

ELISÂNGELA CRISTIANE ROZENDO DE SÃO JOSÉ

**DO LIRISMO MEDIEVAL À CONTEMPORANEIDADE: O PROCESSO
TRANSCULTURAL EM *BALADA DE AMOR NO SERTÃO*, DE CRISTINA MATO
GROSSO**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS- CCHS
CAMPO GRANDE
2011**

ELISÂNGELA CRISTIANE ROZENDO DE SÃO JOSÉ

**DO LIRISMO MEDIEVAL À CONTEMPORANEIDADE: O PROCESSO
TRANSCULTURAL EM *BALADA DE AMOR NO SERTÃO*, DE CRISTINA MATO
GROSSO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação- Mestrado em Estudos de Linguagens da UFMS/CCHS- área de concentração: Teoria Literária e Estudos Comparados, como exigência para a obtenção do título de Mestre.

Orientador: Prof. Dr. Wagner Corsino Enedino

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS- CCHS
CAMPO GRANDE
2011**

ELISÂNGELA CRISTIANE ROZENDO DE SÃO JOSÉ**DO LIRISMO MEDIEVAL À CONTEMPORANEIDADE: O PROCESSO
TRANSCULTURAL DE *BALADA DE AMOR NO SERTÃO*, DE CRISTINA MATO
GROSSO****COMISSÃO JULGADORA**

Prof. Dr. Wagner Corsino Enedino
(Presidente/Orientador).....

Profª Dr^a Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torqui
(UFGD/FACALE).....

Profª Drª Maria Adélia Menegazzo
(UFMS/CCHS).....

MEMBROS SUPLENTES

Prof. Dr. Edgar Cézar Nolasco
(UFMS/CCHS).....

Prof. Dr. Paulo Sérgio Nolasco dos Santos
(UFGD/FACALE).....

Campo Grande- MS, 24 de março de 2011

À minha abençoada família: meu amor Leandro e meus filhos Ana Carolina e Leandro Filho; meus amados pais; e às duas estrelas do teatro sul-mato-grossense que fulguram do proscênio à academia: Wagner Corsino Enedino e Cristina Mato Grosso.

AGRADECIMENTOS

A Deus, meu tudo! Pelo dom da vida, por me dar entendimento e pela constante proteção em todos os meus passos.

Ao meu esposo Leandro, por ter sido meu porto seguro em todos os âmbitos. Pelo amor e injeção de ânimo a cada viagem e cada obstáculo a ser superado.

Aos meus filhos Ana Carolina e Leandro Filho, que compreenderam e souberam suportar minhas ausências com paciência e carinho. Vocês são minha maior riqueza!

Um agradecimento, muito especial, ao meu orientador Wagner, antes de tudo, precioso amigo e uma das pessoas mais humanas e admiráveis que conheci. Muito obrigada pela firme e competente orientação, por me ajudar a superar minhas limitações e pelo apoio nos momentos difíceis. Graças a seu estímulo e confiança foi possível fazer este percurso intelectual e concretizar o nosso projeto de pesquisa.

Aos meus pais Bete e Rozendo (*in memoriam*) por, desde muito cedo, terem me apresentado ao instigante mundo da leitura. Vocês são o manancial no qual está tudo de bom que tenho e sou. Também aos meus irmãos Napô e Victor, pelo carinho e por cuidar muitas vezes dos meus filhos.

O apoio da minha família em Campo Grande: Divaldo, Agilce e Claudinho- sem vocês não teria obtido essa conquista. Aos meus sobrinhos Jovelino e Aline pelo incentivo e por nossas inúmeras viagens nesses tempos difíceis de estudo.

Agradeço imensamente à professora doutora Maria Adélia Menegazzo, douta personalidade, por sua delicadeza e humildade nas prementes e importantes sugestões estendidas à minha dissertação, no momento de minha qualificação.

Sou grata ao professor doutor Edgar Cézar Nolasco, ícone singular de compromisso e amor pela pesquisa acadêmica. Com suas críticas e sugestões prestou-me colaboração inestimável; certamente, professor, sou outra Elisângela depois de ter sido sua aluna.

Não posso deixar de agradecer aos meus queridos amigos: Ivan, meu fidelíssimo parceiro nas viagens e em todos os momentos acadêmicos; o apoio sincero da Marli, da Júlia; a torcida dos meus alunos e dos colegas de trabalho da UFMS/CPCX e da FUNLEC; à professora doutora Luceli Batistote; à banda *RAHAMIM* (colo materno de Deus), pelas orações e por suavizarem meus caminhos por meio da música católica.

Ao Sr. Gorgonio e à Sra. Nair, pela acolhida e incomensurável carinho; à professora doutora Marlene Durigan, pela atenção e estímulo.

À Cristina Mato Grosso, que sempre muito prestativa disponibilizou seu tempo e materiais para minha investigação e, por me apresentar o intrigante Pedro Palito.

À CAPES, pelo apoio e incentivo à pesquisa.

Uma peça é uma fatia de vida colocada artisticamente sobre a mesa

JEAN JULLIAN

RESUMO

SÃO JOSÉ, Elisângela Cristiane Rozendo de. *Do lirismo medieval à contemporaneidade: o processo transcultural em Balada de amor no sertão, de Cristina Mato Grosso.* Campo Grande: Centro de Ciências Humanas e Sociais- CCHS- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2010, 112 p. Redação da dissertação de mestrado (Mestrado em Estudos e Linguagens- Teoria Literária e Estudos Comparados).

Ancorando-se nas contribuições de Magaldi (1998), Ryngaert (1996, 1998), Pavis (1999) e Rosenfeld (1993, 1996) acerca das noções que configuram o discurso teatral; nos estudos de Pallottini (1989), Prado (1987) no que se refere à construção do personagem e nos pressupostos teóricos de Ortiz (2002), Rama (2008) sobre o conceito de transculturação, o presente trabalho tem como objeto de estudo a análise das falas das personagens centrais do texto dramático *Balada de amor no sertão* (2003), de Cristina Mato Grosso, buscando, por meio delas, compreender como se compõem o tempo e o espaço no texto dramático, pois se tornam elementos essenciais para entender as transformações culturais ocorridas no *lócus* sertão. Importa ressaltar que a poética da autora está associada, muitas vezes, à tradição literária, com aproximação às tendências humanistas do teatro medieval de Gil Vicente. Neste sentido, a teoria transcultural nos parece pertinente, pois contribuirá para a leitura que se pretende da obra, ou seja, os traços que se mantiveram ou foram rechaçados na criação da peça contemporânea, mas que guarda muitas relações com o lirismo medieval. Para a realização do proposto trabalho é necessário a compreensão sobre o processo de construção do texto, depreender os aspectos que compõem o projeto estético da dramaturga e, por isso, realizou-se uma pesquisa sobre a história e função do teatro na realização do grupo GUTAC - Grupo Teatral Amador Campo Grandense, do qual uma das fundadoras é a dramaturga Cristina Mato Grosso que desvela, em suas produções, um caráter social engajado. Para empreendermos a análise, a presente pesquisa se dividirá em três capítulos. No primeiro, serão apresentados os pressupostos teóricos de Fernando Ortiz e Ángel Rama, que tratam da transculturação e, se demonstrará que aspectos da teoria podem ser aplicáveis ao estudo desta peça teatral. A seguir, expor-se-á a trajetória teatral da atriz, por entendermos a relevância de seu trabalho no cenário dramatúrgico sul-mato-grossense e brasileiro e, sobretudo, por se tratar de uma autora e produções ainda pouco exploradas no âmbito acadêmico. No terceiro capítulo, atentaremos especificamente aos aspectos estruturais do texto e os elementos importantes que este nos fornece a serem considerados no âmbito analítico: as relações de poder, a situação social, presença de manifestações culturais com recorrência ao folclore brasileiro, além da presença de mitos e aspectos historiográficos. Pretende-se desse modo, contribuir para a valorização do teatro sul-mato-grossense.

PALAVRAS-CHAVE: Teatro brasileiro; personagem; Cristina Mato Grosso.

RESUMEN

Anclándose en las contribuciones de Magaldi (1998), Ryngaert (1996, 1998), Pavis (1999) y Rosenfeld (1993, 1996), sobre las nociones que configuran el discurso teatral, en los estudios de Pallottini (1989), Prado (1987) en lo que se refiere a la construcción del personaje y los supuestos teóricos de Ortiz (2002), Rama (2008) sobre el concepto de transculturación, el presente trabajo tiene como objeto el análisis de los discursos de los personajes principales del texto dramático *Balada de amor no sertão* (2003), de Cristina Mato Grosso, buscando a través de ellos, comprender cómo el tiempo y el espacio en el texto dramático, se convierte en esencial para entender los cambios culturales que ocurren en el *lócus* donde se pasa la trama. Es importante señalar que la poética de la autora está asociada, a menudo a la tradición literaria con una proximidad de las tendencias humanistas del teatro medieval de Gil Vicente. En este sentido, la teoría transcultural parece relevante ya que contribuye a la lectura de la obra en estudio, es decir, los rastros que quedaron o fueron expulsados para crear la pieza que es contemporánea, pero que tiene muchas relaciones con la lírica medieval. Para realizar dicho trabajo es necesario entender el proceso de construcción del texto, investigar los aspectos que conforman el diseño estético de la dramaturga y, por tanto, que se celebró una investigación sobre la historia y la función del teatro en la realización del grupo GUTAC - Grupo de Teatro Amador Campo Grandense, del cual uno de los fundadores es la dramaturga Cristina Mato Grosso, que siempre demuestra en sus producciones, el comprometimiento con lo social. Para realizar el análisis, esta investigación se divide en tres capítulos. En primer lugar, se presentan los supuestos teóricos de Fernando Ortiz y Ángel Rama, hacia la transculturación, y demostrar cuales aspectos de la teoría pueden ser aplicables al estudio de este texto. A continuación, se expondrá la historia de la actriz de teatro, porque entendemos la importancia de su trabajo en la creación dramática de Mato Grosso do Sul y Brasil, y sobre todo porque la autora y sus producciones siguen aún sin exploración en el ámbito académico. En el tercer capítulo, nos fijamos específicamente a los aspectos estructurales del texto y los elementos importantes que nos brinda para examinar el alcance del análisis: las relaciones de poder, la situación social, manifestaciones culturales con la recurrencia al folclore brasileño, además de la presencia de los mitos y los aspectos historiográficos. Se pretende con esta pesquisa, contribuir para la valorización de la literatura dramática de Mato Grosso do Sul.

PALABRAS CLAVE: Teatro brasileño; personaje; Cristina Mato Grosso.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	10
CAPÍTULO I: TRANSCULTURAÇÃO: MARCAS DE UMA ESTÉTICA.....	14
1.1 Deslindando conceitos	14
1.2 Notas sobre a transculturação	20
1.3 Os níveis da transculturação em <i>Balada de amor no sertão</i>	
.....	23
 CAPÍTULO II: ABRINDO ARQUIVOS: DESCORTINANDO A HISTÓRIA DO TEATRO SUL-MATO-GROSSENSE.....	33
2.1 Cristina Mato Grosso: a dama do teatro sul-mato-grossense	35
2.2 O GUTIC: projeto estético infantil	39
2.3 Projetos e trajetos	40
 CAPÍTULO III: <i>BALADA DE AMOR NO SERTÃO</i> : DO ERUDITO AO POPULAR.....	66
3.1 “Balada” uma breve definição.....	66
3.2 Do tempo ao espaço: aspectos de um drama no sertão.....	69
3.3 Da tradição medieval ao agreste do sertão.....	77
3.4 Em cena, os protagonistas do sertão.....	82
3.5 A presença do épico em Balada de amor no sertão.....	96
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	104
REFERÊNCIAS.....	106
ANEXO - Fotocópia da peça <i>Balada de amor no sertão</i>	113

INTRODUÇÃO

O teatro é uma encruzilhada de civilizações. É um lugar de comunicação humana

Victor Hugo

O vocábulo teatro comprehende uma duplicidade de sentido: é o recinto onde ocorrem espetáculos e também a própria arte de representar. O termo, etimologicamente grego (*teatron*), possui o significado de *miradouro*, local de onde se vê. Pode-se dizer que não há espaço mais adequado para visualizar a história humana, pois ele é uma das artes que fala do homem com mais propriedade, já que o faz por meio dele próprio.

Desse modo, revela uma propriedade esquecida, porém fundamental: é o lugar de onde o público observa uma ação apresentada de outro ângulo, tendo dentro de si um ponto de vista sobre um acontecimento. Assim, ao observarmos a cena teatral, podemos verificar que a teatralidade opõe-se ao texto dramático lido ou concebido sem a encenação. Ao invés de aniquilar o texto por uma leitura, a espacialização, ou seja, a visualização dos enunciadores permite ressaltar o visual e auditivo do texto, apreender sua teatralidade.

Assim, a teatralidade especifica a enunciação teatral, a circulação dos conteúdos subjetivos dos diálogos e rubricas, o desdobramento visual da enunciação (personagem/autor) e de seus enunciados, projetando, no mundo sensível, os estados e imagens que constituem suas molas ocultas, uma vez que:

Dentre todas as artes, o teatro é a mais dinâmica, a mais fascinante, pela atração que o drama ao vivo exerce sobre o público. O jogo de espelhos, do olho a olho, do corpo a corpo entre palco e platéia constitui algo único e insubstituível. O ator é seu próprio signo, recriando com voz, o gesto toda uma gama de conflitos, de paixões, que estão na gênese da vida e na confluência da morte (SÁ ROSA, 1992, p. 165).

Com efeito, um dos princípios que circunscrevem a Literatura é a multiplicidade de sentidos que as palavras podem adquirir. E o texto passa a ser um manancial de possibilidades de expressão; visto ter, como essência, a palavra.

A palavra, no teatro, tem um alcance maior que a simples expressão da voz, é o próprio texto em princípio, sendo assim, por meio da linguagem é que inicialmente

“imergimos na outra face de sua visceral ambigüidade, ao mesmo tempo que descortinamos a zona que justifica pensar o teatro nos quadrantes da teoria literária” (MOISES, 1997, p. 260).

Nesse sentido, o intuito aqui é de destacar a obra escrita, que ostenta elevada taxa de literariedade, pois o texto dramático alimenta-se dessa linguagem polissêmica para a construir como espetáculo.

O texto é a parte essencial do drama. Ele é para o drama o que o caroço é para o fruto, o centro sólido em torno do qual vêm ordenar-se os outros elementos. E do mesmo modo que, saboreado o fruto, o caroço fica para assegurar o crescimento de outros frutos semelhantes, o texto, quando desapareceram os prestígios da representação, espera numa biblioteca ressuscitá-los algum dia (BATY *apud* MAGALDI, 1998, p.15).

A metáfora de Baty é bastante esclarecedora para a importância do texto defendida neste trabalho, visto que, “sem obra dramática, não há teatro. A existência de uma peça marca o início da preparação do espetáculo” (MAGALDI, 1998, p.15). Não se entenda aqui que o devido valor à encenação seja refutado, mas são procedimentos bem distintos, ainda que complementares. Trata-se de uma perspectiva de leitura, alicerçada também na proposta de Corvin, assegurando que “[...] o texto escrito tem a vantagem de propor traços menos fugitivos e menos subjetivos do que os registrados pelos olhos e ouvidos, ele permite melhor [...] discernir classes de signos típicos e depreender [...] traços pertinentes [...] (CORVIN, 1998, p.277)”.

O conceito de texto teatral há muito tempo vem assumindo acepções diferentes reformulando-se a cada período estético. Não obstante, não podem se descartados (mesmo na tão discutida pós-modernidade) os princípios da tragédia defendidos na poética aristotélica, isto é, a imitação de uma ação que objetiva produzir a catarse, pois, essas definições ainda são basilares no âmbito dramático.

Portanto, a função dramatúrgica é a de fazer pulsar no espectador a reflexão, a fruição, o prazer que não é somente estético. Nesse sentido, o papel da literatura é plurifuncional, pois:

Além da função estética (arte da palavra e expressão do belo), uma obra literária pode possuir, concomitantemente, a função lúdica (provocar um prazer), a função cognitiva (forma de conhecimento de uma realidade objetiva ou psicológica), a função catártica (purificação de sentimentos) e a função pragmática (pregação de uma ideologia) (D’ONOFRIO, 1995, p.23).

Nesse segmento, torna-se imprescindível compreender o teatro enquanto manifestação cultural e literária. Assim, a proposta aqui se restringe ao estudo do texto da obra dramatúrgica de Cristina Mato Grosso, intitulada *Balada de amor no sertão*, 2003, que conquistou o 1º lugar do prêmio Funarte de Dramaturgia - Região Centro-Oeste - Teatro adulto em 2003 e, montagem Funarte-Petrobrás/2005.

As investigações desse trabalho se ancoram nas contribuições de Magaldi (1998), Pavis (1999), Ryngaert (1996, 1998), e Rosenfeld (1993, 1996) acerca das noções que configuram o discurso teatral; nos estudos de Pallottini (1989) e Prado (1987) no que se refere à construção do personagem, e nos pressupostos teóricos de Ortiz (2002) e Rama (2008) sobre o conceito de transculturação, para a análise do texto dramático *Balada de amor no sertão* (2003), de Cristina Mato Grosso.

A escolha da peça *Balada de amor no sertão* justifica-se pela presença de esparsos trabalhos no âmbito acadêmico, além disso, cumpre ressaltar que a dramaturga apresenta uma vasta produção artística que se encontra ainda inexplorada. Nesse segmento, para empreendermos a análise, a pesquisa se dividirá em três capítulos.

Entendendo que o texto traz em seu bojo a reflexão do processo transcultural, pois os grandes autores “gostam de explorar seus limites, como se a cada vez reinventassem formas mais sutis ou jogassem com a liberdade da escrita” (RYNGAERT, 1996, p. 07), primeiramente, no capítulo “Transculturação: marcas de uma estética” serão apresentados os pressupostos teóricos que contribuíram para a criação da teoria da transculturação elaborada por Fernando Ortiz e, mais tarde dinamizada e disseminada na América Latina pelo crítico Ángel Rama; se demonstrará que aspectos da teoria podem ser aplicáveis ao estudo desta peça teatral.

Imprescindível se faz conhecer o processo de construção do texto. Dessa forma, em “Abrindo arquivos: descortinando a história do teatro sul-mato-grossense” serão elencados e discutidos os aspectos que compõem o projeto estético da dramaturga Cristina Mato Grosso e, por isso, será explicitado a respeito da história e função do teatro na realização do grupo GUTAC - Grupo Teatral Amador Campo Grandense, do qual uma das fundadoras é a dramaturga que desvela, em suas produções, um caráter social engajado. A exposição da vida teatral da atriz faz-se necessária por entendermos a relevância de seu trabalho no cenário dramatúrgico sul-mato-grossense e brasileiro e, sobretudo por se tratar de uma autora e produções ainda pouco exploradas no âmbito acadêmico.

No terceiro capítulo “*Balada de amor no sertão*: do erudito ao popular”, atentaremos especificamente à leitura da peça no que tange aos aspectos estruturais do texto, porém sempre atados às questões da esfera social e cultural que permeiam a obra e se desvelam por meio do discurso das personagens. Neste sentido, o texto nos fornece elementos importantes a ser considerados no âmbito analítico: as relações de poder, a situação social, a recorrência à linguagem coloquial com fortes traços regionalistas, considerável presença de manifestações culturais com recorrência ao folclore brasileiro, além da presença de mitos e aspectos historiográficos. Pretende-se desse modo, contribuir para a valorização do teatro sul-mato-grossense e para com a pesquisa acadêmica.

CAPÍTULO I: TRANSCULTURAÇÃO: MARCAS DE UMA ESTÉTICA

1.1 Deslindando conceitos

A opção pela América Latina, preferencialmente, não se fará por razões exclusivamente estéticas- que não existem e nunca existiram-, mas por razões morais, sociais, metafísicas, pelo entendimento de nós mesmos, onde estamos, e pelo que necessitamos de imediato, de nutritivo, de revigorante.

(Ángel Rama)

Para sustentar a análise do objeto desta dissertação será empregada a teoria da transculturação, pois esta teoria nos parece assaz adequada para equilibrar as tensões entre dois elementos presentes na peça: o medieval e o contemporâneo. Porém, antes de explicitar como a referida teoria se configurou no panorama literário latino-americano e como pode ser lida na peça de estudo *Balada de amor no sertão*, pretende-se aqui expressar, rapidamente, algumas notas sobre a transculturação, demonstrando alguns pressupostos teóricos de pensadores anteriores a Ángel Rama (que difundiu o termo transculturação antes cunhado por Fernando Ortiz) que já demonstravam preocupações relativas às multiplicidades culturais da América Latina.

