VICENTE

COLECÇÃO DIRIGIDA POR OSÓRIO MATEUS

Maria Jorge ALMA

Quimera

LISBOA 1993 | e-book 2005

Este auto presente foi feito à muito devota rainha dona Lianor e representado ao muito poderoso e nobre rei dom Emanuel seu irmão por seu mandado na cidade de Lisboa nos paços da Ribeira em a noite de endoenças. Era do senhor de 1518.

Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente (1562: 38)

Alma é a primeira moralidade de Páscoa feita por Vicente para a corte de Manuel I. As circunstâncias do auto são quase completamente elucidadas pela rubrica introdutória; o que está omisso pode ser conjecturado.

A apresentação faz-se na capela do Paço da Ribeira, lugar sem memória de teatro anterior. Tudo o indica: a *deixis* de espaço (38b), as adorações, os objectos de culto, a música sacra e o altar do *muimento* (41d-43d).

Noite de endoenças é uma informação ambígua. Segundo António de Vasconcelos (1927: 225-233), endoenças — de dies indulgentiae, dia da reconciliação dos penitentes públicos — começou por designar a sexta-feira da paixão. Em textos dos séculos XV e XVI observa-se já uma vacilação de referentes e a palavra passa a designar também a quinta-feira in coena domini. Alma ter-se-á apresentado num destes dois dias. A simbologia de ambos é indissociável no auto: a meditação sobre a morte de Cristo realiza-se numa ceia emblemática da ágape eucarística.

As hipóteses de datação divergem. Anselmo Braamcamp Freire (1919, 1949: 76, 123) indica a sexta-feira; Fernando de Mello Moser (1962: 88-112), lendo em *noite de endoenças* a vigília da paixão, propõe a quinta-feira.

Um dado importante será a presença do *muimento*, o lugar *adonde está sepultado o redentor* (43d). Textos quatrocentistas confirmam a palavra e o sentido; vejam-se *Leal Conselheiro* (capítulo 97) e uma carta de Frei João Álvares aos monges de Paços de Sousa em 1467, citada por Solange Corbin (1960: 260). *Muimento* é o vernáculo do litúrgico *monumentum*, figuração do sepulcro de Cristo através da deposição da hóstia ou da cruz num altar próprio, onde fica até à missa da ressurreição. Tanto quanto se conhece, esta prática de sexta-feira santa (*depositio*) foi introduzida na capela real em finais do século XIV; filiava-se no ritual de Salisbury seguido por Felipa de Lencastre (Corbin 1960: 23).

Sexta-feira 2 de Abril de 1518 parece ser a data mais consentânea com a literalidade do auto. Nas igrejas o dia é de luto: não se consagram hóstias e o sacrário está vazio; expõe-se a cruz (Missale Secundum Ritum et Consuetudinem Almae Bracharensis Ecclesiae 1512: 69-69') ou faz-se-lhe adoração solene com leituras e cânticos, seguida de comunhão (Missale Romanum 1511: 68'-74). Na capela do paço terá havido teatro? Desconheço documentos que o atestem sem dúvidas.

Em quinta-feira santa, e de acordo com a tradição medieval, o sepulcro estaria também representado no cálice onde se guarda a hóstia reservada (*reservatio*) para a comunhão do dia seguinte. A prática é outra, embora apresente analogias de forma e símbolo.

Alma apresenta-se cerca de um ano depois de *Inferno* e há memórias dessa produção na alternância do diálogo e do percurso de uma alma com um anjo e um diabo (38b34-40d19). O motivo localiza-se *nesta caminhante vida* e não na encruzilhada entre a morte e a eternidade, como acontece nos três autos com barcas. Na obra vicentina de 1517 a 1519 — *Inferno*, *Alma*, *Purgatório* e *Glória* — *Alma* situa-se como excurso.

Argumento:

Assi como foi cousa muito necessária haver nos caminhos estalagens pera repouso e refeiçam dos cansados caminhantes, assi foi cousa conveniente que nesta caminhante vida houvesse ũa estalajadeira pera refeiçam e descanso das almas que vão caminhantes pera a eternal morada de Deos. Esta estalajadeira das almas é a madre santa Igreja, a mesa é o altar, os manjares as insígnias da paixam. E desta prefiguracam trata a obra seguinte.

O auto organiza-se sobre a metáfora da vida como peregrinação e caminho, reconhecível em vários textos bíblicos e explícita em epístolas de São Paulo e São Pedro. A partir da Idade Média, o motivo do *homo viator* foi alegoria doutrinária, moralidade e dizer comum. Em Vicente, ocorre fora de objectos teatrais; no *prólogo* para um *livro das obras*, que devia ter sido impresso em vida (*Copilaçam*, textos preliminares), o autor diz de si mesmo *rústico peregrino*; nos versos iniciais de *Miserere*, o homem pergunta-se *onde caminho perdido?* \ *onde vou descaminhado* (250a).

Com esta primeira metáfora cruza-se uma segunda, expressa por Santo Agostinho no comentário à parábola do samaritano: a estalagem, onde o viajante encontra abrigo, simboliza a Igreja *ubi refeciuntur viatores de peregrinatione redeuntes in aeternam patriam* (Révah 1949: 42). A exegese foi tema de sermões e glosas, entre as quais *De Vita Christi* de Ludolfo de Saxónia, de que se fizeram versões portuguesa (1495) e castelhana (1502); havia exemplares de ambas na biblioteca da rainha Lianor.

I. S. Révah (1950: 19-20) coteja o argumento de *Alma* com o fólio 106 da versão castelhana: *lo puso dentro del abrigo de la sancta yglesia adonde lo coloco y donde, dexada la carga de los pecados, todo caminante, por mas cansado que sea, es bien refectionado y, ansy consolado de saludable sostenimiento, queda reparado del todo. Vicente leu talvez esta glosa. No entanto, a intertextualidade – peso dos pecados e fadiga, abrigo e sustento – não remete apenas para a <i>Vita Christi* mas para a exegese ela mesma, de que a oratória poderia ter sido outro veículo; os pregadores franciscanos tinham lição igual no sermonário de Santo António (Martins 1975: 47).

