteon

Tradiční umění cantoria de repente muselo v průběhu 19. a 20. století přestát mnoho socioekonomických změn a historických přelomů jako například rozpad otrokářského systému (1888) a následnou společenskou transformaci, jejímž důsledkem byla masivní urbanizace, nebo příchod tisku a později rozhlasu, nebo nakonec ustavení současného mediálního světa, který nás prostřednictvím rádia, televize a internetu saturuje nekonečným množstvím informací a zábavy, jejíž kvalita silně kolísá a málokdy ji můžeme označit za umění. Brazilský repente musel prokázat svoji schopnost zachování, dokázat si udržet publikum, prezentovat kvalitní a současnou tvorbu, byť v historické formě, nechat vyrůst nové generace talentovaných básníků. Také musel vyměnit svá tradiční místa prezentací, kterými byly různé plácky, tržiště, holičství, hotely, prostibuly nebo prostranství před kostely, za kulturní centra, rozhlasová a televizní studia, koncertní sály nebo turistické lokality, kde je jeho místo dnes.

Statut cantadora, repentisty se také proměnil. Díky své organizaci – první kongres byl zrealizován už na konci čtyřicátých let v Recife – a účinnému lobbingu básníci, apologisté, milovníci tohoto umění a příslušní badatelé dokázali sejmout z repentisty staré nálepky jako darebák, tulák, kořalečník, zbavit jej přízvisek jako *lidi z bordelů* (port. gente de raparigueiro) nebo *prznič vdaných žen* (carregador de mulher casada) a vydobýt mu společenskou prestiž. Tento proces uznání a ocenění vyvrcholil zlegalizováním živností jako repentista, cantador nebo cordelista[[23]](#footnote-23) federálním zákonem přijatým za vlády Luize Inácia Luly da Silvy v roce 2010, který je všechny půvabně definuje a zahrnuje mezi umělecké profese.[[24]](#footnote-24) A tak v současné době existuje na severovýchodě Brazílie více než 100 profesionálních repentistů a další stovky poloprofesionálů.

Cantoria má dnes prostor v médiích, přepisy veršů vycházejí knižně, najdou se repentistická rádia, jsou vydávána cd, dvd jednotlivců, dvojic, nebo výběry z festivalů. Vznikající platformou pro šíření tohoto i jiných performativních umění se stal youtube. Všechny tyto prostředky slouží k popularizaci cantorie, také umožnily vytvoření panteonu, ve kterém jsou zvěčněna velká jména brazilského repentu. Mezi mnoha jinými uveďme bardy jako Manuel Xudu, zvaný Král přesmyček (Rei do Trocadilho), Lourival Batista, přezdívaný Chřestýš repentu (Cascavel do Repente) nebo Pinto do Monteiro za starou gardu, střední generaci dobře zastoupí Geraldo Amâncio, Ivanildo Vila Nova alias Encyklopedie repentu (Enciclopédia do Repente) nebo Oliveira de Panelas zvaný Pavarotti do Repente, k mladším vynikajícím repentistům náleží Edmilson Ferreira, Hipólito Moura nebo dvojice Os Nonatos.

Repente, psaná poezie, cordel

Podíváme-li se na vztah mezi repentem a psanou poezií, ať tou řekněme normální, tak tou lidovou vycházející v sešitcích, cordelech,[[25]](#footnote-25) lze říci, že jde o vztah úzký a reciproční. Cantadores čtou a znají psanou poezii, také ji často citují a zmiňují jména slavných básníků. A naopak, v dílech i ve vyjádřeních uznávaných literátů-poetů nalézáme odkazy na lidové trubadúry jako jejich komplice a na orální poezii jako zdroj inspirace tematické ale i formální. Za příklad můžeme uvést romantického básníka Castra Alvese nebo dalšího velkého barda brazilského Severovýchodu jménem João Cabral de Melo Neto.