A primeira contribuição a ser exposta é do dominicano Pedro Henríquez Ureña (1884-1946) que, por meio de inúmeros ensaios escritos na década de 1920, se posicionava em favor da unidade de *nuestra América*¹, porém, sem abrir mão das diferenças. Num de seus textos buscou demonstrar essas particularidades tomando como exemplo a cultura mexicana, na qual “[...] as tradições indígenas e espanholas, sempre lembradas por ele, deveriam ser sintetizadas harmoniosamente no âmbito cultural”, por extensão, essa característica poderia ser similar a outros países. (CUNHA, 2007, p.24). Ureña entendia que o destino dos povos da Nuestra América era de cada vez mais se unir, visto que tinham características e um *espírito*

¹ Os vocábulos Nuestra América , povo americano, América hispânica são entendidos nesse contexto como sinônimos; se refere à América de colonização espanhola, porém, em alguns momentos seu pensamento pode se estender ao Brasil.

em comum. As características referem-se às diferenças que podem ser de ordem cultural, geográfica e lingüística. No que diz respeito ao idioma em comum, Henríquez Ureña atentava para o destaque à marca inconfundível que cada um teria em sua língua, que mesmo sofrendo influências européias, cada idioma teria “[...] sua cor, resumo de longa vida histórica”, pois “[...] traz consigo seu repertório de tradições, de crenças, de atitudes perante a vida, que perduram se sobrepondo a trocas, mudanças e alterações”² (UREÑA *apud* CUNHA, 2007, p.26). Nesse prisma, a procura desse traço próprio do povo hispano-americano é a originalidade ou “espírito”, ou ainda, “energia nativa” como denominava. O crítico dominicano defendia a inserção do homem americano na cultura universal, destacando que esse sonho de integridade não poderia ser entendido como um modo de rejeição à sua cultura, ao contrário, haveria como resolver de modo pacífico o conflito entre culturas distintas (ressaltando que Ureña referia-se às culturas espanhola e indígenas), ou seja, harmonizá-las com as alheias, porém, sem perder as diferenças.

A universalidade não é o descartamento: no mundo da utopia não deverão desaparecer as diferenças de caráter que nascem do clima, da língua, das tradições, mas todas estas diferenças, em vez de significar divisão e discordância, deverão combinar-se como matizes diversas da unidade humana. Nunca a uniformização, ideal de impérios estéreis, sim a unidade, como harmonia das múltiplas vozes dos povos. E por isso, assim como esperamos que nossa América se aproxime à criação do homem universal, que possa falar livremente de seus anseios, livre de obstáculos, livre de preconceitos, esperamos que toda América, e cada região da América, conserve e aperfeiçoe todas suas atividades de caráter original, sobretudo nas artes: as literárias, em que nossa originalidade se afirma a cada dia... (UREÑAS, 1986 *apud* CUNHA, 2007, p.25).

Outra influência perceptível no pensamento de Rama é abordada pelo venezuelano Mariano Picón Salas (1901-1965) na ideia de *síntese cultural*. Em seu percurso intelectual discorrerá sobre a consequência da introdução da cultura europeia em oposição à indígena. Tal fato recorria da irremediável permuta de traços culturais entre ambos os povos, transfigurados desde a obtenção de alimentos não conhecidos, como a exposição aos indígenas da malfadada ganância do metal precioso.

Picón Salas propunha aos pensadores “[...] uma busca da ‘alma indígena’, da procura de um equilíbrio entre tradições, para que se alcançasse a ‘mescla’, a ‘síntese’ dos opostos”

² “Cada idioma tiene su color, resumen de larga vida histórica”; “[...] Cada idioma lleva consigo su repertorio de tradiciones, de creencias, de actitudes ante la vida, que perduran sobreponiéndose a cambios, revoluciones y trastornos”. As citações constam no ensaio intitulado *Raza y cultura*, de 1934, porém foi editado em 1986 tendo a participação direta de Ángel Rama. Todas as traduções são de responsabilidade da autora desta dissertação.

(CUNHA, 2007, p.32). Acreditava que a situação conflituosa da cultura ocidental (espanhola) com a indígena se solucionaria com o resultado harmonioso de uma terceira cultura mestiça (visto que traria elementos das duas já citadas), ou seja, por meio da síntese.

Interessante perceber que a ideia de Ureña também é vista no pensamento de Picón Salas. Novamente se fala em harmonia entre culturas, mas por perspectivas distintas, pois o primeiro teorizador se detinha aos aspectos regionalistas, já o segundo, via possibilidades de síntese em várias esferas da cultura, porém enfatiza a busca da cultura do povo dominado, com destaque para a literatura. Esse ideal de síntese estará presente em Rama ao falar de *transculturação narrativa*, como explanaremos adiante. Nesse sentido, o autor buscará concretizar a integração latino-americana já ensejada em *Marcha*³, e para isso leu muitos escritores/filósofos de sua geração que já questionavam a literatura latino-americana entendida como um *corpus* homogêneo, no qual se visualizava somente a cultura ocidental. O jovem Manuel Arturo Claps (rio-platense) já alertava para as diferenças culturais afirmando que “[...] em certa medida, formamos parte da cultura ocidental, porém, nada mais que em certa medida. Há outras realidades, culturais, étnicas, que fazem com que a cultura ocidental não nos expresse totalmente.” (CLAPS, 1953 *apud* ROCCA, 2008, p.12).

Ao encarar o desiderato de crítico, Rama não desvinculou dele suas “preferências teóricas, que imaginou indissoluvelmente atadas à vida social” (ROCCA, 2008, p.8). Angel Rama, nesse viés, estabelece uma ponte ideológica com Antonio Cândido, destarte, se apropria do conceito de *sistema literário* do autor brasileiro.

A *transculturação* de Ángel Rama contará então, com pressupostos teóricos da área antropológica de pensadores brasileiros. O estreitamento de laços com autores de nosso país se dá quando Rama entrevista Cândido e Darcy Ribeiro. Com aquele, o contato ocorreu em 1960, na ocasião, Cândido estava no Uruguai ministrando um curso de literatura brasileira, já este, permaneceu a partir de 64 no Uruguai devido ao exílio do período ditatorial. Como se vê, a aproximação entre pensamentos dos intelectuais é por meio de um “ideal” de união dos países de língua espanhola e o Brasil, portanto, pensar a América Latina de modo globalizante; mas também pela situação política em comum dos dois países: o regime de exceção.

Cândido e Rama chegaram a escrever juntos para uma revista de curto tempo de vida, aqui no Brasil, o brasileiro também propiciou a vinda do crítico uruguai ao Brasil que

³ Trata-se de um semanário (1949-1950) no qual Rama trabalhou brevemente na direção de seção “Literárias”. Era a publicação periódica mais expressiva do momento na América Hispânica, de linha independente e dedicada à integração latino-americana como projeto maior.

ministrou cursos, palestras e trocou correspondências com alguns intelectuais. O intercâmbio levou ao conhecimento considerável de Rama sobre nossa literatura e a cultura.

Em contato com nossa literatura, o uruguai se utiliza de estudos de Cândido, publicados na obra *Formação da literatura brasileira*, de 1959, na qual o autor procurou definir ao mesmo tempo valor e função das obras.

É bem presente na obra de Antônio Cândido a ideia de continuidade nos períodos literários- nomenclatura entendida sem rigor-, que para Cândido são movimentos ou a comunicação entre fases, grupos ou obras. Considerou a literatura como “um sistema de obras ligadas por denominadores comuns, que permitem reconhecer as notas dominantes duma fase.” (CANDIDO, 1959, p.25). E para exemplificar a continuidade literária, utiliza-se da metáfora da passagem de uma tocha entre corredores, definindo tradição em seu “sentido completo” do termo. Tradição é, portanto, “[...] a transmissão de algo entre os homens, e o conjunto de elementos transmitidos, formando padrões que se impõem ao pensamento ou comportamento, e aos quais somos obrigados a nos referir, para aceitar ou rejeitar. Sem essa tradição, não há literatura, como fenômeno de civilização” (CANDIDO, 1959, p.26).

No que se refere ao “sistema literário”, Rama toma como próprio o referido conceito porque, na época de 1960 não disponibilizava, ou provavelmente não tinha conhecimento⁴, de uma teoria hispano-americana específica para sua abordagem.

Cândido concebe então um sistema literário como uma seqüência ininterrupta de obras e autores aliada às funções ideológica e social e, buscando um sentido completo de tradição conseguido pela tríade indissolúvel **autor, público e obra**. O que para Cândido é “sentido completo”, Rama denomina “tradição verdadeira”, isto é, a conjugação da função social e ideológica em uma obra literária.

Os estudos antropológicos de Darcy Ribeiro forma úteis a Rama no sentido de balizar o conceito de *comarca cultural*. O antropólogo brasileiro realizou um importante estudo em 1972, enfatizando que se interessava basicamente no “exame do processo de formação de novas entidades étnicas e sua interação com sociedades distintas, integradas em diferentes tradições culturais, dentro do marco dos processos civilizatórios.” Para ele, esse processo civilizatório é entendido como “as principais etapas da evolução sociocultural”, por meio de várias inovações tecnológicas (RIBEIRO *apud* CUNHA, 2007, p.61). Considerava, então, que

⁴ O intelectual peruano Mariátegui havia discorrido sobre alguns temas interessantes já em 1928, porém seus textos entraram em circulação no Uruguai somente em meados de 1960. Pode-se agora verificar que os dois autores, de certo modo, travaram um diálogo. Mariátegui havia estabelecido para a literatura peruana uma proposta de 3 etapas (colonial, cosmopolita e nacional), critério que será utilizado por Rama no início dos anos 1970.

os povos europeus teriam sido os grandes fomentadores dos processos civilizatórios ocorridos no mundo.

O estudioso elencará várias *configurações histórico-culturais*⁵, que dizem respeito a diferentes povos e seus distintos processos de desenvolvimento. Nesse sentido, categorizou tais grupos populacionais, dividindo a América Latina em regiões culturais, organizando seus estudos de modo mais sistemático e pormenorizado, podendo observar melhor as peculiaridades de cada região.

Interessante destacar um de seus grupos elencados- os nomeados povos-testemunhos-, que se referem aos sobreviventes das grandes civilizações autônomas que sofreram o impacto da expansão europeia, como alguns representantes, a título de exemplificação, há os povos do Japão, China, Índia, México e Guatemala.

Com relação a essa configuração, conviviam num grande impasse cultural, ou seja, as tradições de origem europeia e a sua, original, porém não efetivariam uma síntese. Por essa peculiaridade, surgiram “[...] três estratos superpostos e diferenciados” (CUNHA, 2007, p.67) de acordo com as condições étnicas e a participação política e econômica de seu contexto. Os três se configurariam da seguinte maneira: o estrato superior seria formado por aqueles que controlavam a economia e instituições políticas e militares, sendo mais europeizados; o mais inferior, abarcando os sujeitos que se encontravam à margem da sociedade e, o estrato intermediário, considerado mestiço, não somente por traços raciais, mas por uma internalização mais expressiva da cultura hispano-americana.

Esse modo de divisão, levando em conta a diversidade cultural, também será utilizado por Rama, mas outra contribuição bastante importante foi a de compreender o continente como América Latina e não mais *América Hispânica*⁶.

“É muito difícil cercar um conceito tão contraditório e fugidio- América Latina- na obra de um pensador tão entregue às contradições [...] descrever a relação entre esse brilhante intelectual e o conceito que ele perseguiu e que o perseguiu” como nos explicitam AGUIAR & VASCONCELOS (2001, p. 17). No entanto, podemos oferecer um sentido deste conceito em sua vida. “A América Latina era, [...] assim como a literatura, um território da utopia” (Idem, p.18). O crítico trabalhou incessantemente por meio de sua atividade jornalística, acadêmica e crítica no sentido de integrar de forma transnacional a América Latina. Ángel

⁵ De acordo com Ribeiro, cada configuração histórico-cultural “tem populações muito diferenciadas, mas também suficientemente homogêneas em relação as suas características étnicas básicas e seus específicos problemas de desenvolvimento com para ser legitimamente tratadas como categorias distintas” (*apud* CUNHA, 2007, p.63).

⁶ O termo aqui se refere aos países de língua espanhola sem a inclusão do Brasil.

Rama privilegiou “o campo da cultura, não o do mercado” e repatriou o conceito de América Latina definindo “os contornos com base na história real do continente, em vez de perseguir as eternas declarações de [...] votos de unidade em congressos e simpósios”. O autor reconheceu os limites históricos e soube conscientemente trabalhar sobre as diferenças, assim, demonstrou “que era possível concretizar, com fundamento, a ideia de uma história comum das literaturas e das culturas da América Latina” (AGUIAR & VASCONCELOS, 2001, p. 18-19).

Com as palavras abaixo, tentamos vislumbrar o que seja nossa América Latina:

A unidade da América Latina foi e continua sendo um projeto de um grupo de intelectuais, reconhecida por consenso internacional. Fundamenta-se em persuasivas razões e conta a seu favor com reais e poderosas forças unificadoras.[...] vão de uma história comum a uma língua comum e modelos semelhantes de comportamento. [...] respondem *[de modo ímpar]* às pulsões econômicas e políticas universais provocadas pela expansão das civilizações dominantes do planeta. Sob essa unidade, real como projeto, real quanto às bases de sustentação, desdobra-se uma interior diversidade que é a definição mais precisa do continente. Unidade e diversidade têm sido a fórmula preferida pelos analistas de muitas disciplinas (AGUIAR & VASCONCELOS, 2001, p. 281).

Para dar corpo a seus conceitos, Rama, sem dúvida, refletiu a respeito das várias transformações que ocorreram na América Latina a partir de 1910. Pode-se pensar nas questões históricas que geraram as diversidades aqui elencadas até o momento e também no processo de firmação da literatura, que com toda a movimentação cultural processada, necessitou de um diferente sistema de leitura crítica da América latina, nesse sentido, as contribuições dos Estudos culturais foram profícuas.

Começava a se desenvolver um sistema crítico na América Latina, com os intelectuais procurando elementos para entender a literatura produzida na própria sociedade onde viviam, porém sem desprezar as contribuições europeias que haveriam fundado as primeiras estruturas orgânicas da literatura. Esses críticos teriam ‘corrigido e incorporado’ estudos concretos sobre a realidade americana (CUNHA, 2007, p.69).

Atentos ao que foi exposto até o momento, observar-mo-emos que a teoria da transculturação narrativa defendida por Ángel Rama nos apresenta uma visão mais global, pois o crítico uruguai “parte do estudo da literatura para o da cultura, voltando ao âmbito literário” (CUNHA, 2007, p.85), mas sem renunciar a perspectiva cultural. Tal prisma se deu por absorver e reelaborar as investigações de vários estudiosos anteriores à sua geração e de

seus contemporâneos, especialmente ensaios de cunho antropológico ou sociológico que aprofundaram e amadureceram suas idéias acerca do fazer literário.

1.2 Notas sobre a transculturação

A adoção do termo *transculturação narrativa*, na perspectiva de Ángel Rama, partiu do conceito já existente de Fernando Ortiz (1880-1969), este que elabora uma nova ideia devido aos questionamentos a respeito do termo *aculturação*. No entanto

Os processos de aculturação são tão velhos quanto o contato entre as sociedades humanas, mas o conceito e seu manejo pela antropologia são muito recentes, e como surgiu dentro da problemática do colonialismo europeu (inglês) e sofreu contra-ataque da descolonização, tingiu-se de inferências ideológicas que não podem ser desdenhadas, sobretudo tratando-se de artes literárias (AGUIAR & VASCONCELOS, 2001, p. 215-216).

O termo, cunhado pelo antropólogo cubano, foi utilizado para explicar o processo de colonização em Cuba (e por analogia pode ser estendido a toda América em geral), refletindo a necessidade de expressar os muitos fenômenos ocorridos no país devido as transformações de culturas apresentadas. Classificado por ele como um neologismo para substituir o vocábulo aculturação, o termo transculturação

[...] expressa melhor as diferentes fases do processo transitivo de uma cultura a outra porque este não consiste somente em adquirir uma cultura distinta, que é o que a rigor indica o vocábulo anglo-americano aculturação, mas que o processo implica também necessariamente a perda ou desarraigamento de uma cultura precedente, o que poderia ser chamado de uma desculturação parcial e, além disso, significa a consequente criação de novos fenômenos culturais que poderiam se denominados neoculturação (ORTIZ, 2002, p. 260-)⁷.

⁷ Entendemos que el vocablo *transculturación* expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz angloamericana *acculturation*, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de *neoculturación* [...] (ORTIZ, 2002, p. 260).

Nesse segmento, para Ortiz, o termo aculturação significa o processo transitivo de uma cultura para outra e seus resultados sociais. Assim, pode-se compreender o conceito de transculturação como a representação da síntese de dois processos: de um lado a perda de uma cultura; de outro, o acréscimo de outra cultura. Com efeito, dentro desse processo, pode ocorrer a solidificação das culturas nacionais:

[...] (e, consequentemente, o projeto de uma cultura latino-americana), emprestando-lhe elementos e energia para não ceder simplesmente ao impacto modernizador externo em um exemplo de extrema vulnerabilidade. A modernidade não é renunciável, e fechar-se a ela é suicídio, assim como também o é negar-se a si mesmo para aceitá-la. (RAMA In: AGUIAR & VASCONCELOS, 2001, p. 294).

Ortiz necessitava de um enfoque diferente para compreender as mudanças de sua sociedade e, nessa tentativa, cria o termo *transculturação*⁸, um vocábulo mais apropriado para seu contexto- o país de Cuba-, porém, o vocábulo foi bastante discutido entre os pensadores da época, veja-se o posicionamento do crítico mexicano Aguirre Beltrán a respeito da acepção do termo:

ad-culturação indicaria união ou ‘ contato de culturas’; *ab- culturação*, separação de culturas; e *trans-culturação*, passagem de uma cultura a outra. [...]’no processo de aculturação, as ideias de separação y de movimiento não constituem a qualidade própria ou essencial do fenômeno e sim, em troca, a de contato e união (...)’⁹ (apud CUNHA, 2007, 121).

Como se pode imaginar, o termo recebeu muitas interpretações. O que nos importa destacar é que a visão de Ortiz será revista por Ángel Rama que dinamizará as possibilidades de respostas ao impacto cultural. Nessa procura de respostas é que Rama vai partir para o âmbito literário, materializando sua teoria da *transculturação narrativa*. Obviamente, sendo uma manifestação cultural que traz elementos que abarcam fatores de ordem social, política, tecnológica e econômica, estes fatores precisam ser levados em conta por favorecer o pleno desenvolvimento do processo transcultural.

⁸ O termo aparece na obra de Fernando Ortiz intitulada *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*, 1940.

⁹ Grifo do autor.

Importante destacar que Rama, em sua teoria da transculturação, de forma alguma despreza os pressupostos de Ortiz. Os dois intelectuais se voltaram para a revigoração da cultura perante o impacto modernizador, a perspectiva é que se diferencia; Ortiz foca para a aculturação no contato entre as culturas e Rama, por meio da transculturação, focaria para os modos de resposta a esse contato cultural.

Destaca-se aqui a ressalva feita por Rama ao utilizar-se do conceito de transculturação de Fernando Ortiz estendendo-o à literatura:

Quando se aplica às obras literárias a descrição da transculturação feita por Fernando Ortiz, é importante fazer algumas correções obrigatórias. Sua visão é geométrica, de acordo com três momentos. Implica em primeiro lugar uma 'parcial desaculturação' que pode alcançar diversos graus e afetar zonas variadas tanto da cultura como do exercício literário, ainda que acarretando sempre perda de componentes considerados obsoletos. Em segundo lugar implica incorporações advindas da cultura externa e em terceiro um esforço de recomposição manejando os elementos sobreviventes da cultura originária e os que vêm de fora. (RAMA *apud* CUNHA, 2007, p.264).

Assim, Rama entende que essas ações que compõem uma transculturação se manifestam numa obra literária de gênero narrativo gerando

[...] três focos de ação que se conjugam de modo diferente: haveria, pois, destruições, reafirmações e absorções, a que caberia acrescentar que esse processo, que no campo cultural teria uma alta porcentagem de determinismo, mostraria no campo literário uma margem mais elevada, proporcionalmente de liberdade, que se manifesta na capacidade seletiva que o criador continuaria manejando (AGUIAR & VASCONCELOS, 2001, p. 218-219).

O crítico Ángel Rama, apoiando-se mais uma vez nos estudos antropológicos vai beber da fonte do italiano Vittorio Lanternari (1918 -) para dinamizar essas etapas.

O referido antropólogo em seu ensaio *Désintégration culturelle et processus d'acculturation* (1966), refere-se à aculturação como um modo de desintegração cultural, com vistas à revitalização da cultura, portanto, não teria uma carga negativa. Para o italiano, a resposta seria diferente de acordo com a bagagem cultural própria de cada grupo social.

A primeira forma de resposta ao impacto cultural é a *rigidez cultural*, em que alguns povos estariam incólumes, em certa medida, aos impactos modernizantes; em oposição a esta situação, há a *vulnerabilidade cultural*, na qual uma "cultura autóctone, alienadamente ou por um complexo de inferioridade, desejaría tornar-se cultura dependente da europeia, renegando

a própria tradição” e, “entre os dois extremos, o da rigidez cultural e o da vulnerabilidade cultural”, haveria uma gama de respostas ao impacto, ocorrendo assim a *plasticidade cultural*, tendo a “ambivalência entre os elementos da tradição e os novos aportes” (LANTERNARI, 1966 *apud* CUNHA, 2007, p.136).

Lanternari assinala que, exceto pelos casos de dizimação violenta dos grupos aborígenes, a crise de desintegração não seria mais que uma fase do processo de aculturação. De todo modo, a herança cultural não seria definitivamente negada ou mantida inerte por muito tempo. Ao contrário: o antropólogo crê que as novas formas de civilização seriam decorrência de uma fase de reorientação e reorganização (CUNHA, 2007, p.139).

