

EL TEATRO es una de las fo

[Helder Costa]

Así comenzaba un texto de mis primeros tiempos en estas andanzas teatrales.

Más tarde, pensé en el teatro como una fusión entre forma de Arte y comunicación social.

Hay que entender este tipo de reflexión: en pleno fascismo portugués, es evidente que queríamos (y conseguíamos) utilizar los textos y grupos de teatro como un arma más contra la opresión y la estupidificación.

La dramaturgia portuguesa era ejercida por media docena de nombres, y la mayor parte de los textos se destinaban a divulgar ideas a los posibles lectores, pues ya se sabía que muy difícilmente llegarían a escena.

Con el 25 de Abril y el fin de la censura, se comprobó un relativo crecimiento de la escritura teatral, rápidamente extinto pasados pocos años, pues el proceso histórico había dado otro giro irónico, y «los tiempos se volvían peligrosos» como divulgaban apresuradamente algunos avisados intelectuales.

La evolución de la dramaturgia portuguesa ha sido penosa y difícil, a pesar de bastantes iniciativas tendientes a descubrir nuevos escritores.

Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, ni siquiera las piezas premiadas han sido llevadas a escena, lo que ha hecho desistir hasta al más santo de los mortales.

Por eso es bastante complicado apuntar las líneas dominantes del ejercicio dramaturgico.

Siendo así, pienso que mi colaboración en vuestra revista sólo podrá tener algún interés contando mi experiencia personal, totalmente atípica, pues debo ser de los raros autores que trabajan con una compañía, La Barraca, donde puedo montar algunos de mis textos y exponerlos al juicio del público.

El repertorio de la Barraca

El punto de partida fue considerar indispensable estudiar nuestra historia y nuestra cultura, para eliminar las falsificaciones de la enseñanza y de la censura del fascismo.

Es en este campo de acción donde se incluyen las drama-

turgias sobre Gil Vicente, nuestro mayor dramaturgo *Histórias de fidalgotes (Historias de hidalguelos)*, *É menino ou menina? (¿Es niño o niña?)*, presentadas en el «Festival de Sitges en 1977 y 1981», *Uma floresta de enganos (Un bosque de engaños)* en 1991, estrenada en el teatro principal en Santiago de Compostela, y, *El Llanto de María Parda*, Premio UNESCO en la Expo de Sevilla en 1992).

También sobre el siglo XVI, escribí y dirigí *Fernão, mentes? (Fernando, ¿mientes?)* adaptación de *Peregrinação (Peregrinación)* de Fernão Mendez Pinto, libro de viajes best-seller de su época que influenciaría a Swift en su *Gulliver*, *Damião de Gois (Damian de Gois)*, cronista, músico, discípulo de Erasmo, asesinado por la inquisición.

A viagem-Camões, poeta práctico (El viaje-Camoens, poeta práctico), sobre la vida y obra de nuestro gran poeta clásico, con montaje del grupo «La Comuna», y *Um dia na capital do Império (Un día en la capital del Imperio)*, sobre la obra de Chiado, fraile bohemio compañero de Camoens en sus aventuras en la Lisboa de la época.

Insistiendo en la Historia, escribí *Zé do Telhado (José del Tejado)* sobre la vida de un «bandido social» (según bella expresión de Hobsbawm) del siglo XIX (*Premio Cau Ferrat en Sitges 1978*), y *D. João VI*, sobre la vida del rey que huyó a Brasil para escapar de las invasiones francesas (*Premio Santiago Rusiñol, Sitges 1978*, y premio al mejor actor para Mário Viegas en *Sitges 1979*).

Ahora bien, como La Barraca no es propiamente una Academia o Instituto Universitario,

también nos acercamos a nuestros tiempos, estrenando a Dario Fo en Portugal y Brasil con *Morte acidental de um anarquista (Muerte accidental de un anarquista, Sitges 1981)*, creando dos espectáculos colectivos *Ao qu'isto chegou! (¿A lo que esto llegó!)* con dirección de Augusto Boal, (*Sitges 1978*) y *Tudo bem (Todo bien)* consiguiendo la participación de varias decenas de escritores, músicos, pintores y poetas.