O trabalho de escrita para teatro encontra relações próximas com uma anterior produção de Vicente, *Pregação* (1506), onde esta imagem da vida foi expressa: o mundo enfermo *ni ve el camino de tanto tormiento* (...) *ni ve adó va ni a qué posada* (252d). Em *Alma*, as palavras do sermão tornam-se espaço visto e homilia mostrada.

Está posta ũa mesa com ũa cadeira. Vem a madre santa Igreja com seus quatro doutores: santo Tomás, sam Jerónimo, santo Ambrósio, santo Agostinho

O teatro ocupa um tempo alitúrgico. Na capela do paço já foi feita a desnudação dos altares, retirando as toalhas e velando as imagens. Iluminado estaria apenas o altar do *muimento*; as outras luzes são as necessárias à representação. A mesa, armada talvez no coro, finge o altar (38, 43d).

Entram cinco figuras: a Igreja-estalajadeira e os doutores, seus *pilares* (41b25). Esperar-se-ia o grupo formado pelos Grandes Doutores da Igreja latina, tantas vezes representado na arte medieval: o arcebispo Santo Ambrósio, o bispo Santo Agostinho, o asceta (ou cardeal) São Jerónimo e o papa São Gregório Magno. Em vez de São Gregório, o auto apresenta o dominicano e teólogo São Tomás de Aquino, que só em 1568 seria solenemente proclamado Doutor da Igreja pelo papa Pio V. Se é São Tomás, de facto, o quarto doutor — e poderá sê-lo, uma vez que o título honorífico começou a ter uso litúrgico na segunda metade do século XIV — forma-se um novo grupo talvez mais próximo do pensamento da época; em *Pregação* (251d) Vicente refere-se à autoridade tomista invocada pela retórica religiosa.

As palavras ouvidas em 1518 não identificaram cada um dos doutores, mas as figuras teriam sido distintas através de formas e cores da indumentária; a apresentação plástica bastaria, como num grupo escultórico em portal de igreja, para elucidar quem assistiu.

Uma figura destaca-se. Agostinho dirige aos espectadores a revelação dos materiais da alegoria. O prólogo apresenta as duas dimensões da vida, corpo finito e alma sem morte. Estar vivo, trânsito no tempo, é o lugar de uma carreira da glória onde se manifestam a tentação e o sofrimento espiritual, mostrado no cansaço do corpo. Para o aliviar, há o sacrifício do corpo divino. A paixão de Cristo é evocada sob três aspectos doutrinários: eucarístico, escatológico e histórico, aludindo ao julgamento no sinédrio e à traição de Judas.

A fala de Agostinho cria o espaço do teatro: esta é a mesa, a pousada; além, fora dela, representa-se a *carreira desta vida*, itinerário vivido por *qualquer alma caminheira* de que a Alma será o paradigma.

e diz Agostinho:

. Necessário foi amigos que nesta triste carreira desta vida pera os mui perigosos perigos dos ĩmigos houvesse algũa maneira de guarida.

38a

porque a humana transitória natureza vai cansada em várias calmas nesta carreira da glória meritória foi necessário pensada pera as almas

pousada com mantimentos mesa posta em clara luz sempre esperando com dobrados mantimentos dos tormentos que o filho de Deos na cruz comprou penando. sua morte foi avença dando por dar-nos paraíso a sua vida apreçada sem detença por sentença julgada a paga em proviso e recebida

38b

à sua mortal empresa foi santa estalajadeira igreja madre consolar à sua despesa nesta mesa qualquer alma caminheira com o padre. e o anjo custódio aio alma que lhe é encomendada se enfraquece e lhe vai tomando raio de desmaio se chegando a esta pousada se guarece.

Esta pousada torna-se lugar adiado para o final do auto. Doutores e Igreja conservam-se visíveis, assistindo ao que vai seguir-se.

A entrada do Anjo e da Alma faz-se no segundo espaço teatral, o caminho, que o movimento dos actores vai dimensionar.

O texto revela que a Alma vem descalça (39c) e parece ter como atributo a cor branca de um vestido ou de uma veste talar (39a). É uma actriz que se vê, mas a figura é de molde a que espectador e espectadora nela se incluam. Um

corpo feminino convém ao género do nome Alma; convirá mais ainda à intenção de mostrar a alma, em vida do corpo, como esposa mística de Cristo (40c). Vejam-se como exemplo a alma (feminina) do peregrino em *Boosco Deleitoso* (capítulo 152) e, no teatro de tradições afins, a figura Anima em *Wisdom* (Eccles 1969: 113-152).

O Anjo é também uma figura teológica. Dele, sabe-se que traz uma espada (38c, 41c). No *Livro de Horas de D. Manuel* há três representações de anjo como homem alado: dois guerreiros — Miguel no combate apocalíptico (278) e o Anjo Custódio do Reino de Portugal (279) — e um guardião, Rafael, apontando o destino da viagem (280'). O Anjo de *Alma* aproxima-se deste último arquétipo; a sua *espada lumiosa* é atributo de hierarquia e não um instrumento da luta com o Diabo.

Começa a jornada. O discurso angélico ensina a essência da *alma humana formada de nenhũa cousa*; o corpo é entidade que só reconhece enquanto manifestação do tempo escasso, caminho de merecimento para a *pátria verdadeira*. A Alma vem em estado de graça; nada conhece do mundo, nada viveu ainda. Traz a memória de uma *contenda* (o pecado original) que sabe ser inevitável; receia — e anuncia — o tropeço e a queda.

Vem o Anjo custódio com a Alma e diz:

. Alma humana formada de nenhũa cousa feita mui preciosa de corrupçam separada e esmaltada naquela frágua perfeita gloriosa

38c

planta neste vale posta pera dar celestes flores olorosas e pera serdes tresposta em a alta costa onde se criam primores mais que rosas. planta sois e caminheira que ainda que estais vos is donde viestes vossa pátria verdadeira é ser herdeira da glória que conseguis andai prestes Alma bem aventurada dos anjos tanto querida nam durmais um ponto nam esteis parada que a jornada muito em breve é fenecida se atentais.

Alma . Anjo que sois minha guarda
olhai por minha fraqueza
terreal
de toda a parte haja resguarda
que nam arda
a minha preciosa riqueza
principal

cercai-me sempre ò redor porque vou mui temerosa de contenda ó precioso defensor meu favor vossa espada lumiosa me defenda

tende sempre mão em mim porque hei medo de empeçar e de cair.