Para Ángel Rama as três etapas definidas por Fernando Ortiz (perda da cultura, incorporações e recomposições) foram dinamizadas com a teoria de Lanternari, e sofre as inserções da *seletividade* e *inventividade*:

Havia pois perdas, seleções, redescobrimentos e incorporações. Estas quatro operações são concomitantes e todas se resolvem dentro de uma reestruturação geral do sistema cultural, que é a função criadora máxima que se cumpre num processo transculturante (RAMA *apud* CUNHA, 2007, p.144).

Outro elemento que contribuirá para o pensamento de Ángel Rama no tocante à literatura, mais especificamente a denominada por ele de *produção literária regionalista*, será o ponto já esboçado aqui e o mais pertinente para a leitura transcultural da peça *Balada de amor no sertão*, o critério da *plasticidade cultural*, que veremos mais atentamente a partir de agora.

1.3 Os níveis da transculturação em *Balada de amor no sertão*

Ángel Rama entende que essa situação intermediária entre *vulnerabilidade* e *rigidez* foi obtida principalmente pelo exercício literário dos regionalistas, a quem o intelectual uruguai chama de *regionalistas plásticos* ou de *continuadores transformadores*. O crítico se utiliza da nomenclatura *regionalista* para enfatizar a literatura latino-americana quando esta passa a voltar-se para as particularidades, contrastando, pois, com a influência externa. A respeito dos *regionalistas plásticos*, é importante compreender a mudança de perspectiva criativa dessa corrente literária. Observa-se nesse contexto, especialmente entre as duas

grandes guerras, uma verdadeira “guerra literária”- usando as palavras de Rama- tal qual aconteceu no campo literário brasileiro, onde a “modernidade” não era ainda bem compreendida. Há, então, a resistência dos mecanismos literários *regionalistas* (que se perfilou na região do interior por meio de traços do passado, da tradição) aos *vanguardistas*¹⁰.

Ángel Rama demonstra em seu artigo intitulado *Literatura e Cultura*¹¹, todo o conflito existente nas regiões do interior em face da modernização promovida pelas capitais e pelos portos, em que “as elites dirigentes urbanas, que assumem a filosofia do progresso” e que ditavam uma “cultura modernizada das cidades, apoiada em suas fontes externas” acentuavam as rupturas internas e o processo transcultural se intensificava em todos os setores sociais (RAMA *apud* AGUIAR & VASCONCELOS, 2001, p254, 255). Diante desse cenário, o regionalismo tinha um grande problema, visto que, a metrópole oferecia ao interior, “[..] uma alternativa fatal em duas possibilidades: ou retrocedem, entrando em agonia, ou renunciam a seus valores, ou seja, morrem”(*Idem*, p. 255). Foi um grande desafio para os regionalistas (que se prendiam a temas rurais, folclóricos, componentes cristalizados pela tradição e também arcaicos) equilibrar os elementos tradição e modernidade. Entenderam que

A solução intermediária é a mais comum: lançar mão dos aportes da modernidade, revisar à luz delas os conteúdos culturais regionais e com umas e outras fontes compor um híbrido que seja capaz de seguir transmitindo a herança recebida. Será uma herança renovada, mas que ainda pode identificar-se com seu passado. Nos grupos regionalistas plásticos, acentua-se o exame das tradições locais que estavam se esclerosando, para revitalizá-las. Não podem renunciar a elas, mas podem revisá-las à luz das mudanças modernistas, escolhendo aqueles componentes que possam ser adaptados ao novo sistema em curso (RAMA *apud* AGUIAR & VASCONCELOS, 2001, p.255- 256).

Não devemos ver negativamente essa forma de resposta, ao contrário, é um processo riquíssimo de revitalização cultural e literária. Como afirma Rama, num primeiro momento o impacto modernizador gera nas tradições locais um retorno às raízes, uma forma de proteção à cultura materna. Consequentemente, isso leva à reflexão e seleção de valores, que depois de bem avaliados se aliam à nova cultura absorvida, isto é, o impacto modernizador.

Depois de seu auto-exame valorativo e da seleção de seus componentes válidos, assiste-se a uma redescoberta de traços que, embora pertencentes ao acervo

¹⁰ O Vanguardismo foi o conjunto de tendências que inovaram o campo das artes e letras e influenciou países da América Latina e que no Brasil corresponde ao Modernismo. Importa lembrar que nesse contexto, no Brasil se buscava a definição dos parâmetros culturais pátrios frente à influência europeia- o que gerou o conceito de Antropofagia, conceito este que remete à ideia de transculturação.

¹¹ Artigo publicado em *Transculturación Narrativa en América Latina*. México, 1982.

tradicional, não eram vistos ou não haviam sido utilizados de forma sistemática, e cujas expressivas possibilidades se evidenciam na perspectiva modernizadora (AGUIAR & VASCONCELOS, 2001, p. 257).

Responder à proposta aculturadora por meio da *plasticidade cultural* revela o grau de liberdade criadora do escritor, toda sua habilidade em incorporar novidades que agem como “fermentos animadores da tradicional estrutura cultural”, diz Rama.

Dentro dessa plasticidade cultural têm especial relevância os artistas que não se limitam a uma composição sincrética por mera soma de contribuições de uma e outra cultura, mas que, percebendo cada uma como uma estrutura autônoma, entendem que a incorporação de elementos de procedência externa deve levar conjuntamente a uma rearticulação global da estrutura cultural apelando para novas focalizações dentro dela (AGUIAR & VASCONCELOS, 2001 p. 258).

Nesse sentido, a dramaturga Cristina Mato Grosso coloca em prática a plasticidade cultural no seu fazer literário, pois grande parte de suas criações dramatúrgicas partem de fatos reais e de pessoas, muitas vezes, esquecidas na memória ou nem mencionadas nos registros oficiais, mas que ela os descobre por meio de intensas pesquisas. Na esteira do pensamento de Rama, esse processo transculturador se inicia com a reimersão nas fontes originais, podendo intensificar alguns elementos da tradição ou ainda recuperar estratos mais primitivos ainda não conhecidos. Esse processo “para um escritor são meras soluções artísticas; no entanto, procedem de ações que se desenvolvem no seio de uma cultura”, recuperando os componentes reais não reconhecidos anteriormente, sendo revigorados por “forças modernizadoras”(AGUIAR & VASCONCELOS, 2001, p. 258).

Discorramos agora sobre os três níveis estabelecidos por Angel Rama e que estruturam o conceito de *transculturação narrativa*: o nível linguístico, de estruturação literária e a cosmovisão.

O primeiro merece uma atenção especial, pois, no entender de Rama, toda obra se faz no leito vivo do idioma, sendo assim, a língua “é um traço definidor de uma literatura, pois só a língua é capaz de fixar-lhe um limite preciso, que engloba o complexo conjunto de materiais com total precisão” (AGUIAR & VASCONCELOS, 2001, p. 70).

De acordo com Cunha (2007, p. 183), esse nível da transculturação- o da língua- é encontrado nos romances dos primeiros regionalistas, almejando a coexistência de um sistema dual em que nota-se a língua literária culta, “encarnando os ideais dos autores” e o dialeto próprio dos personagens, preferencialmente de um ambiente rural.

Observa que “os herdeiros desses primeiros regionalistas seriam os ‘transculturadores’, [...] que teriam promovido um encurtamento na distância entre a ‘língua’ do narrador-escritor e a dos personagens”, intermediando uma recriação da linguagem. Assim, a “voz popular passaria de singularizadora do personagem àquela que narraria e que poderia, portanto, como o narrador, manifestar sua visão de mundo preservando a própria identidade”(CUNHA, 2007, p.184; 186). O que para nós, atualmente, é visto com normalidade, na época Rama entendeu- e de fato foi- que essa operação foi um grande salto no âmbito lingüístico. O escritor ao mudar sua postura, assumindo a fala a partir de seus personagens, ingressando na linguagem deles, amplia sua criação lingüística; desata os nós com a palavra, isolada, e articula outros mecanismos expressivos da língua como as estruturas sintáticas, rítmicas, semânticas.

Este primeiro nível permeia a peça *Balada de amor no sertão*, pois, como o próprio título já antecipa, a peça transcorre no *lócus* sertão- precisamente na região de Patu, interior do Rio Grande do Norte- portanto, a escrita corresponde à fala espontânea, popular com referências à oralidade local. Poderão ser observadas durante a análise da peça (exposta no terceiro capítulo desta dissertação) várias passagens que justificam a presença deste nível, mas, para o momento, podemos exemplificar por meio do trecho presente no Ato I, quadro I. Trata-se, então, de uma linguagem cabocla, sertaneja transcrita com a correção gramatical, mas que deixa revelar o ritmo de prosa e as pausas da oralidade.

MÃE
Pedro Palito!.

(O menino ignora o chamado, e prossegue recitando, ora lendo, ora recita textos memorizados com gestos e intenções maliciosas:)

PALITO

“Veloz borboleta

Que leda girando

[...]

De flor para flor;

Anarda vagueia

De amor em amor...”

(Com gestos obscenos, prossegue fogoso:)

Ai, minha borboletinha,

Deixa eu por, deixa eu por!!

MÃE

(*interrompendo-o*)

Cê vai por é mão na enxada,

Moleque sem-vergonha!

Dê cá essa revista safada!

(*toma-a do garoto com intenção de rasgá-la. O menino lhe suplica:)*

PALITO

Não, māinha!

É de Camonge a revistinha!

(*Recupera a revistinha*)

MÃE

Isso é o que dá escola!

Só faz guri besterento!

E diz que tá estudando...

Vem cá! Que teimoso bosta!

Ói, seu padrinho chegando,

Ri prá ele, que ele gosta!

(MATO GROSSO, 2009, p. 191-192).

Avaliamos, então, que a língua forjada pelos escritores vem a ser uma elaboração puramente artística, direcionada para o efeito estético, mas não deixa de ter seu caráter ideológico, pois se toma partido de uma cultura, a rural e esta, por sua vez, está atravessada pela outra, que detém meios de transmissão mais potentes. Como exposto neste capítulo, Rama investigou o contato entre o espanhol e o indígena, centrando-se no processo transcultural da língua indígena e ficou nítida a complexidade desta operação, isto é, mensurar as trocas culturais. No Brasil há uma relação análoga: tivemos o contato do português com o indígena, mas também o contato com o negro e, depois, as operações de aculturação das comunidades interioranas, geradas em uma relação anterior de transculturação.

O outro nível, o da estruturação ou composição literária, se aplica às diferenças no plano da narração. O romance regional balizado nos paradigmas narrativos do naturalismo,

depara-se com uma gama de recursos vanguardistas, e as respostas à essa tensão são encontradas na cultura tradicional. Trata-se de uma forma de narração que não recorre ao monólogo interior (técnica bastante utilizada em muitas narrativas modernizadas), o denominado *stream of consciousness*, mas refaz o monólogo discursivo-que é presente na célebre obra de Guimarães Rosa-, *Grande Sertão: Veredas*, “cujas fontes estão não só na literatura clássica, como nas do narrar espontâneo”; ou encontrando “[...] a solução para o relato episódico [...] do contar dispersivo das ‘comadres’, suas vozes sussurrantes” (AGUIAR; VASCONCELOS, 2001, p.221). A solução do escritor está, pois, em “resolver estilisticamente uma conjunção do plano verossímil e histórico dos acontecimentos e o do maravilhoso” de modo convincente (Idem, p. 270).

Balada de amor no sertão é permeada de figuras que protagonizaram histórias de luta em favor dos oprimidos, no cenário brasileiro, como por exemplo, Antônio Conselheiro, o cangaceiro Jesuíno Brilhante e, ainda, o padre Ibiapina. Esses personagens já não fazem parte do mundo real (empírico), mas a autora soube trabalhar a tensão de modo que, surgem em grande parte da narrativa e suas presenças têm um tom bastante natural; também há de se destacar alguns fatos e histórias locais bem interessantes, isto é, em que se dá o equilíbrio entre o verossímil e o fantástico.

O exemplo a ser exposto, a seguir, está no IV ato, quadro III, quando as personagens PEÃO e CAPANGA contam ao CORONEL sobre o inacreditável surgimento de PALITO, já dado como morto.

(sai Maria e entra o coronel com um capanga acompanhado de um peão:)

É desgraça, é mandinga!
O morto veio do inferno
prá nos atazarar!

CAPANGA

Pois viram ele vivinho!
Estava vivo em carne e osso!

[...]

CORONEL

Quero esse homem em pedaço!
[...]
Eu quero fuzilado

O cabra safado
 Que não deu conta do recado!
 Eu quero que aqui me trague
 O baitola que soube falhar
 O serviço pela metade!

CAPANGA

Mas, meu patrão,
 Este Palito tem corpo fechado!
 Pois sete tiros foram dados
 E ele ainda teve a sobremesa
 De mais dois outros confirmados
 Vindos de um outro lado!!
 Não há justificativa
 Prá esse verme estar com vida!
 Dizem que tem Sete Vidas,
 Que é devoto de Aparecida!

CORONEL

Prepara a guarnição,
 Contrata mais gente!
 Nossa Senhora de Aparecida
 Não protege delinqüente!
 Não confunda Sul com Norte,
 Nem Sorte com Morte!
 Quero o homem bem matado
 Desta vez bem comprovado!

(MATO GROSSO, 2009, p. 222-224)

O último nível proposto por Rama é considerado pelo crítico um ponto central representado pela cosmovisão, visto que nele se engendram os significados em que as respostas dos herdeiros “plásticos” do regionalismo teriam alcançado seus melhores resultados, “[...] a ponto de superar amplamente as propostas modernizadoras, suplantando-as no próprio terreno em que eram formuladas” (AGUIAR; VASCONCELOS, 2001, p. 222).

Esses transculturadores, ao voltar-se para suas raízes culturais, descobrirão o mito, “[...] um repertório quase fabuloso de elementos que não haviam sido explorados [...] pela literatura” (AGUIAR; VASCONCELOS, 2001, p. 224). O mito surge, então, como uma

categoria válida para interpretar os traços da América Latina, na qual “[...] irracionalismo e idealismo viajarão lado a lado” (Idem, p. 223). Afirma Ángel Rama que:

Ao se rejeitar o discurso lógico-racional, produz-se novamente o retorno do regionalismo a suas fontes locais, alimentadoras, e inicia-se o exame das formas dessa cultura segundo seus praticantes tradicionais. É uma busca de realimentação e de sobrevivência, extraíndo da herança cultural as contribuições válidas, permanentes. [...] Assiste-se assim ao reconhecimento de um universo dispersivo, de livre assocacionismo e incessante invenção, que correlaciona idéias e coisas, de particular ambigüidade e oscilação. Sempre existiu, mas havia ficado oculto pelas rígidas ordens literárias que respondiam ao pensamento científico e sociológico propiciado pelo positivismo (Ibidem, p. 277).

O mito presente na obra *Balada de amor no sertão* é o mito do *sebastianismo*, que diz respeito a Dom Sebastião, jovem rei de Portugal, que apesar de morto em uma batalha, vive no imaginário coletivo do povo português ainda atualmente. Dom Sebastião é considerado quase uma “divindade” e muitos ainda aguardam seu retorno a Portugal, pois, dessa forma, o país “recuperaria” sua posição de uma grande potência, como foi no período das conquistas ultramarinas, momento exaltado no poema épico *Os Lusíadas*, de Camões.

Torna-se imprescindível destacar sua disseminação na cultura brasileira, visto que este mito nos foi legado pelos portugueses nos tempos de colonização por meio da aculturação, e é recorrente em muitas regiões do Brasil como, por exemplo, no estado do Maranhão e na Bahia. Prova disto encontra-se na obra *Os sertões*, de Euclides da Cunha, ficção com base em fatos verídicos ocorridos na região de Monte Santo (Canudos), no nordeste baiano; a obra particulariza a figura de Antônio Conselheiro, líder dos revoltosos de Canudos, que, muitas vezes, alude ao rei Dom Sebastião. Portanto, o *sebastianismo* é um processo transcultural na literatura brasileira.

Os fragmentos que apresentamos a seguir foram retirados do Ato IV, intitulado A vingança de Palito, quadro VI, no qual está explícito este mito.

JESUÍNO

O guerreiro não desiste,

Ainda morto persiste!

Onde está o mouro coração

Do fiel moço cristão?

Onde está a tua fé
 De ver D. Sabastião,
 Redivivo, ainda em pé,
 Chegando de um reino sem rei,
 Mas rico de amor e esperança?

Pedro Palito, se eu te batizei,
 Onde está tua confiança?
 (MATO GROSSO, 2009, p. 229)

[...]

CORO

[...]

O Conselheiro peregrino,
 E por onde caminharás.
 Estaremos com você,
 E na queda te erguerás.
 E o José beato Lourenço,
 Dos pobres o grande hino
 Do prometido novo tempo
 De nosso Senhor Jesus,
 De seu fiel D. Sebastião,
 Que prá guerra se conduz
 Praticando a comunhão.

(MATO GROSSO, 2009, p. 232)

Para terminarmos a exposição dos níveis da transculturação narrativa, apresentamos o pensamento de Rama:

Em qualquer um desses três níveis, sinteticamente definidos, pode-se comprovar que os produtos resultantes do contato cultural, nesse plano narrativo, não podem se parecer com as criações da modernização urbana, nem com o regionalismo ou com a narrativa social, com os quais compartilhava certas raízes. Convém, no entanto, anotar que o sucesso do processo derivou, parcialmente, das elaborações culturais intermediárias a que chegara a América Latina, ou seja, do ‘acrioulamento’ das mensagens artísticas européias e de sua hibridação ao longo de extensos períodos (AGUIAR; VASCONCELOS, 2001, p. 224).

Assim, as ações transculturadoras só contribuíram para com o sistema literário latino-americano, que pode ser lido como um vasto campo de integração e mediação.

CAPÍTULO II: ABRINDO ARQUIVOS: DESCORTINANDO A HISTÓRIA DO TEATRO SUL- MATO - GROSSENE

Fazer teatro amador no Brasil, comprometido com o resgate de nossa cultura, sob um ponto de vista revolucionário, é um ato de coragem. E fazer esse teatro no coração do Mato Grosso do Sul, alguns dizem ser heroísmo, outros, loucura. Um ato de lucidez e coerência acima de tudo, diríamos nós do GUTAC

(Cristina Mato Grosso)

A literatura dramática busca o equilíbrio em fazer arte e história. Dessa forma, o enunciador do texto é uma espécie de guardião de vários saberes e, por extensão, da memória, aqui entendida como coletiva, “[...] como capital cultural, simbólico e político das comunidades nacionais. A memória como um território-individual e coletivo [...] como suporte dos sujeitos históricos que hoje batalham para definir/construir o futuro” (ACHUGAR, 2006, p.222).

Nessa perspectiva, vemos surgir a obra da dramaturga contemporânea Cristina Mato Grosso. A ficção da autora não só se evidencia pela ideologia política de que está impregnada, porém deixa patente a função ideológica dos símbolos utilizados, e o uso recorrente da multiplicidade de temas e personagens a serem investigados. À autora é conferida uma série de títulos e premiações por seu talento inegável. São obras engajadas, mas, ao mesmo tempo, recheadas de aspectos lúdicos, líricos e históricos.

No teatro não se questiona apenas “como o teatro fala, mas, sobretudo, do que se permite falar, que temas aborda [...]”, quais as “mudanças de formato, as origens das personagens, a organização da narrativa e a natureza escrita”, escolhas que “correspondem a projetos dos autores inevitavelmente atravessados pela história e pelas ideologias” (RYNGAERT, 1996, p. 09).

Desse modo, no discurso dramático, arte e política fundem-se, assim o ser de papel passa a perfilhar posicionamentos e ideologias, colocando-se “como ator no cenário discursivo” e seu papel pode ultrapassar os limites do texto, alcançando “território biográfico, histórico e cultural” (SOUZA, 2002, p.110). Podemos dizer que alguns destes limites são transpostos também na produção literária da autora Cristina Mato Grosso, quando levamos

em consideração as contribuições que a crítica biográfica tem trazido à esfera dos estudos literários.

A crítica biográfica possibilitou a ampliação da investigação literária, pois, dada sua “natureza composta, englobando a relação complexa entre obra e autor”, gera interpretações literárias “além de seus limites intrínsecos e exclusivos, por meio da construção de pontes metafóricas entre o fato e a ficção” (SOUZA, 2002, p. 105). Vida e obra passam a ser fomentadas por várias perspectivas culturais, levando-se para o *corpus* de análise, como afirma Eneida Maria de Souza (2002, p.105), outras “práticas discursivas consideradas ‘extrínsecas’ à literatura, como a cultura de massa, as biografias, os acontecimentos do cotidiano, além da imposição de leis regidas pelo mercado”, democratizando os discursos e promovendo a interdisciplinaridade.

Não há intenção aqui de se discutir essas particularidades, mas são úteis no sentido de alargar os horizontes do pesquisador, que, sabedor das tendências¹² defendidas pela crítica biográfica, lê autor e obra de forma equacionada.

Sob este prisma, o escopo deste capítulo é apresentar as experiências da dramaturga Cristina Mato Grosso, seminais para sua produção literária. Por meio dos dados expostos constatar-se-á que vida e obra se coadunam.

No entendimento de Jacques Derrida (2001) “arquivo” é concebido como casa, domicílio, a residência dos magistrados superiores ou arcontes, aqueles que comandavam e representavam a lei. Eles foram os primeiros guardiões dos documentos oficiais. A responsabilidade dos arcontes não se limitava ao aspecto físico, mas também à competência hermenêutica e ao poder de consignação, ou seja, de reunião de signos. Nesse sentido, Cristina Mato Grosso pode ser considerada uma guardiã, uma das detentoras dos arquivos que fazem uma inventariação da cultura regional/nacional de nosso país e, a peça em estudo, *Balada de amor no sertão*, insere-se como um deles.