Ještě bližší je vztah cantorie de repente s cordelovou literaturou.[[26]](#footnote-26) Navzdory občasné rivalitě mezi svými protagonisty, apologisty a publikem jsou veršové formy, metrika a rýmy u obou těchto lidových umění více než podobné. Mnozí repentisté píší nebo psávali cordely a některé jejich verše vyšly v almanaších. Cantador bývá hrdý, pyšný, cítí se být něco víc než cordelista, protože to co ten druhý potí dlouhé dny, repentista má hotovo takřka za okamžik. Ovšem řada z nich se učila tím, že zpívala nazpaměť naučené cordely! Sešitkáři někdy také používají formu dialogu nebo souboje, mnozí básníci-improvizátoři se dočkají oslavných zmínek v cordelech.[[27]](#footnote-27) Obě tyto staleté tradice, které do Brazílie přišly ze středověké Evropy, zde stále žijí, psaná a tištěná poezie nezničila to orální, jak se někteří obávali. Je také zřejmé, že cordel byl v minulosti víc přijímán a uznáván vzdělanci a vědci. Byl totiž zapsaný a tudíž snáze analyzovatelný, na rozdíl do repentu, jehož představení bylo prchavé a jeho představitel měl navíc špatnou reputaci.

Literární věda

První studie nebo zmínky o brazilské lidové poezii nevyjímaje cantorii pocházejí od dějepisců, etnologů nebo folkloristů a objevují se na konci devatenáctého a v prvních dekádách dvacátého století. Stěžejním dílem z tohoto období a základem všech zkoumání cantorie je spis natalského[[28]](#footnote-28) historika a novináře Luíse da Câmary Cascuda pojmenovaný *Honáci a zpívající básníci* (Vaqueiros e cantadores). Jedním z prvních velkých propagátorů a popularizátorů tohoto umění byl dramaturg, básník a teoretik Ariano Suassuna. V druhé polovině dvacátého století se objevují další práce zaměřené na lidovou poezii brazilského Severovýchodu, zmiňme studie Josého Alvese Sobrinha nebo Leonarda Moty. Spisovatel, básník a dramatik Bráulio Tavares a novinář José Teles se dodnes soustavně cantorií de repente zabývají a popularizují ji.

V posledních desetiletích intelektuálové jako Elba Braga Ramalho, Maria Alice Morim nebo Josivaldo Custódio da Silva a řada dalších přinášejí repente na univerzity a literárněvědecky jej zkoumají z různých perspektiv. Hlubší studium usnadnilo rozšíření nahrávacích technik a tím i transkripce z audio nebo video nahrávek do textu. Po dlouhou dobu jakékoliv zkoumání cantorie plně záviselo na takzvaných „živých nahrávačích“ (gravadores vivos), lidech jako byl slavný Zé de Cazuza,[[29]](#footnote-29) kteří byli schopni si zapamatovat tisíce témat, veršů i celých duelů a kontextů, ve kterých se utkání odehrála a verše zazněly.

Repente versus MPB nebo rap

Stejně jako kultura brazilského Severovýchodu má velmi silný vliv na celou brazilskou kulturu, cantoria ovlivňuje tvorbu brazilské populární hudby (MPB). V textech MPB nacházíme mnohé mote i celé verše z cantorie, repente má vliv také na rytmus a veršovou formu mnoha písní. Artisté jako Zé Ramalho, Alceu Valença, Gilberto Gil, Zeca Baleiro, Lenine nebo Elomar přiznávají, že se repentisty inspirují.

S nástupem rapu do brazilských měst se nabízí srovnání těchto dvou hudebně-poetických žánrů. Pro obě tato umění je charakteristická rychlá improvizovaná tvorba veršů. V obou se vyskytují slovní hříčky, humor, sociální záběr, přestože formální danosti, hudební podkres nebo způsoby prezentace jsou odlišné. Pokusy o konfrontaci rapperů s repentisty proběhly bez většího ohlasu. Je to zřejmě i tím, že publika obou umění jsou výrazně odlišná. Zato výsledek setkání rapperů nebo hiphoperů s bardy, kteří se věnují výše zmiňované a velmi rytmické odnoži repentu zvané embolada, – proběhlo v Recife v roce 2012 byl podstatně ústrojnější a publikum koncenzuálnější.[[30]](#footnote-30)