O Anjo ensina que é vencendo a tentação que se merece a glória. A lição baseia-se na teoria agostiniana das três potências da alma, memória, entendimento e vontade (Reckert 1983: 110-119) e acentua a liberdade de escolha, poder humano sobre o qual o Anjo está teologicamente impedido de agir. Se previne a Alma contra as coisas vãs (o mundo) e as palavras enganadoras do Diabo, não deixa de lembrar: *olhai por vós*.

Anjo . Pera isso sam e a isso vim mas em fim cumpre-vos de me ajudar a resistir. nam vos ocupem vaidades riquezas nem seus debates olhai por vós que pompas honras herdades e vaidades são embates e combates pera vós

38d

vosso livre alvidrio isento forro poderoso vos é dado polo divinal poderio e senhorio que possais fazer glorioso vosso estado. deu-vos livre entendimento e vontade libertada e a memória que tenhais em vosso tento fundamento que sois por ele criada pera a glória

e vendo Deos que o metal em que vos pôs a estilar pera merecer que era mui fraco e mortal e por tal me manda a vos ajudar e defender. andemos a estrada nossa olhai nam torneis atrás que o ĩmigo à vossa vida gloriosa porá grosa nam creais a Satanás vosso perigo

continuai a ter cuidado na fim de vossa jornada e a memória que o spirito atalaiado do pecado caminha sem temer nada pera a glória. e nos laços infernais e nas redes de tristura tenebrosas da carreira que passais nam caiais siga vossa fermosura as gloriosas.

39a

Adianta-se o Anjo e vem o Diabo a ela

Os espectadores esperavam que o Diabo aparecesse. O Anjo tinha anunciado (e talvez denunciado) a sua presença; o texto cénico também: a Alma vai temerosa. O Diabo chama-a com palavras melífluas: seguir a glória é martírio que a faz esquecer-se da sua realidade humana. O discurso constrói-se sobre o finito e o sensível: a vontade, que nas palavras do Anjo era fortaleza, torna-se complacência do corpo; ao apelo andemos, opõe o convite descansai, havei prazer. Este carpe diem revela à Alma o seu lugar no mundo, novo éden; e ela, que se conhecia herdeira de uma bem-aventurança futura, descobre que é soberana da criação com direito a usufruir os deleites da temporalidade que pera os homens se criaram. Como figura teológica, o Diabo vai pôr em acto as três fases doutrinárias da tentação: deslumbramento da imaginação, deleite dos sentidos e aquiescência da vontade.

e diz o Diabo:

. Tam depressa ó delicada alva pomba pera onde is? quem vos engana e vos leva tam cansada por estrada que somente nam sentis se sois humana? nam cureis de vos matar que ainda estais em idade de crecer tempo há i pera folgar e caminhar vivei à vossa vontade e havei prazer

gozai gozai dos bens da terra procurai por senhorios e haveres. quem da vida vos desterra à triste serra? quem vos fala em desvarios por prazeres? esta vida é descanso doce e manso nam cureis doutro paraíso quem vos põe em vosso siso outro remanso?

39b

Alma . Nam me detenhais aqui deixai-me ir que em al me fundo.

Diabo . Oh descansai neste mundo que todos fazem assi.

nam são embalde os haveres nam são embalde os deleites e fortunas nam são debalde os prazeres e comeres tudo são puros afeites das creaturas

pera os homens se criaram dai folga a vossa passagem d'hoje a mais descansai pois descansaram os que passaram por esta mesma romagem que levais.
o que a vontade quiser quanto o corpo desejar tudo se faça zombai de quem vos quiser reprender querendo-vos marteirar tam de graça

tornara-me se a vós fora is tam triste atribulada que é tormenta senhora vós sois senhora emperadora nam deveis a ninguém nada sede isenta.

O Diabo sai; a Alma, embora tenha tido palavras de recusa, deteve-se e escutou. O socorro do Anjo é a salvação do entendimento através da esperança: se vísseis quanto ganhais \ nesta jornada. Mas a esperança está posta num inatingível que a Alma não pode ver e, ao lutar contra a adulação diabólica, o Anjo vai usar as mesmas armas: a senhora emperadora acrescenta agora esclarecida.

Tradicionalmente, ao motivo da peregrinação associa-se o da escolha entre dois caminhos (*Evangelho segundo São Mateus* 7, 13-14). Em *Alma*, o motivo expressa-se num caminho único, a vida, com destinos opostos: *glória* e *profundo*. É um espaço e um tempo onde o Anjo e o Diabo se movimentam

e se ignoram; encontram-se apenas por símbolo nos actos da Alma, que é simultaneamente protagonista e lugar do conflito.

Anjo . Oh andai. quem vos detém?
como vindes pera a glória
devagar
ó meu Deos ó sũmo bem
já ninguém
nam se preza da vitória
em se salvar

já cansais Alma preciosa tam asinha desmaiais sede esforçada oh como viríeis trigosa e desejosa se vísseis quanto ganhais nesta jornada. caminhemos caminhemos esforçai ora Alma santa esclarecida.

39c

Perseverança, pede o Anjo, mas o passo é desigual e a Alma vive a impossibilidade humana de ser transcendente no mundo.

O Diabo regressa com adereços. É neste momento que a figura da Alma está menos alheia ao corpo de mulher que a representa — um corpo onde a exposição moral se actualiza com objectos que lhe são convenientes: brial e chapins. As vaidades, de que falava o Anjo, equivocam-se. Primeiro, na linguagem: que vaidades e que estremos, diz o Diabo quando a Alma segue o Anjo. Depois, nos actos — equívoco puramente teatral — através da ostentação que é oferecida e ensinada à Alma. A sua resposta é eloquente: transvestida, comparada ao extremo da formosura terrena, a Alma esquece a pátria onde se criam primores \ mais que rosas.