En este período que puede ir de 1976 hasta 1992, hicimos también montajes de Brecht (*Santa Juana de los Mataderos*), Mrozek (*Los Policías*) y abordamos nuestro tiempo con *Calamity Jane*, basado en las cartas a la hija de esa heroína del Far-West (hice un montaje en Barcelona

Con el avance internacional de la extrema derecha y el renacer evidente de fascismos y nazismos, decidí orientar mi escritura hacia esos temas.

Formas de contar una historia

con Vicky Peña), *O Baile* (de la que hice una versión para la historia de Cataluña y España, *Dancing*, para el Teatro Condal, *Premio de la Asociación de Actores y Directores de Cataluña* y *Gran Premio del festival Internacional de Ciudad de México 1989*, y destacado como uno de los mejores espectáculos de la década 1981-1990 por la revista *El Público*), un espectáculo único sobre la Constitución de la República Portuguesa en 1911, presentado en la sala del Senado de la asamblea de la República en 1986, y, entre otros, *O menino da sua mãe* (*El niño de su madre*) sobre textos de Fernando Pessoa.

Nuevas experiencias

A partir de 1992, decidimos estudiar otras dramaturgias, con Ionesco, Woody Allen, Ben Hecht, Swift, Fassbinder, Molière, Shaffer, Scola, Carson McCullers, Topor...

Pero no terminó la preocupación por la Historia, entre otras cosas porque es inagotable.

Y con el avance internacional de la extrema derecha y el renacer evidente de fascismos y nazismos, decidí orientar mi escritura hacia esos temas.

En 1995 estrené, en el «Festival de Cádiz», *Parabéns a voçe! (Felicitaciones para tí)* alegoría crítica sobre las situaciones de guerra, inspirada por la guerra de Yugoslavia.

En 1996 escribí *¡Viva la vida!* para rememorar los 60 años del inicio de la Guerra Civil de España, en 1998 estrené en Portugal *O Príncipe de Spandau (El Príncipe de Spandau)* monólogo de Rudolph Hess en su prisión de Spandau, y en 1999 *Um dia inesquecível (Una jornada particular)* de Scola para referenciar el fascismo italiano.

También en 1999, para señalar los 25 años de la Revolución de los claveles, escribí *Abril em Portugal* para recordar el fascismo portugués.

Mis textos más recientes son *O mistério da camioneta fantasma (El misterio de la camioneta fantasma)* sobre los asesinatos de dirigentes Republicanos el 19 de octubre de 1921, fecha ocultada por el fascismo portugués, conocida como *La noite sangrenta (La noche*

sangrienta), todavía por estrenar, *Marilyn, meu amor (Marilyn, amor mío)* sobre el mito de Marilyn Monroe, y *O incorruptível (El incorruptible)*, drama moderno y absurdo sobre un político que quiere ser corrupto y no lo consigue porque nadie le invita...

Concluyendo

Sé que este historial ha sido extenso, ¿pero qué quieren? Son más de 25 años de actividad ininterrumpida...

Supongo que por el desfilir de los temas se comprende lo que me interesa en el trabajo dramático: descubrir e inventar historias, y conseguir contarlas lo mejor posible, para que otros las cuenten a otros, y así se eliminen muros de silencio, y se combata el estéril post-modernismo que apuesta por enterrar el pasado, la experiencia, el esfuerzo de los millones que han trazado el camino del Progreso.

No confundamos esta posición con el trabajo de agitación y propaganda, siempre necesario, siempre urgente, pero desgraciadamente, muchas veces ineficaz por falta de valorización estética, o por el desprecio manifiesto a los componentes psicológicos y oníricos de nuestro material de

trabajo, el ser humano.

Para terminar, pienso que allí, tanto como acá, se debe discutir a fondo la crisis del teatro.

Y se deben indagar en caminos tales como los del teatro metafísico, el humor blanco, la escenografía hollywoodense, etc, etc.

Una cuestión que discutimos acá en nuestra tierra: luchamos toda la vida contra la censura de Salazar, y curiosamente, si ahora volviera, ¡podría autorizar cerca del 80% de los espectáculos que están en escena!

¿No será eso un factor de crisis?

Si en los noticieros de TV sólo vemos terror y pánico, con la guerra, con las quiebras de Enron, Xerox, etc. (pobre clase media que no tiene descanso) ¿es natural ir al teatro para adormecerse y no sentir ningún sobresalto intelectual? ■