Beatriz Sarlo (2005, p.26) afirma que “[...] escreve-se para esquecer, e o efeito da escritura é fazer com que os outros não esqueçam. Escreve-se para lembrar, e amanhã outros vão ler essa lembrança”. Na esteira do pensamento de Sarlo e reportando-se à crítica biográfica, pode-se inferir que a dramaturga - na peça *Balada de amor no sertão* e outras obras- quanto mais escreve, ou seja, esse contínuo desarquivar de ideias, faz que mais viva

¹² Na obra *Crítica cult* (2002), a autora discorre sobre algumas tendências comuns aos autores nacionais e estrangeiros como, por exemplo: construção canônica do escritor (considera os fatores que contribuem para a idealização imaginária do autor); reconstituição de ambientes literários e da vida intelectual do escritor; o ato da escrita como narração da memória do outro; caracterização da biografia como *biografema* (imagem fragmentária do sujeito) etc.

esteja a memória do Outro¹³. Cristina Mato Grosso assim como Herman Sourgel¹⁴, à medida que transcorrem os anos é obrigada a suportar o crescente peso de sua memória, ou podemos dizer memórias, pois não teria ela herdado talvez a memória de Gil Vicente, Camões, Shakespeare, e outros artistas?

A memória da autora pode ser lida na obra por meio das metáforas textuais, das várias alegorias utilizadas. Mesmo ao se passar no espaço mimético do Rio Grande do Norte e abarcando suas peculiaridades locais, o enredo expressa aspectos universais do homem: demonstram seus saberes populares, o que está no imaginário, o fantasioso, fatos históricos relevantes, herança de religiosidade e mitos que formam a identidade cultural.

A autora pode ter se utilizado, alegoricamente, do sertão para simbolizar o cenário de um período de exceção pelo qual viveu e que, apesar de denotar um tempo de amarras em muitas esferas - como se tem conhecimento historicamente - foi uma etapa de grandes experiências artísticas e embates políticos que marcaram expressivamente o teatro do estado de Mato Grosso do Sul. Nesse contínuo exercício de arquivar/esquecer, desarquivar/lembrar é que a autora, seletivamente, desarquiva suas memórias e constrói seu projeto intelectual.

Se os impulsos antitéticos de esquecimento e lembrança são inerentes ao palimpsesto do criador literário, bem como os de escritas e apagamentos, rasuras e aproveitamentos, então, tentar mensurar a escrita inaugural desse pergaminho, seria trabalho baldado, obviamente, mas podemos seguir suas pistas e tentar reconstruir algumas memórias.

2.1 Cristina Mato Grosso: a dama do teatro sul-mato-grossense

Cristina Mato Grosso representa a mais pura seiva do teatro que revigora os palcos do nosso Estado
(Paulo Correa de Oliveira)

Não há como tracejar o cenário dramatúrgico em Mato Grosso do Sul sem apontar o nome de Cristina Mato Grosso, visto ter sido ela um baluarte nesse campo artístico. Maria

¹³ Nos valemos da definição de Hugo Achugar, em *Planetas sem boca* (2006): “[...] o outro necessário para que o eu, meu eu, se constitua como sujeito, aparece e reaparece nas palavras de todo dia [...] quando tentamos narrar a história, nossa história, uma história, qualquer história; quando tentamos construir genealogias e filiações, heranças e passados; [...] a construção da memória, seja individual, coletiva, pública, histórica ou oficial; quando sonhamos com futuros e descendências, legados e utopias” (p. 313).

¹⁴ Personagem do conto “A memória de Shakespeare”, de Jorge Luis Borges, que por meio de um “anel” recebe a memória de Shakespeare. Uma metáfora para explicar a memória humana, ou melhor, o cérebro do homem, considerado um palimpsesto.

Cristina Moreira Oliveira, de nome artístico Cristina Mato Grosso, é filha de Silvino Moreira e Almezina Moreira. Nasceu em Campo Grande, no ainda estado de Mato Grosso, no dia 24 de abril de 1951 e faz parte de uma família de cinco irmãos.

A estudiosa adolescente realizou seus estudos na Escola Estadual Campo-Grandense (hoje Maria Constança de Barros Machado) e, desde cedo, percebeu muito claramente que a escola não fomentava desenvolver os talentos escondidos nos discentes; ao contrário, a segregação e distinção entre alunos eram notórias.

Cristina Mato Grosso contou em entrevista a Moema Vilela sobre o encantamento de ver o Zé de Almeida, conhecido hoje como Zeca do Trombone, tocando violão, e todo mundo em volta dele. “Imagina aonde ia levar essa força de talento de cada um se houvesse uma estrutura em torno que nos motivasse a encontrar em nós o que tínhamos de melhor. Não precisava aprender violão com ele, mas o violão dele podia me inspirar a inventar, a fazer teatro” (VILELA, 2010)¹⁵.

Como se nota sua visão da conjugação simultânea entre educação e arte já vinha de muito cedo. Sua propensão era de fazer um teatro que não provocasse somente o prazer estético, mas que levasse bons conteúdos, sem desbordar dos problemas sociais, e que o público tivesse plena consciência do tema representado.

Em meados dos anos 60, o teatro no estado começou a despontar por conta dos primeiros cursos superiores. Surge então, em 1967, o pioneiro TUC (Teatro Universitário Campo-Grandense) que realiza sua última peça em 1970. Apesar de não ter sido integrante do TUC, o grupo foi sua primeira inspiração, a mola propulsora do fazer artístico da futura atriz.

A dramaturga principiou suas investigações acerca do teatro ao lado de Américo Calheiros (atualmente secretário de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul) e sem dúvida, são os sustentáculos do movimento teatral em MS. Juntos fundam, em 1971, o GUTAC - Grupo Teatral Amador Campo-Grandense -, dentre seus companheiros estavam Rose Mary Lamontano, Hélio de Lima, Vanderlei Rosa de Oliveira, Wilson Taveira, Marilde Bello, Abigail de Oliveira e Joana d’Arc.

O grupo se apresentou pela primeira vez no Festival Estudantil Mato-Grossense de teatro no teatro Glauce Rocha, inaugurado em outubro do mesmo ano. Na ocasião, deu-se a estreia de Mato Grosso como atriz, na peça Autodissecação, de Américo Calheiros, que *O*

¹⁵ A referida entrevista faz parte do livro *Vozes do teatro: registro da memória cultural de Mato Grosso do Sul*, organizado pelas autoras Luiza Rosa e Moema Vilela, porém ainda não publicado, no prelo. As citações contidas nesta dissertação foram conseguidas via arquivo pessoal da autora Cristina Mato Grosso, disponibilizado ao pesquisador.

angariou o segundo lugar na premiação do festival. Daí em diante, ela concentrou todo seu potencial para o universo teatral.

A artista encenou também os espetáculos Intravagostil (1972), Apocalipse Zero Hora (1973), Close (1974), Os profanos e, Nada é grátis (1975). Importa destacar que todos os textos são de autoria de Américo Calheiros e que sofreram cortes comprometedores durante o regime de exceção. Mato Grosso, em entrevista a Vilela (2010) afirmou que:

[...] por causa da repressão do governo militar e da censura federal, nas peças para adultos, éramos obrigados a nos valer de metáforas nem sempre bem compreendidas pelo público, resultando em uma linguagem muitas vezes hermética, complexa. Se os objetivos eram clareza na denúncia política e social, a comunicação muitas vezes malograva nesse intuito, ou suas propostas despertavam interesse de um público limitado, e dentro da classe média.

Fotografia 1- Américo Calheiros na peça *Apocalipse Zero Hora*.

Fonte: <http://www.overmundo.com.br/overblog/americo-fala-do-teatro-no-antigo-mato-grosso-uno>.

O grupo vai se fortalecendo e o trabalho teatral se efetiva no âmbito das escolas públicas, pois grande parte dos componentes do GUTAC era profissional em educação. Os

orientadores das atividades teatrais Américo Calheiros, Rose Mary Lamontano, Vanderlei de Oliveira e Hélio de Lima tiveram o apoio da Secretaria de Educação e Cultura do Governo do Estado de 1973 a 1976, mas depois desse período, não deixaram que o sonho do grupo de unir arte e educação terminasse, mesmo já não disponibilizando de apoio oficial.

A primeira peça de autoria da atriz é *Contramão*, escrita em 1973 e encenada em 1976, sob a direção de Américo Calheiros, a qual passou por cortes comprometedores e interdições. Como as peças retratavam a realidade da repressão e da obstrução cultural que o país vivia nesse período ditatorial, sempre passavam pela interferência dos órgãos de censura, que retalhavam os textos e classificavam as peças, experiência pela qual o grupo conviveu catorze anos e que marcou expressivamente a produção textual e cênica. Como conta a dramaturga: “A classificação não era como hoje, que tem a ver com a questão psicológica e educacional. Era uma proibição política. Se permitisse a entrada de alguém fora da classificação, você podia ser preso” (VILELA, 2010).

A estudiosa Maria da Glória Sá Rosa foi quem prefaciou o folder de estreia da peça.

Esta é a nossa condição enquanto sem condição transitamos. O que representa este vôo silente em direção ao fim? Que fazemos num mundo onde a incerteza é a única das certezas? Vale a pena existir, ameaçados a cada momento pelo medo? Medo da solidão, medo da guerra, medo dos outros, medo de ter medo. São essas as perguntas básicas do texto *CONTRAMÃO* [...]. Cristina é muito jovem mas já sente na pele, ardendo como fogo, a ameaça do não ser. Sua peça é o grito, denunciando nossa triste condição de transeuntes sem condição, à espera de que a flor rompa a dureza do asfalto e ilumine de tons rosa - verde a escuridão da noite. Quem recria o texto, quem dá às palavras, gesto, luz é esse lutador do teatro mato-grossense, Américo Calheiros. Vivendo há muitos anos na contramão do teatro, [...] sente-se à vontade para montar uma peça que traduz com muita fidelidade a situação do artista de teatro, “um gauche” por essência, que teima em caminhar em direção oposta ao comum das pessoas, à estrutura comum (Arquivo do GUTAC).

Fotografia 2- Cartaz do espetáculo *Contramão*, 1976.
Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 21.

2.2. O GUTIC: projeto estético infantil

O GUTAC também direcionou seu trabalho teatral para o público infantil, voltando-se para as crianças de escolas públicas. Nessa vertente, a partir de 1973, foi denominado de GUTIC- Grupo Teatral Infantil Campo-Grandense, uma espécie de filho do GUTAC, atuando ininterruptamente por nove anos. A primeira peça a ser encenada para as escolas, escrita por Américo Calheiros e Cristina Mato Grosso foi Vovozinha incrementada e chapeuzinho sem chapéu. Produziram em 1974 para a linguagem teatral, dois textos de Maria Clara Machado: Maria minhoca e O rapto das cebolinhas. A primazia se dava às apresentações para as escolas de Campo Grande, mas realizavam por outras cidades do interior do Estado. Em 1975 o grupo montou o espetáculo A história de um barquinho, texto de Ilo Krugli e direção de Calheiros.

A dramaturga Cristina Mato Grosso pôde, a partir de então, vislumbrar a realização de seu sonho pueril: formar uma sociedade mais justa, um melhor mundo para se viver, por meio dos elementos, para ela indesuníveis, arte e educação, instigados nas sementes dessa utópica sociedade, as crianças.

O GUTIC estreou na tarde de 27 de agosto, no salão de atos do Centro Educacional Lúcia Martins Coelho, a peça O rapto das Cebolinhas, de autoria de Maria Clara

Machado [...]. A equipe, compõe-se de jovens universitários, dois dos quais, Américo Calheiros, líder do grupo e Maria Cristina Moreira de Oliveira, já concluirão o curso de Letras, na faculdade Dom Aquino. Os demais componentes são: Wanderlei Rosa de Oliveira, Rose Mary La Montana, Sueli Tinoco, Hélio de Lima e Joana D'Arc Mangini. [...] o Grupo Teatral Infantil Campograndense, desde a época em que se implantou na cidade, tem mantido um ritmo positivo de divulgação da arte e cultura entre as crianças da cidade, baseando-se na afirmação de que o teatro é uma das principais metas do ensino moderno (Diário da Serra- Campo Grande-MS, 29/08/74).

Fotografia 3- Hélio de Lima e Cristina Mato Grosso na peça *Maria Minhoca*.

Fonte: Mato Grosso, 2007, p. 115.

2.3 Projetos e trajetos

"Teatro só faz sentido quando é uma tribuna livre onde se podem discutir até as últimas consequências os problemas do homem" (Plínio Marcos).

No ano de 1974, a atriz amadora parte para o Rio de Janeiro em busca de novos horizontes, mas, sobretudo, na busca de si por meio do teatro. Como ela mesma comentou em entrevista ao Jornal da Cidade (13/05/79), sua meta era “[...] identificar-se com o teatro de modo a tornar-se um meio vivo de expressão”. Nesse intuito, Mato Grosso se distancia um

pouco do grupo para ampliar sua formação acadêmica, pois já possuía graduação em Letras, e se forma em interpretação teatral, em 1978, pela Escola de Teatro da FEFIERJ- Federação das Escolas Isoladas do Estado do Rio de Janeiro, hoje UNIRIO. Nesse período, a Escola Federal era de controle dos militares e, portanto, trabalhos de cunho reflexivo em sala de aula eram proibidos, uma vez que o véu da ditadura envovia vários segmentos da sociedade. Mas os jovens artistas contavam com atividades teatrais fora das salas, assim, paralelamente, alunos e professores pensavam o fazer teatral e sua relação com o sistema, tomando por base os pressupostos de Bertold Brecht. Como contou Mato Grosso: “Essa relação dentro da escola fez meu pensamento se delinear e se completou com a descoberta do Teatro União e Olho Vivo, de César Vieira, por meio da obra Em busca de um teatro popular. Era uma tendência minha, só faltava uma oportunidade” (VILELA, 2010).

No Rio de Janeiro sua atividade artística foi constante. A dramaturga participou densamente de vários projetos teatrais, com atuação em espetáculos infantis, musicais, obras clássicas da dramaturgia brasileira e mundial.

Encena a primeira peça em 1975 *anão doceiro* e a partir daí não parou mais. No ano seguinte fez *O cordão*, musical de Arthur Azevedo; *Os sete gatinhos*, de Nelson Rodrigues; *A dama da Loção de Lakspour*, de Teneesse Williams, esta última, de grande importância para seus futuros trabalhos, visto ser uma obra em que os atores criavam e dirigiam, coletivamente.

Em parte, sua predileção pelo teatro popular deu-se por meio da experiência significativa com a cultura popular nordestina ao participar de um grupo teatral, no Centro de Artes da FEFIERJ, que investigava a literatura de cordel. Desenvolveu com eles projetos de teatro direcionado efetivamente para o povo. Assim, apresentaram-se em diversas favelas e morros cariocas, como a da Rocinha e o Morro do Boréu. A versatilidade de Mato Grosso advém, entre outros fatores, a partir da seguinte experiência:

Durante um ensaio conheceu Sérgio Britto e o Grupo dos Quatro, partindo com eles para uma experiência que segundo Cristina, valorizou-a como pessoa e como artista de uma forma incrível, proporcionando-lhe uma total firmeza no trabalho e demarcando definitivamente o seu caminho. Então os últimos três anos tornaram-se da maior importância, quando teve a visão do teatro da realidade, trabalhando com esse Grupo (Sérgio Britto dando a maior assistência), cada um recolhendo material de suas experiências urbanas (praias, supermercados, fila de INPS, ônibus, etc.) e canalizando-os desta forma à nossa vivência (OLIVEIRA, 1979).

A prática do sistema coringa¹⁶ também foi importante para sua formação teatral, dessa forma, a atriz prova profundamente do trabalho coletivo, no qual o grupo deve conhecer a fundo o texto e as personagens para que os envolvidos fizessem o trabalho de todos os campos da representação cênica: atuando como diretores, cenógrafos, contra-regras e iluminadores. Cumpre ressaltar que a Cristina Mato Grosso internaliza elementos de cada experiência que delinearão de forma contundente sua atividade artística.

Mesmo tendo vivências apaixonantes e fortalecido seus elos naquela cidade, pois já coordenava uma escola no Meyer e já tinha convite de Sérgio Brito para ministrar aulas de interpretação, a atriz/dramaturga volta à sua terra natal, agora Mato Grosso do Sul, onde entende que deveria ocupar seu “lugar”, espaço de compromisso com a realidade de seu estado, com a classe humilhada, sofrida e oprimida. “Eu podia estar fazendo teatro popular no Rio de Janeiro; eu podia especialmente ser atriz no Rio de Janeiro, mas eu nasci fazendo teatro aqui, via como o sistema era paupérísmo e difícil e nós éramos uma luz em meio a tudo isso”, confessa em entrevista concedida a Moema Vilela.

Em 1979 ministrou aulas no curso “Criatividade em Educação” por 15 municípios do interior do estado de Mato Grosso do Sul dentre os quais Dourados, Naviraí, Corumbá e Cassilândia, visando explorar a criatividade no meio educacional de professores do Ensino Fundamental, das séries iniciais. Oportunizou o trabalho com a música, artes plásticas, desenho e teatro corporal e vocal, da forma mais prática possível. Fomentava, então, integrar essas habilidades, obedecendo à particularidade de cada realidade, no currículo escolar.

Importante ressaltar a contribuição do GUTAC na formação social dos jovens das escolas públicas. Os trabalhos, iniciados em 1973, ultrapassaram os limites de sala de aula, levando os discentes inspirados e amparados por seus professores, a iniciar pesquisas sobre os bairros, seus problemas e a criar também seus próprios textos.

Desse trabalho pedagógico e artístico criou-se, a partir de 1975, eventos voltados para a formação dos profissionais e alunos interessados na arte teatral e divulgação dos trabalhos realizados. Nascem, então, os Festivais Estudantis da REME (Rede Municipal de Ensino) e os Encontros e Mostras de Teatro da FESMATA (Federação Sul-Mato-Grossense de Teatro Amador). É imperativo dizer que foi um trabalho insistente, árduo, mas que surtiram resultados bem significativos. Dessa seara de produções dramatúrgicas, destacam-se, aqui, algumas delas *Gente é meu nome*; *A Jojó é um caso sério*; *De que se faz teatro*; *Nhanhá, toda*

¹⁶ Trata-se de um novo procedimento cênico-interpretativo desenvolvido por Augusto Boal. Não há atores personagens e sim, funções de acordo com a estrutura dos conflitos. “O Coringa pode substituir qualquer ator da peça, em caso de extrema necessidade até o protagônico” (ROSENFELD, 1996. p.17).

vila tem história prá contá e Brinquedos. Todas as peças produzidas foram editadas em 1983, na obra intitulada *Expressão teatral da região*, coletânea de textos de escritores de Mato Grosso do Sul, pela Secretaria de Educação de Estado e FESMATA.

Trabalhando novamente juntos, Mato Grosso e Calheiros, que também saiu de Campo Grande logo depois da atriz, em 1977, para um curso especial de direção na Escola Estadual de Teatro Martins Pena, também no Rio de Janeiro revitalizam o GUTAC o qual se abre a novas propostas e ideias.

Ambos mais maduros e seguros após formação no âmbito teatral unem-se aos companheiros do grupo e aos jovens atores e alunos que se destacaram nos movimentos teatrais fomentados pelo projeto do grupo nas escolas como: Célio Adolfo, Israel de Almeida, Westter Borges, Hilda Alves e Aparecida Vilhalva. Coletivamente, pesquisaram suas raízes e defenderam um teatro popular, que pudesse ser de grande interesse do público, que fosse reflexo da língua do povo e sua realidade. Como se nota, o grupo faz um teatro de resistência, engajado, de cunho social e educacional.

Em novembro de 1979, ocorre em Campo Grande a I Mostra de Teatro Amador de Mato Grosso do Sul, organizada pelo Departamento Estadual de Cultura e dirigida pela professora Maria da Glória Sá Rosa e seus assistentes diretos Américo Calheiros e Thie Higushi. Esta mostra contou com alguns nomes mais representativos do teatro brasileiro, como o diretor do SNT- Serviço Nacional de Teatro, Orlando Miranda e o autor, diretor, ator e produtor carioca João das Neves.

Foi uma intensa semana de cursos com profissionais da área. O argentino Ilo Krugli ministrou “Teatro na Educação”; “Ambientação cênica” ficou a cargo de Luiz Carlos Mendes Ripper¹⁷; Jorge Carvalho Moreira¹⁸ (conhecido como “Jorginho”) trabalhou na área da “Iluminação” e Ausônia Bernardes Monteiro ministrou as aulas de “Expressão corporal”. Foram profícuos dias de oficinas, palestras, encenações de várias obras dramáticas e rodas de debate para discutir estas apresentações. Em caráter de ensaio, a peça *Foi no belo sul Mato Grosso*, segunda obra de autoria de Cristina Mato Grosso, obteve grande destaque e foi alvo de críticas dos professores do curso.

Luiz Carlos Ripper (1979) foi quem se manifestou primeiro:

¹⁷ Cenógrafo, figurinista, diretor e iluminador. Dá nova dimensão ao tratamento cenográfico nas encenações dos principais grupos cariocas dos anos 70, refletindo as expectativas inovadoras propostas por seus integrantes.