Nada é dito sobre a indumentária do Diabo. É possível que se tenha repetido a iconografia. Um exemplo actual seria a gravura da primeira edição de *Inferno* (circa 1517-1518): homem cornudo e com as asas de morcego da serpente bíblica. Nos autos de Vicente, os diabos, sendo imediatamente identificáveis pelos espectadores, usam também disfarces; vejam-se *Feira*, *Lusitânia* e *História de Deos*. Neste último, aparece uma corte diabólica onde Satanás é *fidalgo* (61°). Talvez o Diabo de *Alma* apresente a mesma ambiguidade. Se o brial e os chapins forem convenção plástica da transformação da Alma à sua imagem, pode conjecturar-se que o tentador veste um fato rico; é um senhor do mundo que domina fingindo servir e, oferecendo, compra.

Adianta-se o Anjo e torna Satanás:

. Que vaidades e que estremos tam supremos pera que é essa pressa tanta? tende vida

is mui desautorizada descalça pobre perdida de remate nam levais de vosso nada amargurada assi passais esta vida em disparate

vesti ora este brial
metei o braço por aqui
ora esperai
oh como vem tam real
isto tal
me parece bem a mi
ora andai.
uns chapins haveis mister
de Valença. ei-los aqui
agora estais vós molher
de parecer
ponde os braços presuntuosos
isso si
passeai-vos mui pomposa

daqui pera ali e de lá pera cá e fantasiai agora estais vós fermosa como a rosa tudo vos mui bem está descansai.

O Anjo reencontra uma Alma desfigurada, *molher de parecer* e *tam senhora*, carregada com os pecados que a destinam ao inferno. A Alma justifica-se com o costume: *Faço o que vejo fazer polo mundo*. Este exemplo não tem origem na acção teatral, onde a Alma cumpre a viagem solitária de representante do género humano; a resposta é legenda, lembrando aos espectadores que é deles e com eles que a moralidade fala.

. Que andais aqui fazendo?

Alma . Faço o que vejo fazer
polo mundo.

Anjo . Ó Alma is-vos perdendo
correndo vos is meter
no profundo.
quanto caminhais avante
tanto vos tornais atrás
e a través
tomastes ante com ante
por mercante
o cossairo Satanás
porque querês

oh caminhai com cuidado que a virgem gloriosa vos espera deixais vosso principado deserdado enjeitais a glória vossa e pátria vera. deixai esses chapins ora e esses rabos tam sobejos que is carregada nam vos tome a morte agora tam senhora nem sejais com tais desejos sepultada

andai dai-me cá essa mão. Alma . Andai vós que eu irei quanto puder.

Surge de novo o Diabo, que recupera o tema da morte parodiando o terceiro capítulo do *Eclesiastes*. No seu discurso há ecos do motivo tradicional das idades do homem; antes aludira à infância e juventude (39a), agora acrescenta a maturidade e a velhice. Mas *ainda é cedo para a morte* e a beleza da Alma (ou a sua obediência) merece novos adereços: as jóias – aparato e excesso – e um espelho. Na doutrina apostólica (*Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios* 3, 18), o espelho é analogia da alma que, vendo, se transforma na coisa vista. Retrato e exemplo. Este, apresentado à Alma, é anamórfico e o próprio Diabo se oferece nele como prova irónica da verdade.

Adianta-se o Anjo e torna o Diabo:

. Todas as cousas com rezão tem sazão senhora eu vos direi meu parecer. há i tempo de folgar e idade de crecer e outra idade de mandar e triunfar e apanhar e aquirir prosperidade a que puder

ainda é cedo pera a morte tempo há de arrepender e ir ao céu ponde-vos a for da corte desta sorte viva vosso parecer que tal naceu. o ouro pera que é? e as pedras preciosas e brocados e as sedas pera quê? tende por fé que pera as almas mais ditosas foram dados

vedes aqui um colar d'ouro mui bem esmaltado e dez anéis agora estais vós pera casar e namorar neste espelho vos vereis e sabereis que nam vos hei-de enganar. e poreis esses pendentes em cada orelha seu isso si que as pessoas diligentes são prudentes agora vos digo eu que vou contente daqui. 40a

Sozinha, a Alma exibe o triunfo do Diabo. Não entende o pecado — quem a fez ver, cegou-a — mas sente a sua manifestação, o sofrimento físico. Para lutar nessa *guerra que desterra* a Alma da sua herança, o Anjo usa palavras da realidade temporal e convence-a a caminhar prometendo as *quantas cousas querereis*, a formosura e o estado de graça de uma esposa mística.

Alma . Oh como estou preciosa tam dina pera servir e santa pera adorar.

Anjo . Ó Alma despiadosa perfiosa quem vos devesse fugir mais que guardar. pondes terra sobre terra que esses ouros terra são ó senhor por que permites tal guerra que desterra ao reino da confusão o teu lavor?

40b

nam íeis mais despejada
e mais livre da primeira
pera andar?
agora estais carregada
e embaraçada
com cousas que à derradeira
hão-de ficar.
tudo isso se descarrega
ao porto da sepultura
Alma santa quem vos cega
vos carrega
dessa vã desaventura.

Alma . Isto nam me pesa nada
mas a fraca natureza
me embaraça
já nam posso dar passada
de cansada
tanta é minha fraqueza
e tam sem graça.
senhor ide-vos embora
que remédio em mim nam sento
já estou tal.

Anjo . Sequer dai dous passos ora até onde mora a que tem o mantimento celestial

> ireis ali repousar comereis alguns bocados confortosos porque a hóspeda é sem par em agasalhar os que vem atribulados e chorosos.

Alma . É longe?

. Aqui mui perto Anjo esforçai nam desmaieis e andemos que ali há todo concerto muito certo quantas cousas querereis tudo temos

a hóspeda tem graça tanta

40c

far-vos-á tantos favores.

Alma . Quem é ela? Anjo . É a madre Igreja santa e os seus santos doutores i com ela. ireis d'i mui despejada chea do Spirito santo e mui fermosa ó Alma sede esforçada outra passada que nam tendes de andar tanto a ser esposa.

A Alma retoma o caminho. O Diabo tenta impedi-la: à aparência de riqueza falta ainda a fazenda. Pela segunda vez, a Alma dialoga com o Diabo e, como da primeira (396), resiste-lhe; agora a forma de tratamento mudou de vós para tu. A fala da Alma é dolorosa, dimensão interior do conflito; as palavras de repúdio têm a ambivalência do pedido e da ordem - Cal-te por amor de Deos, nam me persigas, leixa-me remediar – e revelam o desespero de quem não quer ceder ao mundo mas não pode, sozinha, reconquistar a graça. A Alma vive as escolhas que faz; no teatro, a alegoria do peregrino, tendo por vezes contornos de máscara, torna-se *persona* (Saraiva 1942, 1981: 42-47).

