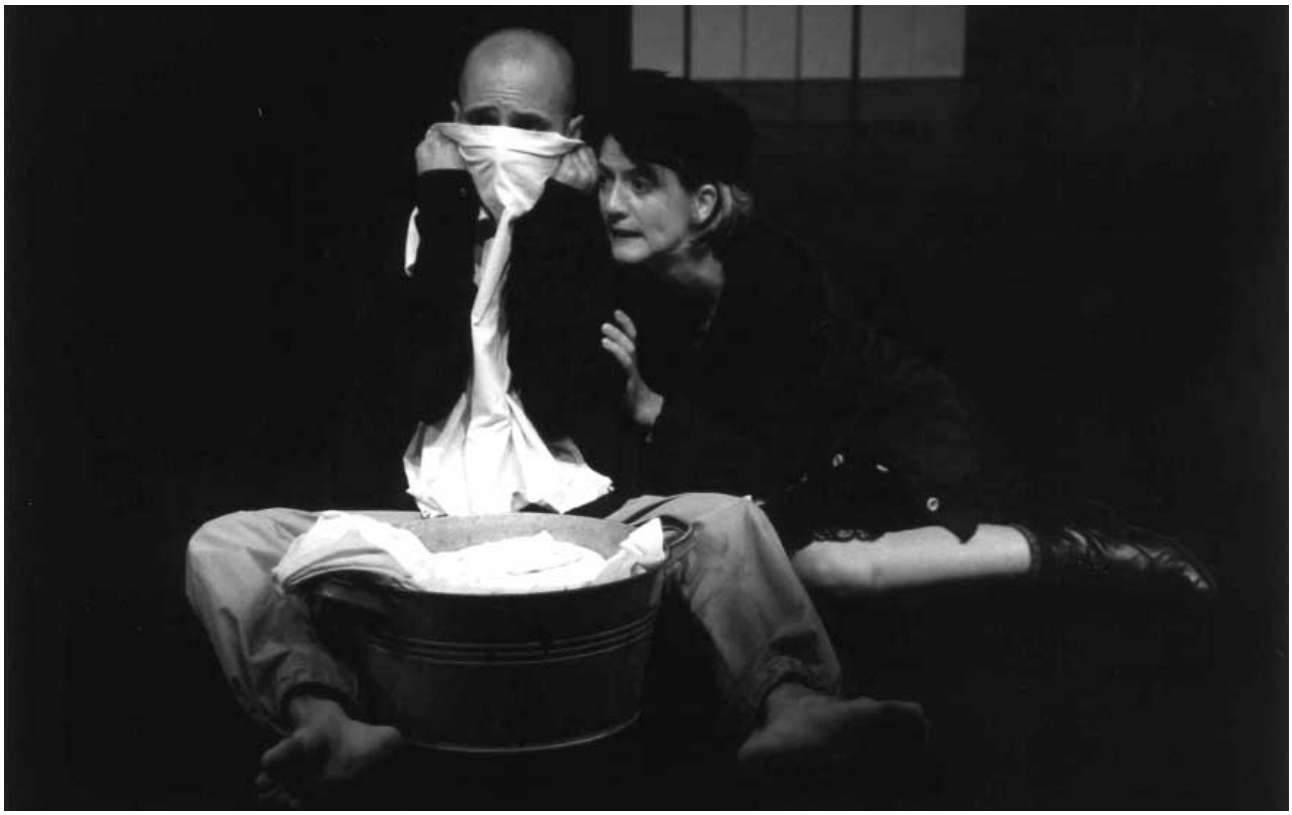

Foto: Nuno Patinho.

Escena de *Além as estrelas são a nossa casa* de Abel Neves.

ESCRIBIR PARA EL TEATRO HOY EN PORTUGAL

[Joaquim Paulo Nogueira]

Al intentar abrir, no las puertas, pero por lo menos una ventana sobre la escritura teatral portuguesa de hoy, voy a intentar hablar de la actividad de la escritura para el teatro en Portugal, estableciendo un paralelismo con las condiciones que hoy, en toda Europa, nos sirven para analizar el grado de desarrollo de la escritura teatral. Hablo desde la edición de textos, la divulgación, la experimentación, la producción y montaje de textos portugueses en los escenarios nacionales hasta el intercambio internacional y la investigación.

Desde luego, esta perspectiva es una señal positiva. Es decir, es posible hablar de la escritura teatral en Portugal analizándola según cada uno de estos campos. Lo que, siendo un dato reciente, nos hace tener en cuenta que el desarrollo actual de la escritura teatral es aún una realidad muy frágil y no consolidada.

La primera mención, como estrategia para enfrentar de forma articulada todas aquellas condiciones ha de ser para Dramat, Centro de Dramaturgias Contemporáneas, del Teatro Nacional de S. João. Esta unidad orgánica del T.N.S.J que surgió con Fernando Mora Ramos a finales de los noventa, en el período en el que Ricardo Pais dirigió el Teatro de Oporto, ha desarrollado un trabajo notable y ha creado condiciones para el surgimiento de nuevos autores como João Tuna, Jorge Louraço Figueira, Fernando Moreira, Angela Marques y Pedro Eiras (éste último acaba de presentar su obra *Antes de los Lagartos* dentro del «Festival de Teatro Europeo EuroThalia» durante el mes de junio, en Bratislava).

