

Sinais de cena 4

APCT | Associação Portuguesa de Críticos de Teatro | Dezembro de 2005

Sinais de cena

N.º 4, Dezembro de 2005

Propriedade	APCT (Associação Portuguesa de Críticos de Teatro), em colaboração com o CET (Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa)
Direcção	Maria Helena Seródio
Conselho Redactorial	Fernando Matos Oliveira, Mónica Guerreiro, Paulo Eduardo Carvalho, Rui Cintra e Sebastiana Fadda
Conselho Consultivo	Carlos Porto, Christine Zurbach, Georges Banu, Ian Herbert, José Oliveira Barata, Juan António Hormigón, Luiz Francisco Rebello, Maria João Brilhante, Michel Vaïs, Nikolai Pesoschinsky
Coordenaram este número	Fernando Matos Oliveira e José Oliveira Barata
Colaboraram neste número	Ana Vaz Fernandes, Cláudia Madeira, Christine Zurbach, Daniel Tércio, Erika Fischer-Lichte, Francesca Rayner, Guillermo Heras, Isabel Alves Costa, João M. Diniz Ferreira, Jorge Silva Melo, Luiz Francisco Rebello, Liliana Coutinho, Maria Helena Seródio, Maria João Brilhante, Mário Cláudio, Marvin Carlson, Paulo Eduardo Carvalho, Rita Castro Neves, Rita Duarte Correia, Rui Pina Coelho, Sebastiana Fadda e Tiago Bartolomeu Costa
	Os artigos publicados são da responsabilidade dos seus autores
Concepção gráfica	Fuselog - Gabinete de Design, Lda. fuselog@mail.telepac.pt
Direcção, Redacção e Assinaturas	APCT - Associação Portuguesa de Críticos de Teatro Av. Duque de Loulé, 31 1069 - 153 Lisboa geral@apcteatro.org www.apcteatro.org CET - Centro de Estudos de Teatro Faculdade de Letras de Lisboa: sala 67 Alameda da Universidade 1600 - 214 Lisboa Tel. Fax: [351] 21 792 00 86 estudos.teatro@fl.ul.pt www.fl.ul.pt/centro-estudos-teatro.htm
Edição	Campo das Letras - Editores, S.A., 2004 Rua D. Manuel II, 33 - 5º 4050 - 345 Porto Tel.: [351] 22 608 08 70 Fax: [351] 22 608 08 80 campo.letras@mail.telepac.pt www.campo-letras.pt
Impressão	Rainho e Neves
Periodicidade	Semestral
Preço	12,00 €
Depósito Legal	216923/04
Tiragem	1000 exemplares
ISSN	1646-0715
Apoios	

Índice

Este número

sete	Novas geografias da cultura	Maria Helena Serôdio

Dossiê temático

nove	Disciplinaridade e redenção nos estudos performativos	Fernando Matos Oliveira
dezassete	Em busca de um devir performativo <i>queer</i> em Portugal	João M. Diniz Ferreira
vinte e um	(Des)centralidades: Considerações sobre a novíssima dança portuguesa	Daniel Tércio
vinte e seis	Brrr – Festival de <i>live art</i> : Uma (não)história por imagens	Rita Castro Neves
trinta e três	Arte (u)tópica: Escalas e intensidades	Cláudia Madeira
trinta e nove	<i>Body art</i> : Conceitos, práticas e uma visita de Gina Pane a Portugal	Liliana Coutinho

Portefólio

quarenta e quatro	Memórias em repetida construção: O Teatro Experimental de Cascais no seu 40.º aniversário	Maria Helena Serôdio

Na primeira pessoa

cinquenta e três	João Paulo Seara Cardoso: Teatros com marionetas	Paulo Eduardo Carvalho Isabel Alves Costa

Em rede

sessenta e cinco	A investigação de teatro num mundo digital	Marvin Carlson

Estudos aplicados

setenta e três	A cultura como <i>performance</i> : Desenvolver um conceito	Erika Fischer-Lichte

Notícias de fora

oitenta e um	Teatro e pensamento na dramaturgia espanhola actual: Três autores de hoje	Guillermo Heras
oitenta e seis	Algo sobre a Europa: <i>Thomas More</i>	Rui Pina Coelho
oitenta e nove	Poder dizer como se pensa	Jorge Silva Melo

Passos em volta		
noventa e um	Da arte de tomar o romance "por outra coisa": <i>Autos da revolução</i>	Christine Zurbach
noventa e quatro	Anatomia da desumanização: <i>Um homem é um homem</i>	Maria Helena Seródio
noventa e nove	Entre portas: <i>Ruínas</i>	Paulo Eduardo Carvalho
cento e dois	A festa das palavras: Uma celebração de dez anos do Sindicato de Poesia	Francesca Rayner
cento e cinco	Filhos-da-mãe domesticados: <i>Os animais domésticos</i>	Ana Vaz Fernandes
cento e oito	Ratoeira: <i>Agatha Christie</i>	Tiago Bartolomeu Costa