Diabo . Esperai. onde vos is?
essa pressa tam sobeja
é já pequice
como? vós que presumis
consentis
continuardes à igreja
sem velhice?
dai-vos dai-vos a prazer
que muitas horas há nos ãnos
que lá vem
na hora que a morte vier
como xiquer
se perdoam quantos dãnos
a alma tem

olhai por vossa fazenda tendes ũas scrituras de uns casais de que perdeis grande renda é contenda que leixaram às escuras vossos pais. é demanda mui ligeira litígios que são vencidos em um riso citai as partes terça feira de maneira como nam fiquem perdidos e havei siso.

40d

Alma . Cal-te por amor de Deos leixa-me nam me persigas bem abasta estorvares os heréus dos altos céus que a vida em tuas brigas se me gasta. leixa-me remediar o que tu cruel danaste sem vergonha que nam me posso abalar nem chegar ao lugar onde gaste esta peçonha.

Adquirida a consciência do pecado, a *pousada* torna-se visível para a Alma. Vem pedir abrigo, repouso para o cansaço e alimento para a fome. Conta quem é, como se perdeu. A confissão organiza-se na alternância entre a imagem de si (*amortecida, salvagem, carregada, mesquinha*) e a reiteração da culpa através da doutrina do Anjo: sendo criada *preciosa*, ocuparam-na *vaidades peçonhentas*, a vontade deleitou-se no mal, a memória foi ausente e o entendimento cego. São reconhecíveis actos formais que preparam a comunhão: dor (*sento nam poder-me arrepender quanto queria*), humildade (*o que eu merecia bem conheço*), contrição e esperança no perdão em nome de Cristo. O tom é de *pathos* e os espectadores de Vicente em 1518 ouvem-no pela primeira vez.

Anjo . Vedes aqui a pousada verdadeira e mui segura a quem quer vida. Igreja . Oh como vindes cansada e carregada.

Alma . Venho por minha ventura amortecida.

Igreja . Quem sois? pera onde andais?
Alma . Nam sei pera onde vou
sou salvagem
sou ŭa alma que pecou
culpas mortais
contra o Deos que me criou
à sua imagem

sou a triste sem ventura criada resplandecente e preciosa angélica em fermosura e per natura como raio reluzente lumiosa. e por minha triste sorte e diabólicas maldades violentas estou mais morta que a morte sem deporte carregada de vaidades peçonhentas

sou a triste sem mèzinha pecadora abstinada perfiosa 41a

pola triste culpa minha mui mesquinha a todo mal inclinada e deleitosa. desterrei da minha mente os meus perfeitos arreos naturais nam me prezei de prudente mas contente me gozei com os trajos feos mundanais

cada passo me perdi
em lugar de merecer
eu sou culpada
havei piedade de mi
que nam me vi
perdi meu inocente ser
e sou danada.
e por mais graveza sento
nam poder-me arrepender
quanto queria
que meu triste pensamento
sendo isento
nam me quer obedecer
como soía

socorrei hóspeda senhora que a mão de Satanás me tocou e sou já de mi tam fora que agora nam sei se avante se atrás nem como vou. consolai minha fraqueza com sagrada iguaria que pereço por vossa santa nobreza que é franqueza porque o que eu merecia bem conheço

conheço-me por culpada e digo diante vós minha culpa 41b

senhora quero pousada dai passada pois que padeceu por nós quem nos desculpa. mandai-me ora agasalhar capa dos desemparados Igreja madre.

Igreja . Vinde-vos aqui assentar mui devagar que os manjares são guisados por Deos padre

santo Agostinho doutor
Jerónimo Ambrósio sam Tomás
meus pilares
servi aqui por meu amor
a qual milhor
e tu Alma gostarás
meus manjares.
ide à santa cozinha
tornemos esta alma em si
por que mereça
de chegar onde caminha
e se detinha
pois que Deos a trouxe aqui
nam pereça.

A Igreja, *santa madre* que protege e alimenta, é uma figura única no teatro de Vicente. Com palavras tranquilizadoras, convida a Alma a sentar-se na cadeira que lhe estava reservada desde o início. Os espaços extremam-se: Anjo e Alma em silêncio com a Igreja na pousada, o Diabo em fúria no caminho de que toma posse. No seu diálogo com um outro diabo, contam-se histórias iguais de almas diferentes, sublinha-se a reiteração das tentações. O refúgio na pousada será breve e o Diabo afirma: *tornarei*. Durante o auto não voltará, mas a ameaça é um aviso a reter por quem assiste.

Enquanto estas cousas passam, Satanás passea fazendo muitas vascas e vem outro e diz:

. Como andas desasossegado.

Diabo . Arço em fogo de pesar.

Outro . Oue houveste?

Diabo . Ando tam desatinado

de enganado

21

41c

que nam posso repousar que me preste. tinha ũa alma enganada já quasi pera infernal mui acesa.

Outro . E quem ta levou forçada?

Diabo . O da espada.

Outro . Já m'ele fez outra tal

bulra como essa

tinha outra alma já vencida em ponto de se enforcar de desesperada a nós toda oferecida e eu prestes pera a levar arrastada. e ele fê-la chorar tanto que as lágrimas corriam pola terra blasfemei entonces tanto que meus gritos retiniam pola serra

mas faço conta que perdi
outro dia ganharei
e ganharemos.

Diabo . Nam digo eu irmão assi
mas a esta tornarei
e veremos.
torná-la-ei a afagar
depois que ela sair fora
da igreja
e começar de caminhar
hei-de apalpar
se venceram ainda agora
esta peleja.

A figura da Alma assume dois registos. Enquanto *persona*, expulsa os diabos: *leixai-me já*. Esta injunção, através da qual comunicam a pousada e o mundo das tentações, põe fim ao espaço que prefigurou o caminho. Mas há também palavras de uma voz alegórica, anunciando como vai continuar o teatro e qual a natureza dos *manjares* prometidos. A alegoria, organizada sobre metáforas do corpo, vai ser construída com a simbolização do alimento *guisado com as dores de Cristo*.