Oficinas de escritura, dinamización de prácticas de lectura de los textos creados en estas oficinas, representación y edición de los textos teatrales, seminarios sobre diferentes dramaturgias europeas, relación estrecha con las Escuelas Artísticas de Oporto, el congreso de lecturas del T.N.S.J, son partes de una intervención global y cohe-

El desarrollo actual de la escritura teatral es aún una realidad muy frágil y no consolidada.

Premios y concursos, en busca de una mayor divulgación e incentivo para la aparición de nuevas dramaturgias, ha sido uno de los caminos seguidos por muchos grupos e instituciones.

rente, que ha convertido a Oporto en un polo de desarrollo de la dramaturgia portuguesa contemporánea.

De diferente dimensión y naturaleza, los Artistas Unidos, una compañía de teatro independiente creada en 1996 y liderada por Jorge Silva Melo, ha demostrado perseguir también una estrategia clara y diversificada en lo que se refiere a la escritura teatral. Vivero de algunos de los más interesantes nuevos autores, ha diversificado sus actividades entre el montaje de nuevos textos, la edición de los mismos, seminarios de escritura, lecturas dramatizadas y la edición de una publicación regular sobre las actividades del grupo.

Uno de los grandes problemas que limitan el desarrollo de nuestra dramaturgia ha sido la no inserción de los dramaturgos en la actividad teatral. A este respecto destaca, la práctica de un amplio grupo de autores, de diferentes generaciones, muy cercanos al proceso de creación teatral, como Luís Assis, Francisco Pestana, Abel Neves, Mário Botequilha, Paulo Filipe, Cucha Carvalheiro, José Mora Ramos, João Meireles, Carlos Alberto Machado, José Carretas, Teresa Faira, Luis Mourão, Isabel Medina y Domingo Galamba. También es importante resaltar el apoyo del Servicio de Teatro de la Fundación Calouste Gulbenkian a la integración temporal de dramaturgos en los grupos y compañías.

O la forma como —en un contexto donde hasta hace poco tiempo la única excepción era el trabajo de Vera San Payo de Lemos en el Nuevo Grupo— se ha desarrollado una gran complicidad de trabajo entre determinados grupos y dramaturgos. Como son el Teatro Bruto, de Oporto, con Vânia Cosme, Víboras, con José Luis Peixoto, Utopía Teatro, con Rui Bras y Nuno Vicente, Teatro Não, con Miguel Clara Vasconcelos, Artistas Unidos, con José Vieira Mendes y Jacinto Lucas Pires, Cassefaz, con Maria do Céu Ricardo, teatro do Nariz, con Luís Mourão, Teatro Circo, con Regina Guimarães, Teatro de Serra de Montemuro, con Abel Neves y Escuela de Mulheres, con Isabel Medina. Y no solamente entre grupos y autores. También entre directores y dramaturgos, como por ejemplo las parejas formadas entre Celso Cleto y Jaime Rocha y entre José Neves y Tiago Torres da Silva.

También, en este contexto de aproximación de la escritura al proceso de trabajo teatral, y además de los Artistas Unidos, destaca el trabajo de la Compañía Sensaround con Lúcida Sigalho, de el Olho con João Garcia Miguel y del Teatro de Garaje, que acaba de conseguir un nuevo espacio en Xabregas. En este último grupo, Carlos J. Pessoa ha podido desarrollar una línea autoral en la cual es importante destacar las cinco piezas de su *Pentateuco: Manual de Supervivencia para el año 2000.* También en este ámbito, el de los proyectos donde la marca autoral y la integración de los procesos de escritura es dominante, se encuentra el reciente proyecto del Teatro del Vestido, de Susana Gonçalves y Joana Craveiro. La relación casi umbilical de este trabajo y el de el Teatro de Garaje tal vez indique una capacidad de regeneración que puede llegar a ser decisiva en la consolidación de esto proyectos.

La edición de textos teatrales portugueses contemporáneos es también una de las áreas de desarrollo significativo, a pesar de las lagunas que persisten a nivel de la creación de un repertorio de teatro en nuestro país, tanto de dramaturgia mundial como de la portuguesa. Destacando así el trabajo de algunas editoriales, especialmente el de Ediciones Cotovia, y también el de Don Quixote, Campo de las Letras, Salamandra, ediciones Tema. O el empeño en este campo del IPLB, Ministerio de la Cultura, de la Sociedad Portuguesa de Autores, del Teatro nacional S. João y del DRAMAT y de compañías como Novo Grupo, la Efímero-Compañía de Teatro de Aveiro, el Teatro Circo de Braga y la Acert-Tondela.