Závěrem

Brazilský Severovýchod ve své cantorii de repente uchovává unikátní živou tradici orální improvizované poezie. Tento fenomén vyvolává v každém, kdo se s ním setká, hluboký obdiv k jeho kráse, k lehkosti, s jakou jeho verše vznikají, navíc podle formálně velmi složitých pravidel. Když začneme toto umění hlouběji zkoumat, objeví se řada otázek, respektive problémů pro další možné bádání. Proč improvizovaná orální poezie přežívá právě na brazilském Severovýchodě? Do jaké míry k tomu přispívají etnické, sociální nebo historické faktory jako migrace, jež způsobuje potřebu si zachovat identitu prostřednictvím udržování tradic? Jaké neurolingvistické principy a procesy stojí za improvizovanou básnickou tvorbou? Jaká je role monoharmonické hudební složky v repentistické produkci? Proces soustavné renovace cantorie, její tematická aktualizace, která míchá to staré rurální s moderním městským – tyto i mnohé další otázky se otevírají před brazilianisty a vyzývají je k dalším budoucím podrobným analýzám.

1. Připadne nám nepatřičné u takovýchto témat oddělovat brazilské od lusitánského (portugalského), kulturní prvky bývalého kolonizátora (Portugalska) od kultury kolonie (Brazílie). Vždyť po staletí dochází k jejich ovlivňování a to vzájemnému. Kolonizátor vyvezl do zámoří celou svou kulturu, která se zde ve specifických podmínkách tropů promíchala s kulturou indiánskou a později africkou počínaje jazykem i všemožnými tradicemi včetně té trubadúrské. Z kolonie krom surovin nebo plodin jako tabák - artikl s budoucím fatálním globálním dopadem - přišla například *modinha* – hudební žánr, jenž se stal jedním ze zdrojů nejtypičtější portugalské písně, kterou je *fado.* Vliv MPB (brazilská populární píseň) a brazilské televizní produkce v Portugalsku v posledních dekádách je víc než zřejmý a to jak na úrovni kulturní, tak lexikální. [↑](#footnote-ref-1)
2. Co vzbudilo náš zájem o toto interdisciplinární umění – spojuje hudbu s poezií – byl jeden zážitek na vlastní kůži. Při návštěvě tržnice svatého Krištofa v Rio de Janeiru horké letní noci v roce 2006 jsme se stali spolu s jednou lékařkou bez hranic z brazilských Lidic předmětem několika slok poetického klání mezi dvěma improvizujícími bardy (*cantadores* nebo *repentistas*) z brazilského Severovýchodu, kteří okamžitě do svých veršů vtělili naši inspirativní dvojici - *gringo* s místní děvou. (V roce 1942 byla v Brazílii na památku lidického masakru přejmenována malá osada u Ria Clara na Lidice a na náměstí byl později vztyčen i pomník tragédie. Dodnes se udržují styky a kulturní výměna mezi obyvateli brazilských Lidic a českým lidickým památníkem.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Srov. Cascudo, Luís da Câmara. *Vaqueiros e cantadores.* Porto Alegre: Livraria Globo, 1984, s. 185–192. [↑](#footnote-ref-3)
4. Srov. Oliverius, Jaroslav. *Svět klasické arabské literatury.* Brno: Atlantis, 1995, s. 24–46. [↑](#footnote-ref-4)
5. Srov. Soler, Luís. *As raízes árabes, na tradição poético-musical do sertão nordestino.* Recife: UFPE, Editora Universitária, 1978. [↑](#footnote-ref-5)
6. Srov. Melo, Alberto da Cunha. *Um certo Louro do Pajeú.* Natal: EDUFRN, 2000, s. 63. [↑](#footnote-ref-6)
7. V roce 2005 proběhla kandidatura formy desgarrada, která je součástí galicijsko-portugalské orální tradice, na nehmotné dědictví lidstva UNESCO. [↑](#footnote-ref-7)
8. Srov. Ramalho, Elba Braga. „Cantoria Nordestina: pensando uma estética da cultura oral“, s. 3. [online]. [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: <http://www.iaspmal.net/wp-content/uploads/2011/12/Ramalho.pdf.>. [↑](#footnote-ref-8)
9. Srov. Cunha, Euclides da. *Os Sertões.* Rio de Janeiro: Record, 2000, s. 46–49. [↑](#footnote-ref-9)