Alma com o Anjo:

. Vós nam me desempareis senhor meu anjo custódio ó incréus imigos que me quereis que já sou fora do ódio de meu Deos. leixai-me já tentadores neste convite prezado do senhor guisado aos pecadores com as dores de Cristo crucificado redentor.

Inicia-se a segunda parte do auto, preparada já — doutrina, tentação e sofrimento — durante a *carreira*. O processo não é alheio à causalidade litúrgica: tudo foi anunciado e tudo se cumpre.

A *cea soberana* é um ofício laico da paixão onde coexistem dois tempos: o presente discursivo do itinerário da Alma e a paixão de Cristo, passado que se torna presente através da criação poética e da apresentação dos símbolos metonímicos do sacrifício.

Os doutores regressam processionalmente, talvez da sacristia, cantando um hino da Cruz de Venâncio Fortunato (Vasconcelos 1922, 1949: 313).

A didascália menciona apenas o *incipit* e não se sabe a duração do canto. Os quatro versos iniciais bastariam: *Vexilla regis prodeunt* \ *fulget crucis mysterium* \ *qua vita mortem pertulit* \ *et morte vitam protulit*. As palavras latinas anunciam o(s) protagonista(s) da ceia.

A exortação de Agostinho revela que tudo só tem significado para além das aparências de forma e de matéria. Os sentidos pervertidos pelo Diabo, ouvir e ver, serão purificados pela palavra e pela contemplação.

Estas cousas estando a Alma assentada à mesa e o Anjo junto com ela em pé, vem os doutores com quatro bacios de cozinha cobertos cantando Vexilla regis prodeunt. E postos na mesa, santo Agostinho diz:

. Vós senhora convidada nesta cea soberana celestial haveis mister ser apartada e transportada de toda a cousa mundana terreal.

41d

cerrai os olhos corporais deitai ferros aos danados apetitos caminheiros infernais pois buscais os caminhos bem guiados dos contritos.

Igreja . Benzei a mesa vós senhor
e pera consolaçam
da convidada
seja a oraçam de dor
sobre o tenor
da gloriosa paixam
consagrada.
e vós Alma rezareis
contemplando as vivas dores
da senhora
vós outros respondereis
pois que fostes rogadores
atá agora.

42a

A oração é homilia e súplica em nome de todos. Agostinho começa por invocar Deus, entidade única manifestada em *emperador celeste* e *filho delicado*; a terceira pessoa da Trindade é referida através do mistério da encarnação e de Maria – *filha* de Deus, *madre* de Cristo e *esposa* do Espírito Santo. A partir do nome de Maria a oração torna-se *de dor*, tal como a Igreja anunciara. Existem lugares análogos no *Stabat Mater* do franciscano Jacopone da Todi e nos prantos da paixão (Martins 1969: 76-81). No pranto de *Alma*, em vez de se ouvir a voz lamentosa *da senhora*, assiste-se às suas *vivas dores*. As palavras fazem ver; percorrem pormenores e cenas, gestos e sentimentos.

Oraçam pera Santo Agostinho:

. Alto Deos maravilhoso que o mundo visitaste em carne humana neste vale temeroso e lacrimoso tua glória nos mostraste soberana. e teu filho delicado mimoso da divindade e natureza

per todas partes chagado e mui sangrado pola nossa infirmidade e vil fraqueza

ó emperador celeste Deos alto mui poderoso essencial que polo homem que fizeste ofereceste o teu estado glorioso a ser mortal

e tua filha madre esposa horta nobre frol dos céus virgem Maria mansa pomba gloriosa. oh quam chorosa quando o seu Deos padecia. oh lágrimas preciosas do virginal coraçam estiladas correntes das dores vossas com os olhos da perfeiçam derramadas

quem ũa só pudera ver vira claramente nela aquela dor aquela pena e padecer com que choráveis donzela vosso amor

e quando vós amortecida se lágrimas vos faltavam nam faltava a vosso filho e vossa vida chorar as que lhe ficaram de quando orava. porque muito mais sentia polos seus padecimentos ver-vos tal mais que quanto padecia lhe doía e dobrava seus tormentos vosso mal 42b

se se pudesse dizer se se pudesse rezar tanta dor se se pudesse fazer podermos ver qual estáveis ao cravar do redentor. ó fermosa face bela ó resplandor divinal que sentistes quando a cruz se pôs à vela e posto nela o filho celestial que paristes

vendo por cima da gente assomar vosso conforto tam chagado cravado tam cruelmente e vós presente vendo-vos ser mãe do morto e justiçado. ó rainha delicada santidade escurecida quem nam chora em ver morta e debruçada a avogada a força da nossa vida.

42c

Seguem-se dois comentários sobre a paixão. O primeiro é dito por Ambrósio e alude às *Lamentações*, livro atribuído a Jeremias e globalmente interpretado como profecia da morte de Cristo; a marca de um tempo remoto, *há já dias*, aproxima-o das leituras litúrgicas introduzidas por *in diebus illis*. O segundo é uma contemplação de Cristo como vítima, a partir das narrativas evangélicas. Parece ser dito por Jerónimo, mas talvez a didascália tenha erro, atribuindo-lhe palavras de Tomás; Jerónimo, figura do único doutor peregrino e penitente, oficiará numa outra fase da ceia.

Ambrósio . Isto chorou Jeremias sobre o monte de Siam há já dias porque sentiu que o Messias era nossa redençam. e chorava a sem ventura triste de Jerusalém

homecida matando contra natura seu Deos nascido em Belém nesta vida.

Jerónimo . Quem vira o santo cordeiro antre os lobos humildoso escarnecido julgado pera o marteiro do madeiro seu rosto alvo e fermoso mui cuspido.

Agostinho benze a mesa:

. A bençam do padre eternal e do filho que por nós sofreu tal dor e do Spirito santo igual Deos îmortal convidada benza a vós por seu amor.

Igreja . Ora sus venha água às mãos.