¹⁸ Iluminador e diretor. É o pioneiro da iluminação moderna no Brasil, função que ganha autonomia e inclusão nas fichas técnicas a partir de seu trabalho como iluminador nos anos 70.

Eu achei a peça maravilhosa, 2/3 da peça é fantástica. É uma peça sertaneja desbundada, ela é irreverente, o irreverente é bacanérrimo. Seu jeito livre, descomprometida, comprometida apenas consigo mesma, é ótimo. [...] A peça é deslavada, mal-educada, seu palavrório solto, sua gestualidade, seus diálogos, transmitem uma liberdade incrível (OLIVEIRA, 1979).

A discussão elencou vários elementos da peça como a música, quebras bruscas de cenas, a questão do espaço, enfim, tópicos profundamente refletidos para chegar a um consenso do que era realmente fundamental na peça. Nesse sentido, vejamos o comentário de Ilo Krugli:

As primeiras cenas eu achei meio preconceituosas. [...] A gente deve ter sempre essa preocupação: o que é fundamental na peça. A gente deve tentar ser o mais consciente do que quer e, a partir disso, ser coerente. Um espetáculo é preferível que seja mais claro e menos maravilhoso do que mais maravilhoso e hermético. Minha luta é para ser claro (OLIVEIRA, 1979).

O espetáculo *Foi no belo sul Mato Grosso* sofreu censura na faixa etária dos 18 anos, e foi considerado o divisor de águas na história do teatro da região, manifestando uma linguagem própria e irreverente. O olhar perspicaz da dramaturga colheu o material de situações do cotidiano, das notícias veiculadas nos jornais para demonstrar a subvida da população periférica e pobre do Estado. Com dinamismo e liberdade de gestos e palavras; com musicalidade, humor e criticidade, “[...] a autora apenas reinventou o cotidiano, desenhado nas letras de imprensa, o que torna menos dolorosa a cor e o cheiro das feridas” (SÁ ROSA, 1979).

Diante do descaso para com a fatia pobre da sociedade campo-grandense, a arte do grupo se compromete cada vez mais com o oprimido. Segundo a dramaturga, as “[...] condições estão cada vez mais agravantes, à medida que o modelo econômico deste governo arbitrário, de mãos dadas com a burguesia dominante, permite que esta, controle, abocanhe e devore nossa terra, nossa produção” (MATO GROSSO, 2007, p.59).

Ao se deparar com uma das matérias de um jornal local (material de pesquisa do grupo para mostrar um teatro compromissado com a sua realidade) a dramaturga cria uma trama divertida, dinâmica, porém de aguda e dolorida crítica social.

O enredo ‘parte de um fato ocorrido em Naviraí com uma empregada doméstica que dá à luz no buraco da casinha’ em condições extremamente precárias e, quase animalescas. Inspirada na própria realidade, Cristina consegue desenvolver uma cadeia de tramas em que vários enfoques são evidenciados de forma pungente e explosiva. A luta pela sobrevivência de classes completamente desprotegidas, num apelo faminto de vida ou de morte, ressoa em busca de soluções... Não importa como! Criaturas alienadas, não do contexto social, mas de um mínimo de segurança, atiram-se à vida como joguetes deflagradores, na tentativa última e íntima para denunciarem as injustiças e a contínua exploração do homem pelo homem. Opressores e oprimidos se cruzam, se acusam e se agridem como animais na disputa pela lei do mais forte (THOMÉ, 1980).

Foi no Belo Sul Mato Grosso traz a violência social como tema central, representados numa família miserável. A mãe, no desespero de prover o necessário para sua casa (pois o marido entregara-se à bebida após gastar todo o dinheiro da indenização por um acidente de trabalho) entrega-se ao adultério. Maria, a filha mais velha, é uma empregada doméstica que dá à luz a um filho (fruto da relação incestuosa com o pai) em um buraco de uma “casinha” e termina na prisão. Seu irmão, produto de seu meio, se entrega à marginalidade, e a filha mais nova, diante de total desagregação familiar, cai na prostituição.

A peça foi vista por Aldomar Conrado, responsável pela área de teatro do SNT e que veio especialmente para a estreia em sete de dezembro de 1979. O objetivo de Conrado era avaliar a inclusão da peça no Projeto Mambembão/80, do Ministério da Educação e Cultura, que objetivava oferecer um panorama do teatro brasileiro. A peça é aceita e percorre os centros culturais do país como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília.

O espetáculo foi sucesso de público e crítica nas inúmeras capitais brasileiras por onde passou.

Em *O Estado de S. Paulo*, do dia 26 de janeiro de 1980, Mariângela Alves de Lima¹⁹ destacou a boa surpresa que o espetáculo proporcionava: a de uma “identidade própria”, ainda que “[...] a linguagem teatral no centro do País tem características tão específicas que chega a atordoar um pouco pela indiscutível originalidade”. Vale ainda ressaltar outros pontos destacados, na ocasião, pela crítica:

Qualquer critério adotado para organizar um pouco a percepção do espetáculo sucumbe à monumental confusão instalada no palco. Há uma narrativa que começa pelo final, tenta voltar em flash back, desiste às vezes desse recurso e volta ao começo, ou então substitui a conclusão da história por uma canção narrativa e

¹⁹ Mariângela Alves é crítica, ensaísta e pesquisadora. Observadora minuciosa da vida teatral paulistana desde os anos 1970, Mariângela marca presença na atividade crítica por meio da profundidade com que analisa espetáculos.

irônica. A qualquer momento essas linhas tênues podem ser interrompidas por uma cena que aparentemente não tem nada a ver com a história, mas que permite aos atores introduzir alguma invenção que são capazes de executar com a graça de quem oferece um brinde suplementar. (...) Por um lado, o espetáculo consegue transmitir uma visão própria do meio em que esses artistas se desenvolvem. Por outro lado, o pouco caso evidente por modelos pré-existentes permite ao grupo um intenso compromisso pessoal com o trabalho, um vigor para interferir em cada cena com um trabalho de invenção original e despreocupado (LIMA, 1980).

Fotografia 4- "Foi no Belo Sul Mato Grosso": ao centro cantam a dupla caipira Bete e Betinha; ao lado de Sergio Calheiros, Cristina Mato Grosso, Sonia Maria de Jesus e Trindade.
Fonte: Mato Grosso, 2007, p. 94.

Fotografia 5 Em cena, Cristina Mato Grosso ao lado de Hilda Alves e Sonia Maria de Jesus. No teatro Eugênio Kusnet, São Paulo, 1980.
Fonte: Mato Grosso, 2007, p. 95.

O Jornal de Brasília, do dia 31 de janeiro de 1980, veiculou alguns pronunciamentos do diretor da peça Américo Calheiros. Para ele, o espetáculo é um drama cruel, uma tragicomédia sertaneja, em que o urbano está muito presente em seus reflexos mais prejudiciais, no sentido sócio-econômico. Como tragicomédia, pode-se permitir “[...] uma visão mais clara da violência que um sistema pode provocar em uma família sem recursos financeiros”.

É pertinente enfatizar a primeira peça de Cristina Mato Grosso, que se destacou em âmbito nacional, porque se entende mais claramente o processo de construção cênica e textual do grupo e, particularmente, traços peculiares que estarão presentes em várias obras da dramaturga e que definem seu projeto intelectual.

Celso Araújo²⁰ comentou que dos melhores espetáculos encenados em Brasília, no Projeto Mambembão, os de um “colorido diferente” e que redimiram o teatro popular brasileiro do silêncio que os boicottou nos últimos anos foram O baile pastoril da Bahia, um espetáculo do Recôncavo baiano e Foi no belo sul Mato Grosso. Com relação a este, proferiu a seguinte crítica:

Dando a Brecht o que é de Brecht, o trabalho de Campo Grande se elabora dentro de uma intuição surpreendente do épico. As canções de Bete e Betinha, as músicas que o grupo canta em coro e as intervenções diretas de alguns personagens traçam o distanciamento em que se desenrola o drama de uma família à beira do linchamento existencial [...] No teatro desses incríveis atores de Campo Grande, transpira-se fome. Transpiram uma inquietação que explode quando as bocas que conhecem a miséria resolvem gritar que estão com fome, vivendo na merda. Nada de piedades. Nada de realismo socialista ou naturalismo. O político irrompe por espontaneidade, nos gestos desesperados de uma vida desgraçada. [...] circenses, os atores dão um banho de teatro. Não precisam de pose. Estão soltos e, com os recursos mais ricos do pobre teatro brasileiro, negam a necessidade de qualquer dominação de mercado. Nada por sofisticar, porque teatro brasileiro não faz concessões. Eles, certamente, conseguem com mais impacto, beleza, expressão e atualidade, traçar um painel sobre a vida do povo brasileiro que as produções metropolitanas do Rio e São Paulo (ARAÚJO, 1980).

Ainda nos anos 80, o grupo passou por mais uma “redefinição de caminhos estéticos” (MATO GROSSO, 2007, p.66) e, a cada texto, percebe-se aspectos idiossincráticos regionais sendo valorizados. Há de se destacar que essa (re) confirmação na estética do grupo contou com a contribuição do teatrólogo e diretor teatral paulistano Carlos Alberto Soffredini o qual propiciou um diálogo estético com o grupo que assume uma estética popular mais consistente. Em virtude da apresentação de sua peça Na carrera do divino, em 1980, no teatro Glauce Rocha, estreita os elos com o estado de MS e começa a participar de eventos, no período de 1981 e 1984, da FESMATA (Federação Sul- Mato-Grossense de Teatro Amador), fundada pelo GUTAC e outros grupos da época.

A partir de Vila paraíso, Bom dia, 1980, (censura 18 anos), texto de Cristina Mato Grosso, consolida-se o engajamento em favor dos descamisados. O grupo apresenta-se no teatro TAIB, em 1982, peça que sintetizava a problemática social do momento: da prostituição, exploração do menor, moradia e saneamento básico da população; outro texto resultante de uma expressiva pesquisa do grupo. A irmã de Cristina Mato Grosso, Abigail de

²⁰ Repórter de cultura, por mais de 15 anos, entre Correio Braziliense, Jornal de Brasília, Rádio Nacional e Rádio Cultura.

Oliveira, que aderiu ao grupo em 79 e até então estava somente no serviço de artesania, faz sua primeira apresentação nessa peça.

Fotografia 6- Cristina M. Grosso, Leia Guedes, Bianca Machado e Abigail de Oliveira atuando no espetáculo *Vila Paraíso, Bom Dia*, Teatro TAIB, SP, 1982.

Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 39

A professora, escritora e produtora cultural Idara Negreiros Duncan, em entrevista concedida à Cristina Mato Grosso, manifesta-se sobre as atividades do GUTAC da seguinte forma:

Eu vejo o grupo como um núcleo de ricas experiências teatrais contemporâneas que segue uma trajetória de luta pela sobrevivência do teatro no Mato Grosso do Sul. Algumas das peças encenadas [...] que tive oportunidade de ver, como “Foi no Belo Sul Mato Grosso” e “Vila Paraíso, Bom Dia”, mostram personagens inseridos no contexto social que as condiciona. Mostrava a realidade da periferia sul-mato-grossense. Questionava-se sobre os problemas sociais, principalmente os das classes menos favorecidas. Mostravam isso de uma forma muito regional, muito nosso, com Bete e Betinha tocando violão, sanfona. Traziam consigo aquela força da cultura da região, não só como pano de fundo, mas que chegava em certos momentos, ser o principal (MATO GROSSO, 2007, p. 155).

Ainda discorrendo a respeito do espetáculo Vila Paraíso, bom dia, o jornalista Paulo Correa de Oliveira enfatizou o compromisso dos expoentes teatrais Américo e Mato Grosso para com a pesquisa e a denúncia da realidade social em favor dos marginalizados.

Eliminando as redundâncias, Vila Paraíso nos mostra, num flash rápido e conciso o retrato do nosso povo sub-urbano. Nesse impacto de visão saímos do teatro procurando apreender todos os conflitos existentes. A música de Bete e Betinha, cantada por todo o elenco no final, nos predispõe para esse rumo. Esse canto nos chega como uma poesia trágica encerrada nessa Vila Paraíso. Cristina, a autora, que tem toda a agressividade dos indignados pela opressão, usa do teatro como uma arma. Sua linguagem é forte. De uma rudeza que agride, como convém a uma obra em que as idéias estão colocadas para acender um debate caloroso (OLIVEIRA, 1982).

No teatro Glauce Rocha, em dezembro de 1983, estreia a peça *Pedro Palito e o monstro devorador*, censura 14 anos, obra que abriu as portas para a vereda do popular. Mais uma peça que conquistou a crítica e espectadores brasileiros. A partir desse espetáculo, de autoria de Cristina Mato Grosso, o companheiro de grupo Calheiros deixa o trabalho no GUTAC para buscar novos rumos.

Seguindo a linha temática das peças anteriores, percebe-se a extrema preocupação com a situação das classes dominadas, em que “[...] o drama dos humildes, dos deserdados da sorte, contrasta com a arrogância dos senhores do mundo” (SÁ ROSA, 1983).

A peça é escrita na íntegra em versos rimados, remete à literatura de cordel por meio da improvisação e do riso, à estrutura medieval com uma gama de personagens oriundos de todas as classes sociais que transitam pelo palco para soltar a voz denunciativa do contexto de sua criadora. Há de destacar a personagem principal da trama, Pedro Palito, sujeito espirituoso, “sem trava na língua”, ousado e acidamente lúcido. A artista, numa postura quase didática, enfocará o tema da luta pela terra, a discussão da reforma agrária.

A obra é também um mergulho na violência social de Mato Grosso do Sul com seus posseiros, seus grileiros, suas usinas de poluição do Pantanal “[...] onde bem acima do homem está a cana e o gado”. Por meio do fio narrativo, sente-se a denúncia de situações que os meios de comunicação já mostraram de forma redundante que a sensibilidade se calou. [...] o domínio da fala que faz de Pedro Palito a única personagem lúcida, detentora do fio narrativo [...] Pedro Palito é a consciência social latejando através do signo lingüístico para acusar e transformar (SÁ ROSA, 1983).

O grupo recebeu o convite do INACEN para desenvolver em Campo Grande o Projeto Interação que tinha como essência trabalhar de forma diferenciada o currículo escolar, a partir de contextos culturais específicos. Pela interdisciplinaridade visavam a reforçar a identidade cultural das crianças, por meio da confecção de pinturas, músicas, teatro, desenhos, brinquedos e brincadeiras e produção literária. O trabalho seguiu de 1983 a 1986.

Outro projeto realizado foi o Teatro na escola (1984-1987), coordenado por Cristina Mato Grosso e executado por Abigail de Oliveira, Amilton Lopes, Anézia Gregório, Célio Adolfo, Dina Moreno, Léia Guedes e Marilde Belo. Tinha como apoiadores a Fundação de Cultura do Estado e Secretaria de Educação e Cultura de Campo Grande. As metas do trabalho eram resgatar, disseminar e preservar a cultura popular, para tanto, seguiam rigorosamente três etapas para a efetivação dos objetivos.

De acordo com a proposta temática a ser investigada, promovia-se uma discussão com o diretor, vice-diretor, funcionários e alunos da unidade escolar eleita para aquela atividade. Depois, professores, alunos e o GUTAC visitavam a comunidade e colhiam várias informações por meio de fontes vivas, que eram registradas, além de causos, músicas e contos; todo material elaborado ficava na escola como um instrumento para a prática pedagógica em diversas áreas, visto ser interdisciplinar. A última etapa era o produto da pesquisa-a peça teatral produzida, pronta para encenação - e de responsabilidade do GUTAC. Especialmente nessa última instância foi um árduo trabalho, pois os locais de apresentação não eram adequados, tendo o grupo que se apresentar nos corredores, pátios e em frente de escolas:

[...] imagine toda aquela parafernália que inventávamos sendo carregada e instalada pra lá e pra cá, sem parar. Era preciso além da vontade, da paixão, muita saúde física. A gente carregava muito peso, sem dizer que éramos caprichosos naquilo que queríamos mostrar. Não abríamos mão de recursos utilizados, de luz e sombra que davam efeitos cênicos... (Entrevista da gutaqueana Marilde Belo. MATO GROSSO, 2007, p. 134).

A partir da peça *Pedro Palito e o monstro devorador* o grupo assumiu uma postura de teatro único, ou seja, não havia mais diferenças entre o universo infantil e o adulto. Frutos dos projetos, experienciados nas escolas municipais e estaduais do município de Campo Grande, foram *Anhanduí*, *Tia Eva* e *Conceição dos Bugres*. Esse modo de trabalhar a relação cultura/educação, conhecendo as histórias do povo, o imaginário popular, de abrir-se à criação dando funcionalidade a simples materiais ou objetos; ainda instigar uma educação agradável e

significativa, pois nada era pronto para os alunos, nada era depositado em suas cabeças, ao contrário, tiravam tudo de dentro de si e, o trabalho em conjunto. Todos esses elementos foram se aprimorando no trabalho com as escolas, mas especialmente na estética popular²¹ do GUTAC que crescia nesse sentido e se consolidava a cada obra. Em Pedro Palito e o monstro devorador o grupo utilizou-se de muitos recursos para representar uma realidade, contudo, sem ser realistas. Nesta peça fizeram uso do teatro de sombras; o cenário era uma grande tela de cor preta o que permitia vários planos de atuação das personagens; uso do ator-boneco²² e de máscaras.

O ano de 1984 foi bastante intenso para o GUTAC. Apresentou *Pedro Palito e o Monstro devorador* em diversos lugares do país. Em virtude do Festival Nacional de Teatro da CONFENATA (Confederação Nacional de Teatro Amador, a encenação se deu em Recife, no teatro Valdemar de Oliveira. Foram ainda convidados novamente para o Mambembão, fazendo um tour por Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e incluíram no projeto a cidade de Campo Grande.

Outro projeto importante foi o Projeto Araguaia, no qual apresentaram duas peças de Cristina Mato Grosso *Anhanduí*, na capital sul-mato-grossense e *Pedro Palito e o monstro devorador* nas cidades de Cuiabá e Goiânia, intercâmbio artístico impulsionado pelo INACEN (Instituto Nacional de Artes Cênicas- atual FUNARTE) e a CONFENATA .

Pedro Palito e o monstro devorador agradou muito ao público nesse Mambembão-Ipiranga/84. O crítico Alberto Guzik²³ teceu comentários elogiosos sobre a montagem da peça e da protagonista Pedro Palito.

O espetáculo [...] é tão humilde e belicoso quanto o personagem [...] A raiva contida nas reivindicações dos pobres heróis da peça, sua guerreira atitude de resistência, o caráter explicativo da encenação tornam-se mais claros quando se tem em mente que o grupo escreve e atua para o público de Campo Grande. A cidade [...] registra hoje altíssimos índices de mortalidade infantil alimentados pela subnutrição. Essa situação, numa das mais ricas regiões agropecuárias do País, é a mola do espetáculo. [...] soaria francamente ultrapassado, não fosse pela atualidade e urgência dos temas que põe em cena. Claudica na amarração, mas empreende uma apaixonada e

²¹ Entenda-se o popular no sentido de um teatro que dá voz à cultura popular, às idiossincrasias de um povo; tem como marcas a improvisação, elaboração de adereços, figurinos e cenários de forma criativa e, a presença marcante de personagens alegóricos.

²² Ator -boneco/boneco- ator quer dizer que um mesmo personagem era representado pelo ator e pelo boneco em passagens rápidas.

²³ Crítico, ator e teórico. Torna-se sensível observador da vida teatral paulistana a partir da década de 1970, exercendo longa e profícua carreira nos órgãos de imprensa, igualmente autor de um valioso estudo sobre o Teatro Brasileiro de Comédia. Dividiu a coluna de crítica teatral a partir de 1984, no *Jornal da Tarde*, com Sábato Magaldi.

generosa defesa dos deserdados [...] A montagem do grupo é produzida com muita simplicidade, tem um tom caseiro, amador, que se torna simpático à platéia pela franqueza com que expõe sua defesa dos miseráveis (GUZIK, 1984).

A peça em questão abriu o projeto em Minas Gerais e obteve boa recepção. O GUTAC falou ao jornal Estado de Minas a respeito da peça, declarando de modo enfático que a grandeza do Teatro se encontra na “[...] humildade de oferecer-se como instrumento de conquista de uma sociedade mais justa”, desse modo, o grupo “[...] está emprestando a sua palavra, sua voz e o seu corpo aos homens e mulheres sem terra, para que possam cantar o seu canto sufocado pela forte minoria que detém o poder nas mãos” (Cristina Mato Grosso sendo entrevistada pelo jornal, 10/07/1984).

Vale ainda ressaltar a impressão que o espetáculo causou em outro importante crítico paulista:

O grupo campo-grandense nos dá [...] um retrato satírico da problemática do seu Estado (que é a de todo o Brasil), da exploração da terra e da propriedade, da repressão, da emigração rural, da massificação cultural, da vigarice política. [...] O espetáculo, escrito e dirigido por Cristina Mato Grosso, tem uma pureza, uma simplicidade, uma graça espontânea, utilizando-se de bonecos, sombras, máscaras simbólicas (para os repressores), numa variedade visual, que superam seus defeitos técnicos. Um espetáculo que se vê com prazer, que nos mostra um Brasil espontâneo, alegre, sofrido e lutador, que nos enche de esperanças. Com Pedro Palito, o Mambembão atinge plenamente seu objetivo de intercâmbio cultural (GARCIA, 1984).