10. Melo, Alberto da Cunha. *Um certo Jó Patriota.* Recife: SINDESEP, 2002, s. 62. [↑](#footnote-ref-10)
11. Srov. Benjamin, Roberto. „Oralidade primária na memória da cantoria-de-viola: apologistas“. [online]. [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: <http://seer.ufrgs.br/organon/article/viewFile/36170/23372.>. [↑](#footnote-ref-11)
12. Srov. Linhares, Francisco – Batista, Otacílio. „Gêneros de Poesia Popular“. [online]. [cit. 2013-02-22]. Dostupné z: <<http://www.bahai.org.br/cordel/generos.html>.>. [↑](#footnote-ref-12)
13. Toto je další praktika, jež existovala u středověkých básnických utkání (jiným názvem *leixa-pren*, nebo také *deixa-prende*). [↑](#footnote-ref-13)
14. Srov. Almeida, Átila Augusto F. de – Sobrinho, José Alves. *Dicionário bio-bibliográfico de poetas populares.* Campina Grande: Univ. Fed. da Paraíba, 1990, s. 27–52, nebo Mota, Leonardo. *Cantadores.* Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada, 1987, s. 27–30. [↑](#footnote-ref-14)
15. Tejo, Orlando. *Zé Limeira, Poeta do Absurdo.* João Pessoa: Interplan, 1974, s. 24. [↑](#footnote-ref-15)
16. Coco či embolada je další jedinečná forma repentismu s vlastními pravidly, zvyky a protagonisty. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tohle je výrazný rys celé brazilské písně a totiž, že je to mluva, co inspiruje písničkáře k vytvoření melodie, co určuje rytmus a inspiruje text. Srov. Tatit, Luiz. *O Século da canção.* Cotia: Ateliê Editorial, 2004. [↑](#footnote-ref-17)
18. Srov. Silva, Josivaldo Custódio da. *Pérolas da cantoria de repente em São José do Egito no Vale do Pajeú: memória e produção cultural*. João Pessoa: UFPB, 2011, s. 152–170. [↑](#footnote-ref-18)
19. Srov. Rocon*,* Ueliton. *Nomes do Nordeste: Ivanildo Vila Nova*. Televizní dokument. Centro cultural BNB, 2007. [online]. [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=ChJ8zi3WM90.>. [↑](#footnote-ref-19)
20. Srov. Tavares, Bráulio. *Os Martelos de Trupizupe.* Natal: Edições Engenho de Arte, 2004. [↑](#footnote-ref-20)
21. Oliveira, Luiano Nunes de. *Figuras do feminino na cantoria nordestina.* Campina Grande: UEPB, 2009, s. 73–116. [↑](#footnote-ref-21)
22. Srov. Pereira, Vanderley. *De repente cantoria: Uma Coletânea de Versos e Repentes dos Maiores Cantadores do Brasil/Vanderley Pereira e Geraldo Amâncio.* Fortaleza: LCR, 1995. [↑](#footnote-ref-22)
23. Cordelista, autor cordelů, sešitků s povětšinou satirickými básněmi. Jde o další tradiční lidové slovesné umění, které se v Brazílii dodnes zachovalo. [↑](#footnote-ref-23)
24. Srov. „Lei Nº 12.198, de 14 de Janeiro de 2010“. Brazilský federální zákon. [online]. [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12198.htm.>. [↑](#footnote-ref-24)
25. Srov. Šafránková, Lucie. „Literatura de cordel“.Disertace PhD, Masarykova univerzita v Brně, 2007. [↑](#footnote-ref-25)
26. Srov. Cariry, Rosemberg. *Patativa do Assaré – Ave poesia*. Film. Cariri Filmes a Iluminura Filmes, 2007. [online]. [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: <<https://www.youtube.com/watch?v=8d7NgjrE8Lw>.>. [↑](#footnote-ref-26)
27. Srov. Gondim, Luis – Jeguedé. *Assim fazia Zé Limeira.* Recife: Cactus Cordelaria, 2010. [↑](#footnote-ref-27)
28. Natal, hlavní město brazilského státu Rio Grande do Norte. [↑](#footnote-ref-28)
29. Srov. Teles, José. „O cérebro a serviço do canto“. *Jornal do Commercio,* 2011-04-25, caderno C, s. 1. [↑](#footnote-ref-29)
30. Při pátrání po existenci ústní improvizované poezie v Česku jsme narazili na slam poetry, lépe řečeno její českou formu, jež má s repentem společnou básnickou improvizaci i fakt, že jde o soutěžení, ovšem u slamu primárně jde o performance a formálně, hudebně nebo tematicky je brazilskému repentu poměrně vzdálená. [↑](#footnote-ref-30)