A Alma vai receber o dom das lágrimas com a visão da face de Cristo. A apresentação proléptica da verónica — *toalha fermosa*, o outro espelho — teve talvez o efeito de descrever em termos conceptistas um sudário bordado. O cântico de adoração parece ser o ritmo *Salve sancta facies* (Corbin 1947: 2, 14, 32-33, 37), cuja primeira estrofe é: *Salve sancta facies nostri redemptoris* \ *in qua nitet species divini splendoris* \ *impressa panniculo nivei candoris* \ *dataque Veronicae signum ob amoris*. O texto apresenta variantes e encontrase em documentos europeus dos séculos XIV e XV, por vezes com notação musical. Nenhuma das fontes mencionadas por Solange Corbin é portuguesa, mas a oração está inserida num livro de horas que parece ter pertencido à rainha Lianor, *Hore Beate Marie Virginis* (BNL, microfilme F. 659), sob a rubrica *De sãcta veronica Christi* (153-154).

Agostinho . Vós haveis-vos de lavar em lágrimas da culpa vossa e bem lavada e haveis-vos de chegar a limpar a ũa toalha fermosa bem lavrada. c'o sirgo das veas puras da virgem sem mágoa nacido e apurado torcido com amarguras às escuras com grande dor guarnecido e acabado

42d

nam que os olhos alimpeis que o nam consentirão os tristes laços que tais pontos achareis de face e envés que se rompe o coração em pedaços. vereis seu triste lavrado natural com tormentos pespontado e figurado Deos criador em figura de mortal.

Esta toalha que aqui se fala é a varónica a qual santo Agostinho tira dantre os bacios e amostra à Alma e a madre Igreja com os doutores lhe fazem adoração de joelhos cantando Salve sancta facies e acabando diz a madre Igreja:

. Venha a primeira iguaria.

Quatro *iguarias* compõem a ceia: os açoites, a coroa de espinhos, os cravos e o crucifixo. Todas são anunciadas por Jerónimo; as palavras tomam o lugar do emblema numa perífrase onde o instrumento do martírio crístico se alia ao alimento espiritual da redenção.

A didascália indica de forma inconsistente a acção das exposições. Apenas em dois casos explicita quem revela a *iguaria*: Agostinho mostra os cravos, Jerónimo o crucifixo. É plausível que cada emblema seja exposto por quem o trouxe no início da ceia.

Os cânticos não tiveram acompanhamento instrumental, como seria próprio no tríduo da semana santa. Quanto às vozes, as indicações divergem: *a madre Igreja com os doutores* (verónica), *todos* (1.° e 3.° emblemas) e *os doutores* (2.° e 4.° emblemas). A memória pode ser fiável; a alternância aparente do número de cantores decorreria de circunstâncias da montagem ou dos arranjos disponíveis. O modelo parece ser um canto polifónico para quatro vozes, sendo a voz superior executada por um dos doutores e também pela Igreja – se e quando interviesse. Das sete peças musicais, duas continuam por

identificar: Ave flagellum e Ave corona espinearum (ou spinearum). Talvez fossem orações incluídas em missais anteriores à uniformização dos ritos (1568-1570) ou em breviários para devoção privada.

Jerónimo . Esta iguaria primeira
foi senhora
guisada sem alegria
em triste dia
a crueldade cozinheira
e matadora.
gostá-la-eis com salsa e sal
de choros de muita dor
porque os costados
do Messias divinal
santo sem mal
foram polo vosso amor
açoutados.

Esta iguaria em que aqui se fala são os açoutes e em este passo os tiram dos (43a) bacios e os presentam à Alma e todos de joelhos adoram cantando Ave flagellum e despois diz Jerónimo:

. Est'outro manjar segundo é iguaria que haveis de mastigar em contemplar a dor que o senhor do mundo padecia pera vos remediar. foi um tormento improviso que aos miolos lhe chegou e consentiu por remediar o siso que a vosso siso faltou e pera ganhardes paraíso a sofriu.

Esta iguaria segunda de que aqui se fala é a coroa de espinhos, e em este passo a tiram dos bacios e de joelhos os santos doutores cantam Ave corona espinearum e acabado diz a madre Igreja:

. Venha outra do teor. Jerónimo . Est'outro manjar terceiro foi guisado em três lugares de dor a qual maior
com a lenha do madeiro
mais prezado.
come-se com grã tristeza
porque a virgem gloriosa
o viu guisar
viu cravar com grã crueza
a sua riqueza
e sua perla preciosa
viu furar.

E a este passo tira santo Agostinho os cravos e todos de joelhos os adoram cantando Dulce lignum dulces (43b) clavus

O *incipit* pertence à terceira estrofe de *Pange lingua gloriosi*, hino de Venâncio Fortunato para a adoração da cruz: *Dulce lignum dulces clavos* \ *dulce pondus sustinet* (Vasconcelos 1923, 1949: 258).

e acabada a adoraçam diz o Anjo à Alma:

. Leixai ora esses arreos que est'outra nam se come assi como cuidais pera as almas são mui feos e são meos com que nam andam em si os mortais.

Despe a Alma o vestido e jóias que lh'o îmigo deu e diz Agostinho:

. Ó Alma bem aconselhada que dais o seu a cujo é o da terra à terra agora ireis despejada pola estrada porque vencestes com fé forte guerra.

Recuperada a memória através da fé, a Alma renuncia ao mundo. É um novo estado de graça que a prepara para a quarta iguaria *de tam infinda valia*, o corpo de Cristo.

O cântico é talvez uma litania para a adoração da cruz, de que se conhecem variantes de *incipit* conforme a antiguidade dos documentos onde ocorre. No início do século XVI, algumas das invocações são texto de um moteto para

quatro vozes de Josquin des Près: *O Domine Jesu Christe adoro te: in cruce pendentem* \ in cruce vulneratum \ in sepulchro positum \ pastor bonus \ per amaritudinem passionis tuae (Corbin 1951: 138-142).

Não sei se o moteto era conhecido na corte; a litania era. Encontra-se, em forma muito mais extensa, nas *Hore Beate Marie Virginis* (200-202') e destina-se a ser recitada, como parece indicar a interpolação do Pai-Nosso e da Ave-Maria após cada uma das dez invocações.

Solange Corbin informa que existem na Biblioteca da Universidade de Coimbra duas litanias com este *incipit*, em cópias posteriores à apresentação de *Alma* (manuscritos 53 e 70); a primeira é um cânone para cinco vozes em uníssono. Será necessário estudá-las.