Em 24 de julho de 1984, no *O Estado de S. Paulo*, Mariângela Alves de Lima falou genericamente dos grupos convidados para o Mambembão. Elogiou a qualidade dos textos, dos estilos interpretativos e dos elementos cênicos simples, mas significativos. Na ocasião se deteve um pouco na peça de Cristina Mato Grosso, apresentando que:

O texto é mais inspirado no teatro quinhentista português que nas trovas populares. O acabamento gracioso e por vezes requintado dos versos tem a mesma fonte antiga, entrevista na literatura do cordel. Enquanto isso, a organização das cenas e utilização da música recria diretamente os folguedos populares que sobrevivem na tradição rural. Dos clássicos, Cristina Mato Grosso aproveita o rigor da composição e o gosto pelas belas palavras. Da convivência com as danças dramáticas e com a música extrai a beleza plástica e o mote para a construção de seu universo dramático: quem pode criar coisas assim tão belas, pode criar também meios para mover o mundo (LIMA, 1984).

Fotografia 7- Cristina Mato Grosso interpretando o menino Palito na peça *Pedro Palito e o Monstro Devorador*. Teatro Cacilda Becker, Rio de Janeiro, 1984.
Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 40.

Fotografia 8- Pedro Palito e o Monstro Devorador, em cena: Cristina Mato Grosso e Paulinho Preché.

Fonte: Mato Grosso, 2007, p. 68.

Os gutaqueanos ainda estiveram profundamente envolvidos no processo de retomada democrática do país. Participavam de passeatas, subiam nos palanques de comícios, defenderam os Sem-Terra, que naquele momento ainda era embrionário. Toda essa movimentação foi acompanhada por dois personagens populares criados pelo grupo: o boneco gigante Zelão, o brasileiro das diretas e o atrevido Pedro Palito. A peça obteve tamanha repercussão que passou a ser forte instrumento de apoio às Eleições Diretas; assim, percorreu todo o Estado.

Ainda nesse ano o GUTAC se une ao artista plástico Henrique Spengler, do movimento GUAICURU e criam um espaço para reuniões políticas e ensaios, nos fundos da residência dos Spengler. Do estreitamento de laços ideológicos estimulados nesses encontros, promotores da cultura se unem e vão para as ruas no movimento Pró-diretas: desperta Brasil.

O GUTAC inaugurou sua oficina de teatro em 11 de maio de 1985, que nos fins dos anos 80 transformou-se em um importante ponto de cultura e supriu, em parte, a falta de um local para apresentações, visto que o Glauco Rocha, na época, encontrava-se inutilizável. Nesse espaço, foi inaugurado o chamado Bar Eclipse (1987), com a criação de um palco aberto para abrigar manifestações artísticas de toda a natureza e que foi um nascedouro de grupos de expressão e diversos nomes da arte.

De 1984 a 1994 o grupo trabalhou intensamente com os espetáculos *Anhanduí*, *Tia Eva* e *Conceição dos Bugres*. Dessa trilogia duas passaram por transformações, *Anhanduí* tornou-se *Anhanduizinho*, *Meu Amor* e, *Conceição dos Bugres*, *O Sonho de Ceição*.

Tia Eva, trata da vida de uma escrava oriunda de Angola, que de “tanto benzer, curar, partejar, servir ao povo, em todos os minutos, acabou virando mito”(SÁ ROSA, 1985), deixando rastros na vida do povo simples de Campo grande. Representa a raça negra da região e uma profunda religiosidade.

O GUTAC recebeu com a peça o Prêmio Pesquisa de Linguagem Cênica em 1986, no 2º Festival Nacional de Teatro Amador Infantil em São José do Rio Preto, prêmio criado, especialmente na ocasião, visto ter recebido valorosa crítica referindo-se à linguagem do teatro popular encontrada no GUTAC. No festival, encontraram-se novamente com Soffredini que entusiasmado, avaliou que de fato agora faziam teatro popular. Segundo avaliou Maria Cristina Silveira, em reportagem local:

[...] os personagens relembram as raízes africanas do povo brasileiro, através de suas danças, roupas e costumes e também da festa de Nossa Senhora [...] Mesclando atores, teatro de sombras e bonecos, Cristina Mato Grosso conseguiu passar a sua mensagem, de forma simples, clara e direta, mostrando que o teatro verdadeiramente popular e brasileiro, ainda continua vivo (SILVEIRA, 1986).

As palavras da socióloga Nadir Domingues Mendonça, a respeito de *Tia Eva* merecem ser lembradas, pois não se esgotava no deleite que uma peça teatral produz, “vai além. É uma aula de História, de Sociologia, de Política, de Antropologia na criatividade teatral. Oportunidade rica para um estudo interdisciplinar” (apud MATO GROSSO, 2007, p. 104).

Tia Eva. Em cena: ao centro Dina Moreno. Atrás, Cristina Mato Grosso e Abigail de Oliveira dançando com as imagens de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário.

Fotografia 9- *Tia Eva*. Em cena: ao centro Dina Moreno. Atrás, Cristina Mato Grosso e Abigail de Oliveira dançando com as imagens de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário.
Fonte: Mato Grosso, 2007, p. 103.

Fotografia 10- Espetáculo *Tia Eva*. Dança com Máscaras Africanas.

Fonte: Mato Grosso, 2007, p. 104.

Outra premiação importante, que denota o reconhecimento do GUTAC em âmbito nacional, foi o Prêmio Concorrência FIAT- Centro Oeste, em 1989, por meio da obra *O Sonho de Ceição*, retratando a vida de Conceição dos Bugres, um ícone da cultura popular de nosso Estado. Segundo Idara Duncan, “[...] foi feito aí, um tipo teatro documento, [...] foi situado o homem no seu contexto histórico [...] mostrou a dura realidade dos trabalhadores da arte, simbolizados pela grande artista popular Conceição Freitas” (MATO GROSSO, 2007, p.156).

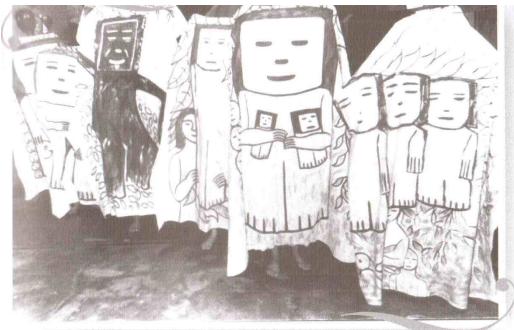
A crítica de arte da UFMS, Alda Chisalfi divulgou que

O sonho de Ceição, peça teatral de Cristina Mato Grosso, outra mulher que ainda traz no próprio nome a afirmação com os laços da terra, como se o trabalho não bastasse, apresenta uma concepção tradicional de teatro que ao longo do tempo se aprimora, acrescentando ao tema os cuidados de uma produção que esboça bons momentos de criatividade (CHISALFI, 1993 apud MATO GROSSO, 2007, p 105).

Fotografia 11- A artista popular “Conceição dos Bugres” em entrevista com Cristina Mato Grosso, dezembro de 1981.

Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 27.

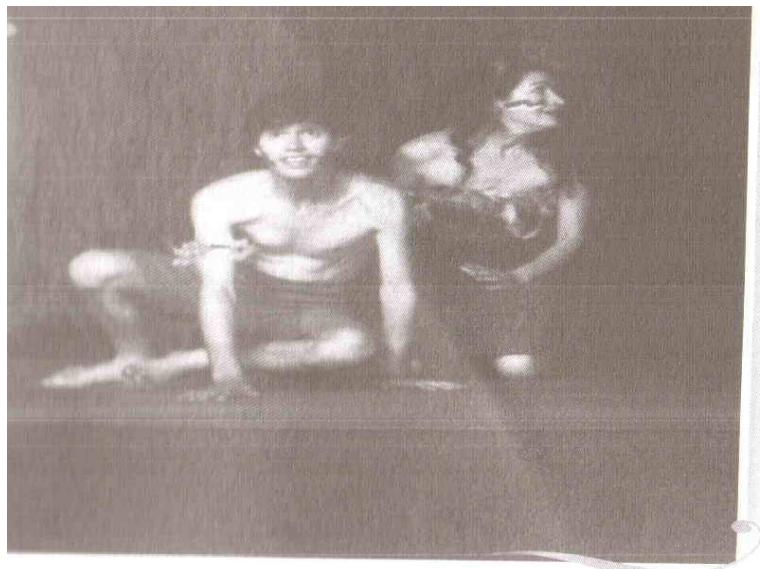

Fotografia 12- A dança dos Bugrinhos Espetáculo *O Sonho de Ceicão*, 1989.

Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 43.

Anhanduizinho, Meu Amor foi mais uma peça na qual a atriz colheu subsídios verídicos por meio de investigações históricas, geográficas, das raízes religiosas, culturais e folclóricas. Nascido do projeto Teatro na Escola o texto é reflexo da pesquisa realizada na comunidade de Anhanduí pelo GUTAC e a Escola Rural Isauro Bento e faz referência ao elemento indígena. Não fugidia das características estéticas do grupo, foi extremamente didática, porém sem apresentar-se exaustiva, uma vez que:

[...] trata-se de uma criação leve, fluente, onde tudo é pretexto para pensar, discutir, resolver. [...] Pela primeira vez no Estado, um texto teatral de autor sul-mato-grossense trata das lendas, do folclore, da conquista da terra, resgatando assim a memória cultural do povo Ao relatar a lenda de Anhanduí e Itaúm, Cristina não conta uma simples estória de amor, em que dois personagens terminam separados e transformados respectivamente em rio e distrito de um município. Seu objetivo foi carrear para o texto os elementos que configuram o perfil cultural do Estado. A luta dos índios pela posse da terra, o abandono a que são legados, constitui a linha mestra do enredo [...] (SÁ ROSA, 1984).

Fotografia 13- Leandro de Mello e Cristina Mato Grosso no espetáculo *Anhanduizinho, Meu Amor*, no Teatro Aracy Balabanian, Campo Grande, 1991.

Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 42.

Foram muitas as críticas sobre a trilogia aqui comentada. Cristina Mato Grosso é reconhecida em todas as esferas por sua produção, quer seja pelo pronunciamento de jornalistas, professores, grandes artistas ou diretores teatrais ou pela voz do povo leigo, porém tão sensível à sua arte.

Em abril de 1990, a autora venceu novamente a Concorrência FIAT (realizado em âmbito nacional), na categoria Teatro com Anhanduizinho, meu amor. O projeto cultural FIAT premiou artistas do Brasil que se destacaram na dança, vídeo, artes plásticas, música popular e teatro. Foi julgado pelo júri formado por Alberto Guzik e Silvio Zilber (SP), Álvaro Guimarães (BA), Wilson Henriques (MG), Bárbara Heliodora (RJ) e Dinah Pinheiro (PR).

A mesma peça abriu o 5º Festival Nacional de Teatro Infantil em 12 de julho de 1991 em São José do Rio Preto e provocou polêmica. De acordo com a matéria veiculada no jornal local A notícia, no dia 13 de julho e assinada por Rosana Maccheroni, o GUTAC deixou alguns baixinhos confusos, mas de modo geral agradou, pois dos 180 espectadores, 144 votaram no júri popular, sendo que destes 132 gostaram muito da peça. As opiniões contrárias partiram do público e de pessoas ligadas ao teatro amador, alegando que a linguagem não estava acessível às crianças, algumas nem entenderam a história e, dessa forma, pecaram ao classificar a peça como “infantil”. Também houve críticas com relação à iluminação (estavam sem o iluminador), à direção do espetáculo e à interpretação dos atores, por não conseguirem

expressar toda a poesia do texto. Com a peça, o GUTAC recebeu a Menção Honrosa de Dramaturgia.

Importa ainda ressaltar o papel do GUTAC na inauguração de mais um teatro para Campo Grande, o Aracy Balabanian (1989), com uma homenagem poética à família da atriz, intitulada Atos cênicos, texto e direção de Cristina Mato Grosso. Na ocasião, contou com a participação da homenageada, dos atores Marcelo Picchi, de Geovenazzi e da Intrépida Troupe.

Em 1994, Mato Grosso traz aos palcos mais uma obra A noiva que, “[...] banhado nas águas do dramaturgo renascentista Gil Vicente, coloca os personagens frente a uma situação de alta densidade dramática” (DUNCAN *apud* MATO GROSSO, 2007, p. 156). Os protagonistas Maria e Pedro Palito, este que retorna em outra trama da autora, vivem uma relação trágica com o amor. A sensação na leitura da obra é a de vislumbrar agora uma tragédia intemporal do teatro clássico. Além do amor, uma série de temas existenciais se mescla em sua estética popular, levando a um perfeito casamento do popular com o erudito, como afirma a autora sobre esse casamento: “[...] é o helenismo com o trágico sertão brasileiro, ou vice-versa” (2007, p.183).

Fotografia 14- Cida Vilhalva e Jorge de Barros na peça *A Noiva*, 1995.

Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 71.

Maria da Glória Sá Rosa, em entrevista concedida a Cristina Mato Grosso, atenta para o enxugamento dos excessos linguísticos do texto *A noiva*, que mostra uma linguagem incisiva, mais limpa e apurada. Percebe a retomada de estilo visto em Pedro Palito e que há no texto “[...] um reflexo desses anos todos de experiências, de tudo, do contato com outras peças teatrais. Essas influências vão se incorporar no novo texto de Cristina, mais elaborado, amadurecido, sempre voltado para nossas raízes populares”(MATO GROSSO, 2007, p.160).

Mesmo trabalhando constantemente na produção de seus textos, na encenação e direção teatral, a autora não deixou de lado seus estudos. Em maio de 1995, defendeu sua dissertação de Mestrado em Educação, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sob o título “O GUTAC e o sentido do teatro- uma experiência na educação”, que constitui registros únicos sobre a atividade teatral do grupo. Seus estudos delinearam historicamente o projeto político/estético do grupo e, especialmente, descreveram por meio de tabelas, entrevistas com gutaqueanos, críticos e professores, sua atuação no contexto escolar; trazendo, ainda, relação das peças encenadas pelo grupo e fichas técnicas dos espetáculos, com exceção da peça *A noiva*.

Com o novo texto Cristina Mato Grosso conquistou o prêmio Publicação SESI-95/Brasília e, no I Festival Nacional de Teatro de Grupo- Porto Cultural- Primavera Nacional de Artes Cênicas, em Santos, o prêmio de melhor espetáculo e o prêmio de melhor texto inédito. Devido ao reconhecimento com a peça, o grupo é convidado pela Secretaria de Cultura de Brasília para apresentar-se no início de 1997 nas Temporadas Populares; depois se apresenta também no Festival Internacional de São José do Rio Preto e no Festival Nacional de Presidente Prudente (2004).

Fotografia 15- Denise Del Vecchio cumprimenta Cristina Mato Grosso no Festival Nacional de Teatro de Grupo, em Santos, 1996.

Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 26.

Fotografia 16- Cristina Mato Grosso é parabenizada pelo dramaturgo Reinaldo Maia, um dos coordenadores do Festival Nacional de Teatro, Santos/SP.

Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 25.

O trabalho com teatro na esfera escolar ganha maior força em 1996 e se estende até 2006, tendo como principais promotores Cristina Mato Grosso e Luiz Antonio Bispo, companheiro do Grupo desde 1995, certamente indispensável apoiador do grupo e como é próprio dos gutaqueanos, se divide em várias funções, como na manipulação de bonecos, produção, sonoplastia, iluminação, e até na direção.

Com o Projeto intitulado “Teatro animado na escola” financiado pela Fundação Banco do Brasil e a Secretaria de Estado de Educação, o GUTAC pôde desenvolver um trabalho mais expressivo com alunos e professores, praticando as orientações técnicas por meio de oficinas teatrais. Por meio desse trabalho, o grupo qualificou cerca de 400 professores do ensino fundamental. Em 1996, o GUTAC encena o espetáculo Rodovalho, um teatro com sombras chinesas e máscaras, peça infantil adaptada e dirigida por Cristina Mato Grosso.

Um marco para o GUTAC é a criação do INECON (Instituto de Educação e Cultura Conceição Freitas) que oferece educação infantil, dança, teatro e informática. Em 1997, a antiga oficina de teatro é reformada e surge o Teatro de Câmara Gil Vicente.

Fotografia 17- Alunos de Escola Pública chegando ao teatro Gil Vicente- Projeto Teatro MS, 2004.

Fonte: Mato Grosso, 2007, p. 83.

Fotografia 18- O GUTAC recebe alunos da rede municipal de ensino de Campo Grande. Teatro Gil Vicente, 1997.

Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 51.

Em meados de 1998 o espetáculo da atriz é com Pedregulho, meu amor, mais um texto de sua autoria. Direcionada ao público infantil, a peça se apresenta de forma poética e rimada (redondilhas maiores) revelando a situação dos córregos da cidade. As personagens são os córregos Prosa e Segredo, os quais pedem socorro para tentar salvar o córrego Pedregulho, seu primo, pois o problema deles já não havia mais como solucionar.

A autora recebe nova Menção Honrosa pelo texto A saga da paixão em 10 de novembro de 1998 no Prêmio Literatura Cidade do Recife - PE. Outro prêmio é o Bolsa Vitae de Artes pelo projeto A saga de Pedro Palito e Maria Mariinha em 1999 e, em 2001, o Prêmio FUNARTE EnCena Brasil recebendo o apoio para montagem deste espetáculo. No início de 2000, Cristina parte para Mossoró-RN no intuito de aprofundar suas pesquisas sobre o aspecto cultural da mulher brasileira, como prêmio da Fundação Vitae.

Com o espetáculo Mamulengo Pantaneiro de Pedro Palito, o Inzoneiro o GUTAC foi ao IV Festival Nacional de Teatro de Americana - SP e conseguiu o prêmio Pesquisa em Teatro Animado. O Mamulengo garantiu ao grupo participações no ano de 2002, na IV edição do Projeto Temporadas Populares- MS, no Festival de Inverno de Bonito/MS e no FESTUDO- Festival Universitário de Dourados, este em 2003.

Fotografia 19- Mamulengo Pantaneiro de Pedro Palito, O Inzoneiro, 2000. Mamulengos manipulados por Cristina Mato Grosso e Luis Antonio Bispo.

Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 76.

O ano de 2002, como se pode constatar, foi bastante produtivo e proporcionou alegrias ao grupo. Além dos prêmios já elencados, Cristina Mato Grosso entra em cartaz com o monólogo Tereza é meu nome, inspirado no poema do jornalista Luiz Taques (encenada até 2009), com ele, participa do Festival Nacional de Monólogos Cidade de Vitória.

Fotografia 20- Espetáculo Tereza é meu nome, Teatro Gil Vicente, 2002. Personagem Tereza interpretada por Cristina Mato Grosso.

Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 77.

A dramaturga conquista o Prêmio Bolsa de Teatro Virtuose, do MINC, destinado à direção do grupo, que propiciou a realização de estudos teatrais no DEA, Institut D'études théâtrales, Universidade de Sorbonne Nouvelle Paris III. A artista permanece na França entre dezembro de 2002 e fevereiro de 2003 estudando e demonstrando, por meio de fragmentos de Mamulengo Pantaneiro de Pedro Palito, o Inzoneiro técnicas do mamulengo brasileiro.

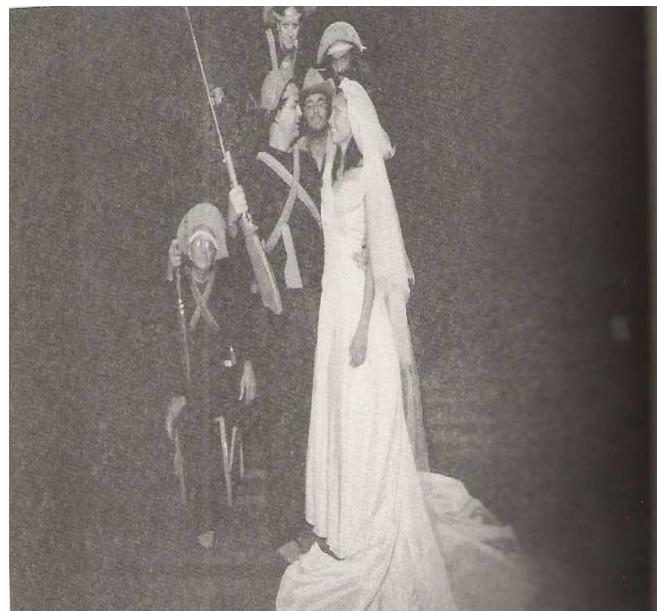

Fotografia 21- Cristina Mato Grosso e Luiz Bispo com os mamulengos. Teatro Gil Vicente, 2000.

Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 74.

Três anos após a viagem investigativa de Cristina Mato Grosso pelo Rio Grande do Norte, a dramaturga dá lume à obra Balada de amor no sertão. Dessa experiência como pesquisadora, talvez a artista tenha bebido das riquíssimas fontes mossoroenses para contar a história do amor correspondido entre Pedro Palito e Maria, porém irrealizável, pois o Pai de Maria a promete em casamento ao Coronel da região. As tensões da trama decorrem dessa situação conflituosa, mas outras vêm à tona como, por exemplo, o coronelismo, casamento arranjado, a indústria da seca, o incesto e o cangaço. A peça rendeu à atriz o 1º lugar (teatro adulto) no Prêmio FUNARTE de Dramaturgia, Região Centro-Oeste. Com a conquista do prêmio da FUNARTE- PETROBRÁS, realiza a montagem teatral de seu texto em 2005.

