

HISTORIA Y TEATRO: LA CONFLUENCIA DE LOS LENGUAJES

Orlando Fernández Aquino*

**Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação –
LEER/USP**

ofaquino@gmail.com

Kenia Maria de Almeida Pereira**

**Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação –
LEER/ USP**

kenia@triang.com.br

La comunidad lectora está de pláceme con la reciente aparición del libro **A história invade a cena**.¹ El volumen abre la serie homónima de la **Colección Teatro** de la Editorial HUCITEC y ha sido coordinado por Fernando Peixoto – responsable de la Colección en esa Casa Editora – y por los estudiosos Alcides Freire Ramos y Rosangela Patriota – del Núcleo de Estudios de Historia Social del Arte y de la Cultura (Nehac) – de la Universidad Federal de Uberlândia. El libro es una muestra del perfil de los trabajos que serán publicados en entregas sucesivas por parte de este loable empeño editorial.

En los trabajos de Fernando Peixoto aquí publicados –“Por una cultura crítica y democrática” y “Teatro ao encontro do povo” – asistimos a una reflexión original sobre la responsabilidad social del arte, del intelectual, y en especial del teatro como medio

* Doctor en Ciencias Pedagógicas por el Instituto Superior Pedagógico “Félix Varela”, de Villa Clara, Cuba. Profesor del Curso de Especialización en Lengua y Literatura Española e Hispanoamérica. ILEEL-UFU.

** Doctora en Letras por la UNESP/São Paulo. Profesora del Programa de Postgraduación en Teoría Literaria. ILEEL-UFU, Uberlândia, M.G. Miembro del Grupo LEER-USP.

¹ RAMOS, Alcides Freire; PEIXOTO, Fernando; PATRIOTA, Rosangela. (Orgs.). **A história invade a cena**. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2008. 361 p.

pedagógico de formación colectiva y como recurso artístico-poético de transformación social. La búsqueda de las razones sociales de la existencia ha de ser siempre dialéctica

y operar en profundidad – sostiene Peixoto – y esa es una responsabilidad del arte comprometido con su tiempo. Su exposición sobre la labor socio-artística de La Barraca (1932-1936), la compañía de teatro universitario fundada y animada por el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca – fusilado por agentes franquistas en la madrugada del 19 de agosto de 1936 – es un ejemplo histórico elocuente que corrobora los criterios sostenidos por el autor.

El capítulo “O teatro e o historiador: interlocuções entre linguagem artística e pesquisa histórica”, que corre a cargo de la profesora Rosângela Patriota Ramos, presenta la

trayectoria difícilmente lineal, a veces agónica, y siempre progresiva de los estudios históricos – desde del mundo griego hasta hoy, pasando por Brasil – con el objeto de perfilar su necesaria evolución hacia una concepción interdisciplinaria entre la historia y la producción artística, hasta desembocar en la historia cultural. El ensayo contiene una clara epistemología de las interlocuciones existentes entre los objetos artísticos y los contextos en que ellos cobran vida, y en especial entre la vida y el teatro. La exploración de esta área de pesquisa, sus presupuestos, conflictos y desafíos, unido a la experiencia profesional de la autora y a su acervo cultural, avalan la calidad metodológica e instrumental del texto y lo convierten en un referente importante de la historia cultural en Brasil.

El ensayo de Alcides Freire Ramos “Perspectivas da pesquisa multidisciplinar: uma reflexão a respeito do trabalho artístico de Fernando Peixoto” explora la multifacética actuación de dicho intelectual – en tanto cineasta, teatrólogo y profesional de la televisión – durante la década de 1970. En este recorrido, el autor realiza

importantes retrospectivas hacia los años 60 y numerosos saltos hacia los 80, a fin de ofrecer la dinámica del proceso estudiado. La perspectiva de estudio envuelve el diálogo entre Historia y Estética y entre Arte y Política en un afán omnibarcante de estudiar la **resistencia democrática**, de la cual F. Peixoto es uno de sus protagonistas, en la etapa de la dictadura militar. Dos aspectos llaman la atención en este ensayo: 1) la habilidad del autor para reconstruir las conexiones entre la realidad histórica –con sus altibajos políticos, ideológicos y económicos –; la producción teatral, el cine y la televisión, tanto como sus vicisitudes durante esos años; los hilos de las relaciones sociales, profesionales e institucionales; y las muy diversas posturas estéticas e ideológicas de los sujetos participantes, y 2) el acervo documental, bibliográfico e investigativo que informan el texto de Freire Ramos. El ensayo se convierte, en suma, en un gran fresco de la época estudiada, amén del examen exhaustivo de los aportes de Fernando Peixoto a la cultural nacional.