En la emergencia de un trabajo crítico y de investigación teatral, principalmente a través del Centro de Estudios de Teatro de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, destacan Maria João Brilhante, José Camões y Maria Helena Sêrodio. Esta última, investigadora y crítica teatral, ha sido una de las voces más activas con relación a la dramaturgia portuguesa contemporánea. Junto con ella está Eugenia Vasques, de la Escuela Superior de Teatro y Cine de Lisboa, sin duda la investigadora más productiva en el área de la escritura teatral (su último trabajo: *Mujeres que escribieron para el Teatro en el siglo XX,* es una preciosa recopilación que reposiciona la escritura femenina en la dramaturgia

portuguesa. Hay que destacar también los recientes trabajos de Vera Borges (sobre los nuevos mapas de creación teatral), Carlos Alberto Machado (sobre la Cornucópia) y Armando Nascimento Rosa (su último trabajo fue sobre Antonio Patricío).

La estrategia de creación de premios y concursos de teatro en busca de una mayor divulgación e incentivo para la aparición de nuevas dramaturgias ha sido uno de los caminos seguidos por muchos grupos e instituciones. Dentro de estos, además del reciente premio de la Asociación Portuguesa de Argumentistas y Dramaturgos, que acaba de premiar a Mario Botequilha, hay que destacar el Gran Premio otorgado por la SPA/Novo Grupo. Ha sido dentro de esta iniciativa donde hace unos años surgió *A veces nieva en Abril,* de João Santos Lopes, el que mejor ha respondido a la necesidad de llevar a escena los textos premiados. También el premio del Círculo Dramatúrgico de La Barraca, ahora inactivo, motivó la aparición de uno de los textos revelación de la dramaturgia portuguesa contemporánea, *No hay nada que se coma,* de Francisco Pestana.

Hay que decir que el rejuvenecimiento de la dramaturgia portuguesa se ha producido en paralelo con la continuación del trabajo de autores como Jaime Salazar Sampaio, Hélder Costa, António Torrado, Hélia Correia, Lúisa Costa Gomes, Eduarda Dionísio, Luiz Francisco Rebello, Fernando Augusto, entre otros, a los que podríamos añadir autores provenientes de otros campos de la literatura, como José Saramago, Mario de Carvalho, Lídia Jorge, Francisco Duarte Mangas, Jaime Rocha y María Velho da Costa.

El principio del nuevo milénio ha permitido la aparición de algunas señales sobre una mayor capacidad de internacionalización de la escritura teatral portuguesa, y en este aspecto la escena lusitana ha promocionado, de manera reiterada y persistente, el intercambio con los diversos países de habla portuguesa (Brasil, Angola, Mozambique, San Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau y Timor). Pero lo que se ve ahora es la aparición de otros espacios, especialmente aquellos que resultan de nuestra integración europea. Y ahí empezamos a notar la participación portuguesa (a través de autores como Jaime Salazar Sampaio, Hélia Correia, Jaime Rocha, Abel Neves y Adolfo Gutkin) en los encuentros internacionales de escritura dramática de Valdigna-Valência (una iniciativa del IITM y del Municipio de La Valdigna que ha forjado, pacientemente, el encuentro de la escritura teatral europea del Mediterráneo). Y, en otra perspectiva, hay que señalar los indicios de una mayor capacidad para responder a la dificultad de que textos escritos en portugués penetren en el espacio europeo. En este caso es verdaderamente ejemplar el trayecto internacional de uno de los más recientes trabajos de Abel Neves, *Más allá, las estrellas son nuestra casa,* que después de una primera lectura pública en el 2001 en el «Festival Mousson d'Été», subió a la Comedie Française en el 2002, habiéndose montado en el mismo año por la Compagnie du Zephir y Ferme du Buisson.

Acabaría este breve viaje por la actividad de la escritura teatral portuguesa contemporánea con esta obra, *Más allá, las estrellas son nuestra casa,* de Abel Neves, que es, simultáneamente, un trabajo de gran madurez literaria y con una gran capacidad de ruptura con las formas más tradicionales de escritura para el teatro. A través de una estructura muy sencilla, una sucesión de fragmentos dramáticos interconectados por tejidos invisibles que se unen para la producción de un sentido plural, donde el autor crea un universo poético muy podersoso. Donde estamos siempre entre este finito que es nuestra manera particular de ver la vida, donde brota la multiplicidad de historias que constituyen nuestras tragédias, nuestras comedias, nuestras farsas, y el infinito con el cual establecemos una relación perturbadora, apasionante y misteriosa. El más alla en que habitamos y donde hacemos nuestra verdadera casa. ■

La edición de textos teatrales portugueses contemporáneos es también una de las áreas de desarrollo significativo, a pesar de las lagunas.

Joaquim Paulo Nogueira

Dramaturgo, investigador de la escritura teatral en Portugal, en los años noventa. Creador de la página web «Escrita Teatral na 1ª Pessoa do Plural» www.escritateatral.no.sapo.pt