O espetáculo estreia no dia 15 de março de 2006 no Teatro Prosa do SESC de Campo Grande. Para demonstração prática da defesa teórica da atriz, doutoranda do CAC, em junho Balada de amor no sertão é apresentada em aula pública no Teatro do ECA, USP.

Fotografia 22- *Balada de amor no sertão*. Teatro Prosa, 2006.

Fonte: Mato Grosso, 2007, p. 210.

O GUTAC recebe no Teatro Gil Vicente uma visita especial em setembro de 2005: a caravana do Mamulengo Só-Riso, de Olinda (PE) e dos Mestres Mamulengueiros nordestinos.

Fotografia 23- atores do GUTAC/INECON recebem mamulengueiros e o grupo de teatro Mamulengo Só-Riso no Teatro Gil Vicente, 2005.

Fonte: Mato Grosso, 2009, p. 63.

Em 2007, no Festival de Inverno de Bonito, recebeu o Certificado Mérito Cultural, uma homenagem do Governo de Estado de Mato Grosso do Sul pelos relevantes serviços prestados à cultura do Estado. Também, no mesmo ano, o Prêmio Bolsa Estímulo de Dramaturgia FUNARTE, com a proposta dramatúrgica: Os Filhos de Glauce Rocha.

A artista é autora da obra intitulada Teatro popular: estética e política, publicada em 2007, que trata de questões concernentes ao teatro popular. Também publicou, em 2009, Teatro em questão, o qual apresenta as peças que compõem o que ela denomina “ciclo de dramaturgia Pedro Palito” e percorre a trajetória do teatro de resistência do GUTAC/INECON em Mato Grosso do Sul.

Diante do exposto, nota-se que é intrínseca a preocupação exegética da autora em toda sua trajetória artística. Sua obra deixa reverberar muito de suas lutas sociais, de seu comprometimento além-arte, de sua ideologia. Em todas há um traço fundamental, recorrente no início de sua carreira e sustenta-se contemporaneamente: a luta em favor dos marginalizados e o ativismo social. Independentemente de seus enredos, dos espaços retratados e da tipologia de personagem ou sua densidade ôntica-discursiva, a “magia” teatral se envolve com as discussões concernentes à realidade humana, indissolúveis no ato criador da autora.

Há muito a ser encontrado e explorado em seus inúmeros textos, muitos deles ainda nem publicados. Os dados levantados sobre os caminhos percorridos pelo GUTAC, seus embates de defesa e resistência; as atividades educacionais realizadas pelo grupo; o compromisso social evidente em cada obra aqui citada foram pertinentes e enriquecedores para um entendimento mais sólido e geral de sua produção teatral.

CAPÍTULO III: **BALADA DE AMOR NO SERTÃO: DO ERUDITO AO POPULAR**

3.1. “Balada”: uma breve definição

Para empreender algumas análises, começemos por elucidar o título da obra *Balada de amor no sertão*. Segundo os estudos de Moisés (2004, p.49-51), a universalidade da “balada” permite considerá-la uma das mais primitivas manifestações poéticas e não se constitui monopólio de qualquer literatura europeia, visto que se desenvolve tanto entre os povos anglo-saxões, eslavos, balcânicos, gregos, como entre os romenos, finlandeses, espanhóis e portugueses, mas seu despontar se deu na Idade Média, designando uma canção destinada à dança. Cantar de feição narrativa girava ao redor de um único episódio, de assunto melancólico, trágico, histórico, fantástico ou sobrenatural. Trata-se, na verdade, de uma forma literária mista, reunindo elementos da poesia dramática e lírica bem como de narrativa.

A “balada” pode ser descrita como uma canção-histórica que emprega escassos detalhes, sugere mais do que explora largas porções do enredo e transmite as expectativas e valores do seu povo. Portanto, como vultosa parte dessa literatura folclórica se produziu antes e à margem do registro verbal, é lícito supor que a transmissão oral alterava continuamente o “texto” primitivo, conferindo-lhe aspecto de obra coletiva, no conteúdo e forma. O processo dramático de diálogo desenvolve a fabulação, e a chave do seu desenlace se adia até próximo do fim. Pode ser considerado, por tal estrutura, um embrião de teatro.

Diante do exposto (vale ressaltar que sob a nomenclatura “balada” ainda há outras acepções, mas não pertinentes ao momento), percebe-se que o título da peça anuncia seu sentido e ele “[...] nos interessa como ‘primeiro sinal’ de uma obra, [...] jogo inicial com um conteúdo a ser revelado do qual ele é a vitrine ou o anúncio, o chamariz”, sendo assim, as informações fornecidas por ele, “por mais frágeis que sejam, merecem ser consideradas” (RYNGAERT, 1995, p.37-38). O leitor da obra confirmará que no texto em estudo a autora optou por uma postura tradicional, denota um projeto verdadeiro, posição esta não muito adotada na contemporaneidade.

Com efeito, caso título da obra de Cristina Mato Grosso fosse “Balada de amor” este já cumpriria o seu papel, uma vez que o tema central da obra é a luta incessante de seus personagens em busca deste sentimento, e cada um desses vê o amor de forma individualizada. O advérbio de lugar “no sertão” serve tão somente para situacionalizar o leitor/espectador diante dos delírios protagonizados pelo herói Pedro Palito.

Questionada em entrevista acerca dos motivos pelos quais escolhera “balada” como construção dramática e o “sertão” como lócus da trama, a autora afirmou que, para ela:

[...] a balada tem duplo sentido, e que quase eu nem coloquei no sertão, [...], mas aí [sic] só pra situar um pouco mais [...] as pessoas precisam muito de um título pra se localizar porque, na verdade, ela não precisa se passar no sertão. Mas no teatro é isso, a linguagem do teatro [...] precisa trabalhar com o óbvio também [...].²⁴

Nessa balada, não fugidia de suas raízes, utilizando o recurso estilístico da melopéia, narra-se a luta pelo amor com a luta contra o tirano, as vinganças, as dores e mazelas de um povo que vive no “sertão”. Esse termo levanta muitas perspectivas a serem investigadas, mas para o momento adotaremos a seguinte conceituação: o sertão não é entendido como um lugar inculto, sem leis ou desabitado, mas como “[...] um lugar identitário, relacional e histórico. Ele simboliza a relação de cada um de seus ocupantes consigo mesmo, com os outros e com uma história em comum” (SANTOS *apud* CASTILHO, 2009, p.69). Nessa atmosfera também convivem elementos sobrenaturais e é evidente o uso excessivo de recursos inverossímeis que dinamizam a estrutura da peça.

Presencia-se, nas situações postas, discursos de cunho político, a preocupação com a identidade regional, a valorização da cultura universal. A dramaturga dialoga, muitas vezes, com a modernidade, porém, evidencia-se, no decorrer de seu texto, a identificação com aspectos da tradição popular, o que guiou Mato Grosso na elaboração dos personagens, uma vez que segundo a dramaturga “[...] o modo como ele (Pedro Palito) foi construído, como [...] surgiu foi uma fase de aprendizado de uma busca da linguagem do teatro popular e que implicava em estudos de Gil Vicente”.²⁵

Algumas das formas e funções referentes ao teatro popular, explicitadas por Bogatyrev (1988) se aplicam ao formato peculiar da dramaturga. O teórico considera peças populares até mesmo aquelas que se originam de dramas artísticos, religiosos ou seculares, e que, depois de ter atingido a aldeia, se tornaram populares, sendo substancialmente alteradas e aproximadas em sua forma de outras peças folclóricas, mas são peças que se constituem do folclore daquela região (BOGATYREV, 1988, p.268-269). Muitas peças populares têm muitos traços em comum com dramas das peças consideradas das camadas altas, de caráter não folclórico, ou vice-versa, é preciso entender não somente uma arte “elevada” que desce até as massas,

²⁴ Entrevista gentilmente concedida em sua residência no dia 19 de abril de 2010.

²⁵ Idem.

mas, aceitar a constante permuta entre a elevada e a popular. Exemplo disso é o teatro de Gil Vicente (agradando a ambas as classes sociais) no qual a aproximação com o popular foi essencial, conquistando cada vez mais admiradores e atingindo o povo, sendo também um importante instrumento didático, moralizante. Sem dúvida são inesgotáveis as fontes populares nas quais bebe o teatro universal, elas são também “[...] bons pretextos para as literaturas regional, nacional e clássica caminharem juntas. O GUTAC, ao servir-se dessas fontes, aponta sua trajetória estética para o cruzamento de tais caminhos”(MATO GROSSO, 2007, p.112).

Independente do gênero abordado, ao cotejarmos peças folclóricas de um local com outro (alemãs com ucranianas, polonesas com thecas etc) sempre encontraremos semelhanças. Em algumas se estabelece com precisão a influência de um grupo étnico sobre a peça do outro. O que é importante, ainda na esteira do pensamento de Bogatyrev, é que ao encontramos a fonte em outra cultura não pensar que a nossa não seja considerada original. Pelo contrário, aí é que se pode apurar claramente dentro da variante seus traços originais, estes condicionados pela vida religiosa, linguagem, sociedade, economia e pela arte, seja ela elevada ou popular. O que ocorre, na maioria das vezes, é que não se pode determinar “quem emprestou de quem”, não há como delimitar, as esferas vão se alargando, melhor, transculturando-se. Nesse sentido, atenta-se também para a poética de Mato Grosso que guarda tendências humanistas do teatro de Gil Vicente. O texto da autora procura estabelecer relações entre o antigo e o novo, pois:

A tradição não pode ser herdada , e se alguém a deseja, deve conquistá-la através de um grande esforço. Ela envolve, em primeiro lugar, o sentido histórico, que podemos considerar quase indispensável a alguém que pretenda continuar poeta depois dos vinte e cinco anos; e o sentido histórico implica a percepção, não apenas da caducidade do passado, mas de sua presença; [...] Esse sentido histórico, que é o sentido tanto do atemporal quanto do temporal e do atemporal e do temporal reunidos, é que torna um escritor tradicional. E é isso que, ao mesmo tempo, faz com que um escritor se torne mais agudamente consciente de seu lugar no tempo, de sua própria contemporaneidade. (ELIOT, 1989, p. 38- 39)

Em *Balada de amor no sertão* “o mundo que nos é dado a ver não obedece a uma construção harmoniosa e equilibrada” (RYNGAERT, 1995, p. 43), estão sempre cambiantes os planos de ação e o tempo, a cada ato essas categorias podem ser, respectivamente apresentadas em real/presente, memória/passado ou intemporal, alucinação/intemporal ou ainda, alguns desses mesclados. A narração lacônica, elíptica da trama tem raízes na modalidade lírica balada, no entanto, se nos detivéssemos um pouco mais às minúcias do texto, constataríamos que a narrativa guarda resquícios de cada momento da evolução histórica da dramaturgia; sendo assim, mantém particularidades também de nosso tempo.

3.2. Do tempo ao espaço: aspectos de um drama no sertão

Considera-se o texto teatral “como um microcosmo regido por uma filosofia do espaço e do tempo que lhe é própria, sem referência explícita a quaisquer normas. A história do teatro fornece referências indispensáveis, ela não impõe modelos nem rótulos” (RYNGAERT, 1995, p.80). Na peça, como já se anunciou, o tempo e espaço são categorias bem difíceis de captar à leitura do texto; às vezes um quadro indica um salto muito grande no tempo e espaço, configurando-se, assim um sistema dramatúrgico que se firma na descontinuidade e na elipse. Desse modo, “[...] a organização estrutural não mais repousa sobre a interdependência das partes, mas, pelo contrário, sobre sua autonomia, cada parte devendo ser tratada ‘em si mesma’” (Idem, p. 42). Este é um ponto que se esclarecerá quando tratarmos dos elementos épicos presentes na peça, num tópico posterior. Um bom exemplo disso é o que se apresenta no Ato I, quadro I em que a personagem *Pedro Palito* surge ainda menino, brincando com seu cavalinho de pau. O garoto (irônico e provocador) escuta a conversa entre o *Padrinho* (patrão do pai de Palito) e a *Mãe* dele e, por várias vezes, intromete-se na conversa, estabelecendo uma atitude aparentemente pueril, mas diz tudo o que desejaría um adulto.

[...]

PALITO

(prossegundo)

Mas eu lhe disse:

Deixe de criancice!

Pois eu sabia

Que hoje o senhor vinha,

Trazer a nossa farinha,

E o dinheiro do meu pai
Que atrasado bom mês faz!

PADRINHO

Mas que insensatez,
Falar em dinheiro do mês,
Tão pequeno camponês!
Comadre, que educação lhe fez??

MÃE

(à parte)
Pois agora que ele foi sensato!

PADRINHO

O quê?

MÃE

Digo, que ainda lhe mato!
Desculpe, compadre, o seu mau ato,
Mas já que tá no desato...
Sem dinheiro, nós tem fome e destrato!

PADRINHO

Se vocês estão no destrato,
Eu cá estou no maltrato!
Bem...que mal que tem,
Esperar pro mês que vem?
Por Deus, que esta colheita
Afetou a minha receita
E não me sobrou vintém!

MÃE

Mas, meu compadre patrão,
Tamos numa precisão...
Prá viver não há condição
Neste inverno de aflição...

PADRINHO

Prá isso vos vim visitar,
E a fome apaziguar!

Recebam deste patrão
 A farinha e o feijão
 Prá poder passar o inverno
 E tirar a barriga do inferno!

MÃE
 Obrigada, meu compadre!

PALITO
(à parte)
 meu Deus, quanta bondade...

PADRINHO
 Nada mais devo, portanto,
 Pelo que dou no presente!
 Só mesmo um patrão santo,
 Garante decentemente
 Inverno sem fome e pranto!

PALITO
(à parte)
 mas, como ele dá de presente,
 se foi meu pai que plantou?...
 (MATO GROSSO, 2009, p. 194)

No quadro seguinte, temos *Palito* já homem feito. Está em festa com as pessoas do lugar e flirtando com *Maria*, mas o diálogo e a festividade são interrompidos por homens armados, jagunços e policiais.

[...]
 PEDRO PALITO
 Quem são vocês prá estragar
 A festa, invadindo o lugar?

JAGUNÇO, PAI DE MARIA
 Pois vão é festejar
 Bem longe desse lugar!

Temos ordem de prisão
Pro cabeça dessa invasão!

PALITO

Acho que houve engano,
Todo mundo aqui trabalha,
E mora há muitos anos!

POLICIAL

Se entregue, Pedro Palito!

PALITO

Não seja por isso!
Mas antes, se não importa,
Dê o motivo de prisão!

POLICIAL

Invasão foi sua ação
E prisão é a resposta!
Esta não é terra coletiva,
É particular do Coronel João,
Se quer fazer cooperativa,
Vá comprar o seu quinhão!

PALITO

Mas se nós estamos em festa,
Porque ele cumpriu a promessa...
O Padrinho diz que faria
A prometida parceria,
Se o limite ultrapassasse
A safra que desejasse.

JAGUNÇO, PAI DE MARIA

Com esta certidão,
Sou teu novo patrão,
Seu peão ladrão!
Pois sou o novo meeiro,
Parceiro convidado
Por bom serviço prestado.
E você tá acusado

Do alheio Ter roubado.
 É melhor não resistir,
 Faço o serviço meu,
 Te arrancando daqui.
(para seus homens)
 Evacuem o lugar
 que o fogo vai sapecar!
 (...)
(Pedro Palito faz resistência e golpeiam-lhe seriamente. Desmaia.)
 Operação sapecar!
 Missão limpar!
(Sai com os outros, ateando fogo)
 (MATO GROSSO, 2009, p.196-197)

Importa dizer que o plano de ação e tempo nesses dois fragmentos são similares (memória/passado), mas não ficam invariáveis até o final do ato.

No que diz respeito ao espaço, este também, é outro aspecto complexo a ser captado numa primeira leitura, mas atentos a algumas pistas textuais, consideramos que o espaço tratado neste objeto de investigação é o *Espaço dramático*²⁶. Necessário dizer que há uma diversidade de “espaços” no âmbito teatral, podemos nos referir ao *espaço cênico*, *espaço cenográfico*, *espaço textual*, entre outros, mas felizmente dispomos de uma ampla fortuna na teoria teatral e que nos ajuda a compreendê-los melhor.

No entendimento de Patrice Pavis (1999), o espaço dramático é construído pelo leitor por meio das indicações cênicas (nome das personagens, didascálias) e das indicações espaço-temporais (menções explícitas no texto, a um lugar, a um tempo), portanto, “[...] para que esta projeção do espaço se realize, não é necessária nenhuma encenação: a leitura do texto basta”, mas como essa imagem espacial é construída e “[...] depende do nosso esforço de imaginação, [...] cada espectador, consequentemente, tem sua própria imagem subjetiva do espaço dramático”(PAVIS, 1999, p. 135).

Temos na obra, o primeiro sinal de hipótese de espaço, inferido pela existência da música folclórica “Corujinha”, de vertente popular circunscrita no discurso das personagens e, dessa forma, pode-se perceber a alusão ao espaço mimético do sertão nordestino, mais

²⁶ “É o espaço dramatúrgico do qual o texto fala, espaço abstrato e que o leitor ou espectador deve construir pela imaginação” (PAVIS, 1999, p. 132).

precisamente no sertão do Rio Grande do Norte. Apesar de a trama direcionar, de alguma forma, a esse entendimento, transcende ao espaço geográfico referenciado, pois a literatura possui tal característica, ou seja, a de não delimitar fronteiras: é o universal dentro do local, haja vista que “[...] a literatura é concebida em suas relações com a nação e com sua história. A literatura, ou melhor, as literaturas são, antes de tudo, nacionais” (COMPAGNON, 2001, p.32-33).

Outros fatores corroboram para esse entendimento, uma vez que o texto de Cristina Mato Grosso repousa sobre vários pontos históricos brasileiros dessa região, como a Casa de Pedra (caverna da região do município de Patu – RN), sobre a qual se têm inúmeras referências históricas e orais como sendo esconderijo e abrigo do lendário cangaceiro Jesuíno Brilhante (1844-1879), antecedente a Lampião, o “rei do cangaço”. Há unanimidade entre os autores em destacar a retidão de caráter do jagunço, para Câmara Cascudo ([s.d], p.476), Jesuíno Brilhante, era um “cangaceiro gentil-homem”, um “bandoleiro romântico, espécie matuta de Robin Hood, adorado pela população pobre, defensor dos fracos, dos anciões oprimidos, das moças ultrajadas, das crianças agredidas”.

A presença de um cangaceiro na trama é um símbolo importante porque traz à baila o sistema de vida do local e sugestiona mudanças significativas àquela sociedade, pois, pelas bênçãos de Jesuíno, temos o nascimento de um novo “herói” do sertão: *Pedro Palito*. É sabido que o cangaço foi uma forma de melhorar a situação social, uma estratégia de sobrevivência, “[...] uma tentativa de transformação social de dentro para fora” (VASSALO, 1993, p.61). Como as pessoas viviam em estado de miséria (especialmente pelas condições ambientais desfavoráveis da região nordestina), “desprovidos” de qualquer direito, sempre à mercê da vontade do proprietário da terra, o banditismo tornou-se uma espécie de “profissão”. O grande antagonismo das classes sociais levou ao confronto, muitas vezes exagerado, ultrapassando limites e levando alguns à loucura. De acordo com o entendimento de LAGAZZI (1988, p. 43, grifo nosso):

Mais uma vez, a luta do sujeito se faz necessária. A lei, por sua univocidade, tenta reprimir o desejo. É, portanto, contra o mecanismo da *lei* que a luta do sujeito se impõe, para que ele possa contar a sua história e mostrar as suas singularidades. Através da contextualização, a *falta* pode ocupar o seu espaço e o desejo do sujeito se colocar.

A passagem abaixo nos permite visualizar o momento em que a personagem que “representa a contraposição [...] ao estado de opressão, simbolizando, assim, a afirmação do

sujeito, passa pelo [...] processo de construção de sua (nova) identidade” (DURIGAN; ENEDINO, 2006, p. 51). O garoto do início da peça, de brincadeiras pueris maliciosas, o menino franzino, fraco e, sobretudo medroso, torna-se o herói que luta em defesa dos menos favorecidos, dos marginalizados.

Ato I- O Batizado; quadro II.

(Neste momento Pedro palito ouve o canto da “Corujinha”. Passam diante dos olhos de Pedro Palito cenas inusitadas: um bando de pistoleiros persegue os soldados da polícia, cantando em ritmo alegre e zombeteiro a famosa musiquinha. Surge diante dele um homem de olhos fortes e lampejantes, com uma capa cor de areia, montado num cavalo branco que arrasta por uma corda o jagunço, pai de Maria. Traz à sua mão um facão:)

HOMEM DO CAVALO BRANCO

Eu tinha contas prá acertar
 Com este antigo macaco
(com seu facão desprende Palito)
 Quem incendiou o lugar...
 Quem te amarrou feito rato?

PALITO

Meu padrinho coronel João

HOMEM DO CAVALO BRANCO

Pois tome isto de presente,
(estende-lhe o facão)
 Vou te ingressar na profissão
 De homem forte e valente!
 Sangre com ele o covarde,
 Arregimenta um pelotão
 De gente forte de verdade
 Prá acabar com qualquer João
 Sem dó e sem piedade!

PALITO

Gosto de gente valente,
 Só não gosto de matar...

HOMEM DO CAVALO BRANCO

Se essa raça não matar,
Comigo você não está!
É a chance pegar
Ou a sorte abandonar!