En “Brech historiador: a elaboração de conhecimentos pelo autor de **Tambores na noite**”, Rodrigo de Freitas Costa hace un estudio de la pieza teatral **Tambores en la noche** (1919) y muestra como a través de ella el dramaturgo y poeta alemán elabora artísticamente contenidos de la realidad histórica de Alemania en el período posterior a la Primera Guerra Mundial (1914-1917). El trabajo evidencia la validez del texto teatral como fuente de los estudios de historia cultural, sin menoscabo del estatuto artístico de la obra de arte, así como la ligazón entre ambos lenguajes.

El texto dramático **Calabar** (1973) de Chico Buarque y Ruy Guerra y el espectáculo **Mortos sem sepultura**, obra escrita por Jean Paul-Sartre en 1946 y adaptada y escenificada en São Paulo en 1977 por Fernando Peixoto, son objeto de estudio en el ensayo “Entre a ficção e a história: reflexões acerca de **Calabar e Mortes sem sepultura**”, de las autoras Christian Alves Martins y Maria Abadia Cardoso. En el primer caso se muestra como un hecho histórico de siglo XVII – la dominación holandesa de Pernambuco y las vicisitudes de unos de los personajes de la época, Domingo Fernandes Calabar –, sirven de referente histórico para recrear la problemática de la tortura, implantada como política de Estado por la dictadura militar. En el segundo caso, se realiza una reconstrucción del espectáculo a partir de las reminiscencias que de él quedaron, lo cual permite una reflexión bastante completa sobre el momento histórico. El texto ilustra, sumariamente, el método de trabajo del historiador cultural para reconstruir la historia a partir de los indicios que aportan el texto y la escena.

Por su parte, Dolores Puga Alves de Sousa realiza un estudio de la tragedia **Gota d' Água** (1975) de Chico Buarque y Paulo Pontes. Valiéndose casi exclusivamente del análisis de los personajes, la autora logra mostrar la forma en que los dramaturgos realizan una recreación artística del pueblo brasileño, de casi todos sus tipos humanos, posiciones ideológicas, sueños y frustraciones, y su papel protagónico en medio de la compleja encrucijada de la dictadura militar a mediados de la década de 1970. La tragedia vivida por los personajes de la obra es una alegoría de la tragedia de la sociedad brasileña de la época, probando así, una vez más, la importancia de la obra artística como fuente de la historia.

Interesante resulta el análisis del hecho histórico conocido como Inconfidência Mineira, ocurrido en Vila Rica en el siglo XVIII y posteriormente reelaborado artísticamente en tres importantes piezas. La primera vez que el hecho es llevado a escena fue en Salvador de Bahía, a partir del texto **Gonzaga ou a Revolução de Minas** (1867) del dramaturgo Castro Alves. Una segunda interpretación de los hechos lo realiza Teatro Arena, en 1967, a partir de la obra **Arena Conta Tiradentes**, texto de los escritores Augusto Boal y Gianfrancesco Guarnieri. Una tercera recreación de esta historia se da en **As Confrarias** (1969) de Jorge Andrade, obra todavía inédita en los palcos. El constante ir y venir entre los textos dramático y espectacular y los contextos históricos-sociales en que estas producciones artísticas suceden es el eje interpretativo de “Inconfidência Mineira no Palco do Teatro Brasileiro: em Cena as Peças **Gonzaga ou Revolução de Minas** (1867), **Arena Conta Tiradentes** (1967) e **As Confrarias** (1969), enjundioso estudio de la investigadora Sirley Cristina Oliveira. El trabajo saca a flote la actitud consciente y comprometida de los dramaturgos al recrear hechos y figuras del pasado, con la pretensión de insertarse en la problemática de su tiempo.