Leituras		
cento e onze	Da liberdade insubmissa à heresia visionária: <i>A última lição de Hipátia</i> , seguido de <i>O túnel dos ratos</i> , de Armando Nascimento Rosa	Sebastiana Fadda
cento e catorze	Jogo teatral... deseja-se: <i>O desejo de teatro</i> , de Isabel Alves Costa	José Oliveira Barata
cento e dezasseis	Pequenos gestos, louváveis resultados: Três contributos para a história do teatro em Portugal	Maria João Brilhante
cento e dezoito	De como o passado se faz presente: <i>O passado na minha frente</i> , de Luiz Francisco Rebello	Mário Cláudio
cento e dezanove	A pedagogia do fracasso: <i>Ópera do falhado</i> , de J. P. Simões	Joana Almeida
cento e vinte e um	Di...vulgar: <i>Os grandes dramaturgos portugueses</i> , de Luciano Reis	José Oliveira Barata

Arquivo solto		
cento e vinte e três	D. Quixote no teatro português	Luiz Francisco Rebello
cento e vinte e cinco	Um teatro novo? Sobre o projecto de António Ferro	Rita Duarte Correia

A pedagogia do fracasso

Joana Almeida

J. P. Simões, *Ópera do falhado*, Lisboa, 101 Noites e J. P. Simões, 2004, 133 pp.

para o rumo da acção. Cada fantasma configura um arquétipo dos grandes símbolos de Portugal, como o Ditador, o Rei, a Fadista, o Poeta e o falecido filho dos proprietários do café.

O Inferninho da Baixa representa a saudade, a memória e a evocação condensada do que já se perdeu, ou do que, mesmo em vida, não chegou a ser propriamente experimentado, apesar de nos aparecer como algo central na cultura portuguesa. Os donos do velho café, Afonso e Olga, vivem a frustração de não terem alcançado os seus desejos e deparam-se, através de Ácaro, com a possibilidade (duvidosa) de um futuro estável.

Henrique Céu de Aviz Castelo-Mayor-Que-O-Do-Outro de Ácaro é, segundo o próprio, Engenheiro Financeiro e representa a corrupção, a ambição, a desonestidade e o desrespeito pelas mulheres, já que uma das suas áreas de trabalho prende-se com a prostituição de meninas ucranianas. A sua vida está ligada a uma mulher sofredora, vítima de abusos na infância. Esta personagem retoma a conhecida noção do ensaio *Labirinto da saudade*, de Eduardo Lourenço, segundo a qual os portugueses são um povo de pobres com mentalidade de ricos. Nesta personagem, mais do que em qualquer outra, o parecer contradiz o ser. Ícaro representa o poeta falhado, embora seguro de que a inspiração há-de chegar um dia, a tempo de produzir uma "arte revolucionária e bela". Grande parte da acção foca o confronto entre Ácaro e Ícaro, conflito que resulta essencialmente do não reconhecimento de que ambos são simplesmente uns falhados.

Iniciado o declínio das diversas personagens, eis que os quadros ganham vida e deles saem os fantasmas, com soluções milagrosas para cada um dos problemas. Ao som da melodia "Grandessíssimas Expectativas", do Ditador, o que parece ser a salvação tão esperada, revela-se afinal uma reconstrução igualmente falhada do passado: "se, por exemplo, o povo vive na miséria, mas não gosta da mudança, a melhor coisa a fazer para lhe dar felicidade é reconstruir o passado. Dar-lhe uma história gloriosa para que, mesmo na miséria, tenha uma postura orgulhosa" (p. 113).

À boa maneira portuguesa, impera o regime do "tudo está bem quando acaba bem", ainda quando tal não passa de pura ficção. Seduzido pelas aparências, o povo acaba também por projectar o passado no futuro, raramente se fixa no presente.

O texto de J. P. Simões procura responder a uma série de questões relacionadas com a identidade portuguesa. Enquanto conjunto de tradições, caracteres partilhados, estados e obrigações morais inquestionáveis, esta identidade

A *Ópera do falhado* oferece-nos uma comédia mordaz da cultura portuguesa, confrontando as aspirações megalómanas com a inércia que caracteriza a angústia de um indivíduo preso ao passado, mais interessado na lamúria do que em lutar pelos seus objectivos. Escrito por J. P. Simões e com prefácio de João Lourenço, o texto desta ópera dialoga com uma tradição de peso, onde devemos incluir, entre outras referências, *The Beggar's Opera*, de John Gay, a *Ópera dos três vinténs*, de Bertolt Brecht e Kurt Weill, e ainda a *Ópera do malandro*, de Chico Buarque.