Igreja . Venha ess'outra iguaria.
Jerónimo . A quarta iguaria é tal
tam esmerada
de tam infinda valia
e contia
que na mente divinal
foi guisada.
por mistério preparada
no sacrário virginal
mui cuberta
da divindade cercada
e consagrada
despois ao padre eternal
dada em oferta.

Apresenta sam Jerónimo à Alma um crucifício que tira d'antre os pratos e os doutores o adoram cantando Domine Jesu Christe e acabando

A adoração faz-se também com as palavras da Alma, sua única intervenção durante a ceia. A dor perante Cristo morto (figura apresentada e pessoa divina) revela que a Alma conhece o mistério da redenção.

diz a Alma:

. Com que forças com que spirito te darei triste louvores que sou nada vendo-te Deos infinito tam aflito padecendo tu as dores e eu culpada?

43c

como estás tam quebrantado filho de Deos îmortal quem te matou senhor per cujo mandado és justiçado sendo Deos universal que nos criou?

A resposta é dada pelo convite de Agostinho, que refere o *muimento* e diz *pomar*. Os espectadores conhecem as leituras de sexta-feira e compreendem a sinonímia: *pomar* é o horto próximo do Gólgota – *et in horto monumentum novum (Evangelho segundo São João* 19, 41) – onde José de Arimateia e Nicodemos sepultaram Cristo. Desconheço como foi o *muimento* da capela do paço. O antigo ritual de Salisbury prevê um receptáculo fechado mas não o descreve. Se em *fruita deste jantar* for lida a hóstia – espécie alheia aos emblemas, mas finalidade do sacrifício que neles se contemplou – pode pensar-se que no altar havia um objecto, sacrário ou ostensório, onde fora depositado o sacramento. Para esse altar, último espaço do auto, se dirigem as figuras, cantando. O hino é louvor e acção de graças, executado em forma polifónica ou num uníssono com os espectadores. Sobre a mesa continuam expostas as *iguarias*.

Agostinho . A fruita deste jantar
que neste altar vos foi dado
com amor
iremos todos buscar
ao pomar
adonde está sepultado
o redentor.

E todos com a Alma cantando Te Deum laudamus foram adorar o muimento.

43d

A transcrição de *Alma*, onde se integraram emendas de lapsos tipográficos, foi feita a partir da edição fac-similada da *Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente* de 1562, publicada pela Biblioteca Nacional de Lisboa em 1928. Na *Copilaçam* de 1586, o texto sofreu um corte de catorze versos: são a segunda unidade de sentido e construção da *Oraçam pera santo Agostinho*, a invocação de Cristo, que principia no verso *e teu filho delicado* (42a13) e acaba em *a ser mortal* (42a26). Uma leitura desprevenida pode não dar conta da falta, porque os novos bordos em contacto colam bem. Esta mutilação parece derivar de uma cópia incorrecta do que foi impresso em 1562.

Laus Deo.

O teatro conserva memórias ou lugares análogos de *Alma*. Em Portugal, *Geração Humana*, moralidade anónima quinhentista, tem lição mais literal da mesma exegese bíblica. No teatro espanhol, *Alma* aparece como modelo para *autos sacramentales*. Falou-se de possíveis influências em obras de Calderón de la Barca (*Representación moral del Viaje del Alma*), de Lope de Vega (*El Lirio y la Azucena*) e de Josef de Valdivieso (*El Peregrino*).

Existem curiosas semelhanças entre *Alma* e a moralidade inglesa *Wisdom* (*circa* 1465-1470), cujas histórias de leitura não se cruzaram. *Wisdom* é teatro para outro público e outro espaço — o das festas de guildas ou de cidades — e a construção alegórica das figuras é mais caracteristicamente medieval. Notam-se, porém, analogias no desenho da acção, na doutrina das três potências da alma, no discurso do tentador e nas referências ao tempo pascal.

Uma tradição literária e teatral da viagem interior segundo os modelos doutrinários cristãos — desde *Pèlerinage de Vie Humaine* de Gulleville (de que existiu uma tradução parcial na biblioteca de Manuel I) a *Doctor Faustus* de Marlowe — pode explicar afinidades sem parentesco.

Referências

Solange CORBIN

1947 Les Offices de la Sainte Face Separata do Bulletin des Etudes Portugaises Coimbra: Coimbra Editora

1951 «Les textes musicaux de l'Auto da Alma (Identification d'une pièce citée par Gil Vicente)»
 Mélanges d'Histoire du Moyen Age Dédiés à la Mémoire de Louis Halphen
 Paris: Presses Universitaires de France

1960 La Déposition Liturgique du Christ au Vendredi Saint. Paris: Les Belles Lettres

Mark ECCLES

1969 The Macro Plays: The Castle of Perseverance, Wisdom, Mankind
 The Early English Text Society
 Oxford: Oxford University Press

Anselmo Braamcamp FREIRE

1919 Vida e Obras de Gil Vicente, «Trovador, Mestre da Balança»
 1944 segunda edição
 Lisboa: Ocidente

Mário MARTINS

1969 Introdução Histórica à Vidência do Tempo e da Morte Braga: Livraria Cruz

1975 Alegorias, Símbolos e Exemplos Morais da Literatura Medieval Portuguesa Lisboa: Brotéria

Fernando de Mello MOSER

1962 «Liturgia e iconografia na interpretação do Auto da Alma» Revista da Faculdade de Letras III. 6 (88-112) Lisboa

Stephen RECKERT

1983 Espírito e Letra de Gil Vicente Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda

I. S. RÉVAH

1949 Les Sermons de Gil Vicente Lisboa

1950 «La source de la *Obra da Geração Humana et de l'Auto da Alma*»

Bulletin d'Histoire du Théâtre Portugais I. 1 (1-32)
Lisboa

António José SARAIVA

1942 Gil Vicente e o Fim do Teatro Medieval 1981 terceira edição Lisboa: Bertrand

António de VASCONCELOS

1927 «Origem histórica da palavra *Enduenças*» *Biblos* III (223-236)

Carolina Michaëlis de VASCONCELOS

1923 Notas Vicentinas 4. Cultura intelectual e nobreza literária
 1949 Notas Vicentinas
 Lisboa: Ocidente