Un ensayo fundamental contenido en este libro es el titulado: “A Cena Teatral Relendo o Processo Histórico: **O Rei da Vela** (1967) e **Galileu Galilei** (1968)”, de las autoras Kátia Eliane Barbosa y Nádia Cristina Ribeiro. El objeto de estudio son los espectáculos de esas obras desarrollados por el grupo Teatro Oficina, en el segundo lustro de la década de 1960. Examinando ambos espectáculos, los textos dramáticos, las opiniones de la crítica, los libros de los directores, los reportajes de la prensa, etc., las autoras descubren las particularidades interpretativas de esas piezas en el ámbito del debate político de Brasil, con posterioridad al golpe militar de 1964. Las investigadoras muestran cómo esos espectáculos construyeron historicidades específicas al dialogar

con el momento histórico y al expresar las necesidades de cambio ante la realidad de la época. Es un trabajo profusamente documentado que, en el orden metodológico, evidencia una forma posible de investigar la escena con el propósito de recuperar los fragmentos de historia de una etapa dada y con ello contribuir al debate histórico de actualidad.

La **dimensión de la pureza** en la dramaturgia de Néelson Rodrigues es el foco de la exégesis en el capítulo “A obsessão da pureza: um ensaio sobre arte e moralidade em Néelson Rodrigues” del profesor Pedro Spinola Pereira Caldas. El investigador centra su estudio en el texto de **Toda nudez será castigada** a la vez que dialoga con otras obras de Rodrigues, filmes, memorias y una abundante literatura. Ello le permite desentrañar el complicado tejido entre arte y moralidad existente en su dramaturgia. La obra de Néelson Rodríguez – subraya el ensayista – una vez vista a la luz de sus circunstancias, permite concluir que en el escritor la idea de la pureza se inscribe en una larga tradición que considera la tragedia como algo inherente a la conciencia individual.

Una interesante disertación que tiene como hilo conductor la figura del diablo en el teatro de Gil Vicente – el dramaturgo del siglo XVI que exploró a fondo el alma portuguesa de la época y la colocó en escena –, puede leerse en el capítulo “O diabo: personagem ambígua no teatro vicentino” de la investigadora Silvana Assis Freita Pitillo. La autora analiza este travieso personaje en las siguientes piezas vicentinas: el **Auto del Alma**, el **Auto de la Historia de Dios**, el **Auto de la Barca de la Gloria**, y el **Auto de la Feria**. Desde esa perspectiva, decodificando diversos sistemas alegóricos y con fuerte apoyatura en teóricos como Peter Burke, Jean Delumeau, Marc Blog e Lucien Fevre, entre otros, en el ensayo se reconstruyen las condiciones de la vida material, las clases sociales, la ideología y la política oficial de la corte portuguesa en la primera mitad del siglo XVI.

Una lectura cruzada entre las operetas **La vie parisiense** (1886) de Henri Meilhac y Ludovic Halévy y **A Capital Federal** (1897) de Artur de Azevedo constituye un excelente colofón del libro **A história invade a cena**, por obra de la profesora Sandra Jatahy Pesavento. En el ensayo titulado “La vie parisiense, la vie brasilienne: crítica social e pândega em fim de siècle” se cotejan las similitudes urbanas entre las ciudades de Paris y Rio de Janeiro a fines del siglo XIX y se establecen las coordenadas intertextuales entre ambas piezas, cada una de ellas como expresión de su contexto, tipos humanos y particularidades artísticas. El ensayo presenta la frescura de las

comedias estudiadas y funciona como una entrega de fin de fiesta, tal cual ocurría en los grandes espectáculos teatrales de fin de siglo.

Sin lugar a dudas, el volumen **A história invade a cena** de Alcides Freire Ramos, Fernando Peixoto y Rosangela Patriota (Orgs.) marca un hito importante en la producción bibliográfica nacional, al presentar un total de doce capítulos en los cuales se estudian interdisciplinariamente la historia, el teatro y la cultura, focalizando principalmente el período de la dictadura militar en Brasil (1964-1984). La unidad superior de la obra emana de factores tales como: la consistencia metodológica de la historia cultural, la fecundidad documental y bibliográfica que informan los trabajos, la claridad expositiva de los autores, el cuidado del idioma y la labor editorial (cubierta, arte, tipografía, diseño interior). En fin, un libro que el lector agradece no solo por su calidad formal y de contenido, sino también por sus aportes a la investigación, la cultura y la alta docencia.