O texto esteve na origem de um espectáculo musical, estreado em Outubro de 2003, que nos desenhava a sociedade de um país preso ao passado, talvez com aspirações futuras, mas vivendo um presente marcado pela apatia¹. A sátira proposta pelo texto organiza-se em torno do reencontro de dois antigos colegas de liceu, após terem seguido rumos muito diversos. O autor serve-se assim de Ácaro e Ícaro, os protagonistas do enredo, para personificar simultaneamente o parasitismo e o espírito sonhador característicos na sociedade portuguesa. Ácaro e Ícaro, parasita e sonhador respectivamente, encontram-se no velho café Inferninho da Baixa, que devido às suas memórias resiste a ser demolido. A decoração das paredes deste café expõe quadros representando alguns dos fantasmas do país, importantes

¹ O espectáculo teve estreia a 29 de Outubro de 2003, no Grande Auditório do Rivoli Teatro Municipal, com encenação de João Paulo Costa e produção da ACE – Academia Contemporânea do Espectáculo / Teatro do Bolhão.

> Cartaz da *Ópera do falhado*, de J.P. Simões, enc. João Paulo Costa, Porto, 2003.

posiciona os indivíduos no mundo, justamente pela partilha imaginária de um sujeito colectivo a que se pertence. Esta identidade colectiva encontra no passado o seu fio condutor e a sua razão de (não) ser. O carácter nacional assenta exclusivamente na projecção obsessiva do passado. Isto mesmo se confirma através da aparição dos fantasmas, emanação quase transcendental de uma história, de uma cultura e de uma política. O país desta ópera não se encontra no seu melhor. Os problemas na saúde, na educação e na economia tornam o ser lusitano algo amargurado e descontente, embora persista sonhador, à custa de um halo do passado que teima em não morrer como passado.

O fado é a música que melhor espelha o cinzentismo emocional da nação. As pessoas levam tudo demasiado a sério, como se cada gesto quotidiano constituísse uma afronta perante o peso esmagador do passado. Daí que a ousadia dos artistas justifique a sua marginalização: os artistas não levam a vida a sério. Por outro lado, o povo desta ópera não tem capacidade de indignação e limita-se a viver com a sensação de que o destino é culpado por todo o mal que possa acontecer. Este fatalismo, tão caracteristicamente português, justifica o sarcasmo do autor, ao qualificar os habitantes da Lusitânia como uma raça de pessimistas insaciáveis, sonhadores eternos que jamais atingem os seus objectivos.

Inexplicavelmente, a imaginação dos portugueses aparenta um optimismo conformado. O final feliz deste enredo deve-se às palavras ilusórias do Ditador que em tempos foi o representante máximo da nossa nação. Num acto de pura magia, o Ditador transforma o passado das amarguradas personagens em contos de fadas. O conformismo revela-se em toda a sua profundidade nestas personagens que confiam num chefe político já morto. O povo gosta do modelo paternal do Ditador, o chefe que convence pela abnegação dedicada, uma atitude muito admirada pela mediocridade nacional.

A *Ópera do falhado* é um retrato em clave paródica dos habitantes deste pequeno país. Mas o retrato não ficaria completo sem o "monstro" da saudade, o suprasumo da mitologia nacional, o nosso ímpeto para a recordação nostálgica e paralisante. O mito do Sebastianismo surge então com toda a naturalidade. Não por acaso, um dos fantasmas do Inferninho da Baixa é um Rei. Apesar de todo o tempo que nos separa de D. Sebastião, o povo falhado anseia pelo seu retorno na pele de um herói, pronto para o exercício de salvação nacional. O mito sebastianista contém uma promessa redentora, bem necessária ao real falhado das personagens. Enquanto mito, D. Sebastião favorece a encenação heróica, permite a criação de figuras que o povo se encarrega de amplificar, juntamente com alguns escritores, como foi perversamente o caso de J. P. Simões. A introdução de alguns fantasmas na *Ópera do*

falhado torna-se importante para viabilizar a provocação final, enunciando um fim (aparentemente) feliz para as personagens.

A leitura do texto não deixa de nos representar de uma ou de outra forma. Trata-se de uma sensação estranha, justamente pelo falhanço que desde o título paira sobre as personagens. Não seremos todos um pouco falhados? Servirá a consumação do falhanço para justificar a inércia fundamental da "raça" lusitana? O leitor poderá buscar resposta parcial a estas perguntas no texto de J. P. Simões, dando por certo que a ópera não regressará aos palcos nacionais. O leitor encontrará ainda neste texto uma crítica em versão trágico-cômica, revelando o falhanço como parte da matriz identitária do povo sereno e dócil da Lusitânia. Seremos um povo de falhados! A ópera apenas nos concede uma oportunidade para ensaiarmos um salto irónico para o exterior de tal amargura:

"Quem somos? Como sonhos entre sonhos, entre fábulas astrais e a canção dos animais mal escondidos, imorais. Hoje é dia de poesia, sobe o pano, luzes brilham, acabou-se a dor."

(Canção dos animais, p. 97)