PALITO

Este cavalo branco...
O famoso “Peixe Branco”...
Este seu gesto de nobreza...
Agora tenho certeza!
Quero apertar a mão
Do Brilhante Jesuíno,
Herói deste sertão!
Seu nome já virou hino
De justiça e liberdade,
É amado pelo povo
Do campo e da cidade.
Causa inveja em bandido,
Esperança em desvalido!
Minha Nossa Senhora!
Chegou a minha hora!
De madrinha alcancei graça,
Recebendo de sua mão
O portentoso facão
Prá que justiça eu faça!

JESUÍNO

Estou muito emocionado
por fazer um batizado
E ganhar um afilhado
Nas cinzas deste sertão...

PALITO

Este facão será a cruz
Que fincará no vampiro
Que suga os filhos de Jesus...

(MATO GROSSO, 2009, p.197-198)

Cristina Mato Grosso faz, ainda, referências a Antônio Conselheiro (líder da batalha de Canudos) e também a Padre Ibiapina, considerado o “Apóstolo do Nordeste”. Como se percebe, a autora vale-se, apropriadamente, de variados elementos extraliterários para subsidiar as situações postas no campo intraliterário. Entrecruzam-se personagens, vozes, fatos, situações, tempos e lugares que tecem o quadro ficcional.

3.3. Da tradição medieval ao agreste do sertão

Como já fora exposto, o objeto de estudo desta dissertação traz muito fortemente “traços medievais”, muitos destes que ainda subsistem na cultura do sertão. Esta questão é compreendida se tivermos conhecimento, ainda que mínimo, a respeito do processo de colonização das regiões nordestinas. Os estudos de Lígia Vassalo (1993) apontam que, em regiões, especialmente as canavieiras, onde a colonização foi mais próspera, os moldes sócio-econômico-culturais dos portugueses eram muito próximos dos medievais. Algumas características medievais “[...] peculiares da sociedade portuguesa, tais como o feudalismo/patrimonialismo, o arcaísmo, o cosmopolitismo, apesar das transposições” [*e acrescentamos aqui a transculturação*], se mantiveram e foram reforçadas “[...] pelo isolamento quanto ao resto do país em que se manteve durante séculos” (VASSALO, 1993, p. 63).

Balada de amor no sertão, sendo tecida nesse *lócus*, guarda traços medievais específicos que recortam os temas, textos, modelos formais e o hibridismo adotados pela autora Cristina M. Grosso.

Pode-se verificar, deste modo, que:

A medievalidade se faz notar ainda (...) através da técnica do teatro épico cristão, com suas modalidades específicas e seus personagens estereotipados. Isto ocorre porque a Idade Média é o espaço em que floresceu uma dramaturgia que associa o religioso e o popular através das oposições litúrgico/profano e sério/ jocoso. (VASSALO, 1993, p. 29).

Ainda de acordo com a autora, a manifestação do teatro épico ou narrativo que existiu na Idade Média, nos autos vicentinos quinhentistas e outros, ainda é ostentada nos folguedos nordestinos e associa-se a inúmeras representações folclóricas. Elemento medieval expressivo na obra de Cristina Mato Grosso são os personagens constituídos como tipos regionais, que

ancoram-se na realidade rural nordestina: o retirante, mendigo, o beato, o poeta, o cangaceiro. Entre esses avulta o “amarelinho” (*Pedro Palito*), encarnando a figura do herói sublimador das classes pobres, uma vez que

O sertanejo [...] luta contra a adversidade, que pode concretizar-se no patrão explorador, no cangaceiro assaltante e assassino, na polícia prepotente, na miséria e na fome. Seguindo a ideologia dos folhetos de cordel, seus textos focalizam a sociedade do ponto de vista dos desprotegidos (VASSALO, 1993, p.44)

Influências ibéricas são explicitamente percebidas na peça “A Noiva”, peça encenada em 1994 e que é amplamente reaproveitada na pela *Balada de amor no sertão*. Em *A Noiva* o casamento não se concretiza, no entanto, no âmbito da linguagem, o enlace jubiloso entre Cristina Mato Grosso e Gil Vicente se realiza. O certo é que povoam nesse e outros textos muitos nomes da tradição literária, mas, ao contribuir com seu talento individual, para se a perpetuar no campo da linguagem, a dramaturga “ora brilha, ora apaga-se nas entrelinhas de tantas assinaturas” (SOUZA, 2007, p.19).

Como afirmou a atriz: “Não há como evitar a soma de tudo aquilo que se vive e que se busca, a equação aparece” (MATO GROSSO, 2007, p.150).

Percebe-se que quanto mais se busca e tenta juntar esses fragmentos a fim de recompor parte da história teatral, mais nítida se torna a falsa imagem da “intocável subjetividade”. Assim, “recuperar é perder-se no outro” (SOUZA, 2007, p. 26).

Dentre algumas assinaturas, avulta a marca vicentina. Influenciada pelo teatrólogo medieval, Mato Grosso sustenta parte da tradição literária quando destacam em sua escrita, traços peculiares de seu antecessor. Há um casamento literário: as alianças da linguagem poética e dos personagens escolhidos se diluem no ato criador.

Um primeiro elemento que dialoga com Gil Vicente é o uso das redondilhas que confere a obra grande musicalidade; característica do lirismo medieval ibérico que nos foi legado pelos portugueses. Outro aspecto presente na obra é a intertextualidade. Vejamos como essa relação acontece:

Blanca estás colorada

Virgem Sagrada!²⁷
 Branca estás colorida
 Virgem sofrida
 Sagrada,
 Porque não amada?
 Sofrida,
 Porque não compreendida?
 Nasceu a rosa no rosal
 Murchou a rosa do rosal
 Por que não se despetalou?
 ...Sequer desabrochou...
 Blanca estás colorada
 Virgem Sagrada!

(MATO GROSSO, 2009, p.234)

Para retratar a relação amorosa entre Pedro Palito e Maria ela alinhava toda a trama de *Balada de amor no sertão* com fragmentos de obras daqueles que selecionou como seus precursores como Camões, Bocage e mais intensamente Gil Vicente.

Os fios líricos e trágicos, próprios da modalidade “balada”, se envolvem com o cômico reconhecido nos autos. Ao manipular a linguagem, o escritor acorda a memória, aqui entendida como a grande fonte de fragmentos que são os textos e, a leitura que fazemos desses escritos não pode soar como descobertas, mas sempre reencontros: pensamentos “achados”, retirados de um “baú” de guardados onde talvez sempre tenham estado à nossa espera? (LISSOVSKY, 2005).

Nesse sentido, o talento da autora é o já observado por ELIOT (1989), os traços que definiram seus antecessores são presença constante em sua existência autoral. Sabe-se que um artista não detém sozinho um significado completo, pois é a soma de outros indivíduos; e se “eles são aquilo que nós sabemos”, assumimos assim uma posição mais reveladora, singular ao mesclar tradição e linguagem ao elemento diferenciador, emoção. Essa idéia assemelha-se ao pensar de Fernando Ortiz ao dizer sobre as transformações no processo de aculturação nas comunidades latino-americanas, pois, aqui se presencia a “energia criadora” que move a

²⁷ Refrão extraído da cantiga vicentina, “líricas de Gil Vicente”, clássicos portugueses, 2ª edição, livraria clássica editora, Lisboa, p. 44.

cultura. E a “[...] capacidade de elaborar com originalidade, [...] que demonstra que tal cultura pertence a uma sociedade viva e criadora” (AGUIAR; VASCONCELOS, 2001, p. 260).

Discorrendo ainda sobre os traços da dramaturgia do GUTAC, que se identificam com o teatro ibérico, faz-se necessário destacar algumas constatações e críticas tecidas em relação aos textos de Cristina M. Grosso, ao longo dos anos. Importante registrar aqui uma das críticas referentes à peça *Pedro Palito e o Monstro Devorador*, obra que marca o nascimento da personagem *Pedro Palito*:

[...] a peça estrutura-se segundo os modelos medievais em que grande número de personagens de todas as classes sociais invade o centro do palco para denunciar o orgulho, a inveja, a usura, refletindo o tempo e o espaço do autor. A literatura de cordel com sua cara de riso, suas improvisações, também se faz presente, desde a abertura, quando um narrador define o teatro como o repertório das alegrias e tristezas do seu povo. Como nas peças de Gil Vicente, as personagens desfilam e vão sendo definidas através do diálogo. [...] expressando-se no teatro, pela primeira vez em versos, Cristina Mato Grosso recria o folclore do Estado num processo lingüístico em que elege a palavra como a grande reveladora da verdade essencial de um povo (SÁ ROSA, 1983).

No tocante à construção poética do texto, a crítica literária Maria Adélia Menegazzo comentou sobre a peça *A Noiva*:

O texto teatral *A Noiva*, de Cristina Mato Grosso, espetáculo atualmente apresentado pelo GUTAC, proporciona ao espectador um diálogo entre a cultura popular-erudita e a cultura propriamente popular. Pode ser lido/visto como uma cantiga de amor e, neste sentido, mantém a estrutura das cantigas medievais na medida em que se abre intertextualizando Gil Vicente através do coro e, também pela presença de versos curtos e rimados. A temática do amor impossível tem como foco principal Mariinha, objeto do desejo de Pedro Palito (personagem aproveitado e reconstruído), do Coronel João e do próprio Pai. Não se trata, no entanto, de uma visão sublimada na relação amorosa, mas da sua exploração enquanto objeto de desejo erótico. Fundem-se, assim, amor, desejo, erotismo e tragédia, em doses crescentes, revelando, também, uma estrutura social de dominação, onde vão se alojando sub-temas e, o mais evidente deles, o incesto. Por conta destes elementos e da montagem de jogos espaciais, o espetáculo apresenta um desfecho surpreendente para quem não tem familiaridade com as cantigas medievais e também para quem as conhece, uma vez que em arte há sempre esta qualidade de renovação e superação. O espectador, certamente, sentir-se-á deslocado de um tempo a outro, de uma realidade próxima, porém desejada sempre à distância. É um convite ao prazer desassossegado. (Programa do espetáculo *A Noiva*, 1994, arquivo do GUTAC).

Outro aspecto a se ressaltar é a profunda religiosidade. O teatro utiliza-se dos mesmos recursos ideológicos da dramaturgia medieval, acentuando o tom moralizante e o maniqueísmo. A expressão disso ocorre pela força da alegoria, ou seja, “a configuração particular sensível capaz de representar um conceito universal” (VASSALO, 1993, p.39). A alegoria é um elemento notório na obra de Cristina Mato Grosso e foi um elemento relevante na dramaturgia medieval. Por meio de seus personagens- e é “a personagem que com mais nitidez torna patente a ficção, e através dela a camada imaginária se adensa e se cristaliza”(ROSENFELD, 1972, p. 21)- como coronéis, governadores, padres, jagunços, policiais, mães, pais entre outros, que a dramaturga representa as fatias que constituem a sociedade. Por meio da personagem Palito, a autora demonstra a religiosidade bastante viva do povo sertanejo, explicitando a reverência aos símbolos da fé católica:

PALITO

(Sozinho, atirando-se de joelhos)

Nossa Senhora da Aparecida,
 Diante desse fogaréu,
 Me dê uma luz, uma saída,
 Prá salvar a minha vida
 E me vingar do Coronel!
 Madrinha, me socorra,
 Não permita que eu morra,
 Sem antes chegar nessa mão,
 A arma que vai matar
 O padrinho bandido João!

(MATO GROSSO, 2009, p.197)

Talvez a obra *Balada de amor no sertão* reflete em maior ou menor densidade aspectos que configuram o sincretismo religioso brasileiro. Dessa forma, realidade e alucinação (aproveitando a herança de Nelson Rodrigues) se imbricam resultando um efeito de sentido, causando no leitor/espectador uma embriaguez dramática.

3.4. Em cena, os protagonistas do sertão

Acompanhando a tradição dos manuais, Prado (1972) estabelece três critérios de caracterização da personagem teatral: o que ela revela sobre si mesma; o que faz; o que os outros dizem a seu respeito. O primeiro envolve o diálogo (com o “confidente”, desdobramento do herói, ou com o público) ou o solilóquio (em que o personagem conversa consigo mesmo; embora se saiba que o verdadeiro interlocutor do teatro é o público).

Pode-se encontrar esse primeiro critério na peça, no que diz respeito ao solilóquio. Em muitos momentos haverá esse diálogo solitário, sobretudo, porque em muitos quadros, o plano de ação é o da memória ou alucinação, não havendo, portanto, diálogo entre duas ou mais personagens, mas constantes devaneios. No trecho abaixo, temos a personagem *Maria* que, presa em seu quarto pelo *Coronel* (a quem foi prometida em casamento), divaga sobre sua dor e seu plano de matar o futuro marido:

MARIA

(*sozinha*)

Palito, meu querido,

Está chegando o dia,

Aí então, posso morrer

Prá encontrar com você!

Ah! Coronel! A sua presa

Guarda debaixo da saia

Uma gostosa surpresa!...

Quero que você caia

De dor, ódio e tristeza...

(*canta*)

Ah, meu amor!

Cuidaram de desgraçar

O nosso prazer de amar,

Mas esqueceram de tirar

O nosso poder de vingar!!

Ah, meu amor!

Cuidaram de manejar

Nossas vidas,

Mas esqueceram abertas

As feridas hemorrágicas,

Nossas armas trágicas,
 Que por eles serão bebidas.
 Devagar, transbordando
 De dor lenta, as suas vidas,
 E nosso ódio secando
 Pela vingança obtida!

(MATO GROSSO, 2009, p.222)

A segunda maneira de caracterizar a personagem é pelo que ela faz. “A ação é não só o meio mais poderoso e constante do teatro através dos tempos, como o único que o realismo considera legítimo”, e se “[...] quisermos delinear dramaticamente a personagem devemos ater-nos, pois, à esfera do comportamento, à psicologia extrospectiva e não introspectiva”; a personagem deve se mostrar ao leitor/espectador pelas várias formas de expressão, devendo o autor “[...] exibir a personagem ao público, transformando em atos os seus estados de espírito” (PRADO, 1972, 91-92).

Esta assertiva de Prado fica bem compreendida com o exemplo abaixo, momento em que *Maria* – desesperada com a perda de seu amado *Pedro Palito* – renuncia voluntariamente à própria vida. Importante ressaltar que a personagem utiliza-se de um instrumento cortante, que geralmente sua simbologia é associada à “idéia de morte, vingança, sacrifício” (CHEVALIER, 2009, p. 414). O uso de um instrumento cortante foi bastante explorado na dramaturgia francesa, sendo uma norma a se seguir; isto é, no teatro clássico, sempre uma personagem deveria morrer por meio de um objeto cortante, e o punhal, especialmente, era o preferido dos franceses.

A autora Cristina Mato Grosso vai beber mais uma vez do erudito para realizar seu teatro popular. Ela recria o clássico utilizando-se não de um punhal, mas de um instrumento coerente com o espaço das personagens: um facão, objeto utilizado no sertão e na roça, para cortar brenhas, cana etc. Com esta força que “corta, retalha, separa, distingue (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 414)”, Maria sacrifica seu corpo de mulher, com um sentimento de vingança pela morte do amado e que reflete seu estado de espírito. Sem o amor de *Pedro Palito*, *Maria* não sente mais necessidade de viver.

MARIA

Ahhh, morreu minha alegria,

Já não mereço viver!!

OH, Palito,

Por quê, por quê,

Não fugi antes com você!...

Ahh, coração humano

Que teima em não perceber

O mal que está por romper...

Pedro Palito, a sua sorte

Determina a minha morte!

(toma o facão de Palito nas mãos, empunhando-o:)

Eis o meu buquê de casamento

que não cairá na mão de uma donzela,

mas num coração miserento

que está à sua espera...

Ahh, que o desejo do meu corpo

É só de sangue e dor,

Minha pele pede vingança do morto!

Meu peito expulsa o amor,

Pois de ódio se arrebanta,

E daqui, onde o macho entra

Seirá o meu veneno vingador!!

(desaparece, com gritos dilacerados)

Pedro Palitooooooooo!!.....

[...]

Que se faça devagar sangrar

Esse mal de amar,

Que a dor lenta devore,
 O desejo de amar,
 Ainda que demore...
 Que chegue o vazio, o precipício,
 Que se acabe o fim e o início!

(empunha o facão na direção do próprio sexo)

PAI

NÃO, Maria! Você, não!!!

MARIA

(completando o gesto, enfia a faca no sexo:)

Ahhhhhhh.....

(MATO GROSSO, 2009, p. 208; 212).

No excerto abaixo, as personagens *Pai de Maria*, e *Coronel* travam um tenso diálogo, em que cada personagem tenta impor seu “poder”. No discurso do primeiro, percebe-se o ciúme e o sentimento de posse da filha, mas que no final cede à opressão de seu senhor; por outro lado, temos o discurso autoritário e opressor do coronel, afirmado que seu poder compra tudo:

PAI

Filha, vai lá prá dentro,
 Com o “seu” João
 vou acertar uns pontos
 [...]
 Não existe pai que aguente
 Ver a filha assim devorada
 Pelos olhos de um canalha!
 [...]

CORONEL

Espere um momento!
Se eu sou um canalha,
Você é um verme fedorento!
Se a sua memória falha,
Estou aqui prá lembrar
Das provas que tenho comigo
Prá na cadeia te enfiar!
Mude já o tratamento,
Dobre já o linguajar!

PAI

Respeitar um sujo bandido?

CORONEL

Cala a boca, seu decaído!!
Deflorei e defloro sua filha,
Todo dia em pensamento,
Mas, se me causa mais ira,
Pego ela antes do casamento!
Respeite o combinado,
Senão eu fico zangado...
(tira do bolso um maço de dinheiro)
Isso é prá festança
E sobra pro teu sustento.
Pega!
Deixa de manha, velhaco!
Não resista mais ao desato!
(enfia-lhe as notas no bolso e fala-lhe ao pé do ouvido, zombeteiro:)
se dor de marido corno é doída,
a dor de pai corno é vendida...

PAI

(entretenentes)

Miserável...

CORONEL

Vamos, seja agradável,
Me ofereça um gole da branca

Prá antecipar a festança!
 [...]
 (MATO GROSSO, 2009, p.205)

Dispomos agora de outro fragmento para demonstrar melhor a personagem *Pai de Maria*, que em alguns momentos passa por um deslocamento identitário, pois, quando suas ações ocorrem fora das paredes de sua casa, às vezes, a personagem aparece no texto com o nome de *jagunço*, *pai de Maria* e está numa posição de submissão às ordens do seu coronel. Porém, no quadro II do Ato II e no I quadro do V ato, a personagem é identificada somente como *Pai*. Recorrendo ao Dicionário de símbolos, constata-se que *Pai*, denota “símbolo da geração, da posse, da dominação, [...] ele é uma figura inibidora; castradora, [...] representação de toda forma de autoridade” e “[...] o papel paternal é concebido como desencorajador dos esforços de emancipação, exercendo uma influência que priva, limita, esteriliza, mantém na dependência”(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p.678).

É justamente nesses trechos que o *Pai* demonstra sua dominação por Maria:

(*Pai e filha no interior da casa. Ambos entrando:*)

PAI
 Mas que diacho!
 O noivo já aponta no riacho,
 E você ainda nesse escracho?
 Donde vem toda amassada,
 Com essa cara lavada?

MARIA

Foi no catar o graveto...
 Um espinho fincou o meu pé,
 E aí eu caí de mau-jeito...

PAI
 ...que espinho tão espinhoso
 faz arfar assim o seu peito?

Que espinho tão mentiroso
 Me quer enganar deste jeito?
 Agora se chama espinho
 Aquele seu tipinho?
 (aponta a carabina)
 Olha o que faço,
 Se aqui passa o sujeito!

MARIA

Deixa disso, pai!
 O Palito eu nunca vi mais...

PAI

Esquece esse safado,
 [...]
 (MATO GROSSO, 2009, p. 202)

Expomos um trecho em que a força castradora do *Pai* é extrema. Ele sente-se culpado por ter abusado da filha, mas ao mesmo tempo, priva-a de não ter contato com mais nenhum outro homem. Essa leitura se baseia, sobretudo, na ação do *Pai* em cortar os longos cabelos de Maria; a cena tem aproximação com *Memorial de Maria Moura*, cuja personagem, em decorrência das intempéries da vida, se “transforma” em homem, como uma forma de se abster do desejo masculino. A simbologia dos cabelos é um dado que merece destaque, visto que na maioria das culturas:

Acredita-se que os cabelos, assim como as unhas e os membros de um ser humano, possuam o dom de conservar relações íntimas com esse ser. [...] Na maior parte das vezes, os cabelos representam certas virtudes ou certos poderes do homem: a força, a virilidade. [...] a cabeleira é uma das principais armas da mulher, o fato de que esteja à mostra ou escondida, atada ou desatada é, com freqüência, um sinal da

disponibilidade, do desejo de entrega ou da reserva de uma mulher. [...] A noção de provocação sensual, ligada à cabeleira feminina, está igualmente na origem de tradição cristã segundo a qual as mulheres não podem entrar na igreja com a cabeça descoberta: se o fizessem, seria pretender a uma liberdade não somente de direito, mas de costumes. (CHEVALIER; GHEERBRANT 2009, p. 153-155)

(Trêmulo, desnuda lentamente a filha, solta-lhe os longos cabelos. Fixa-a . Ouvi-se cantiga de Santa Maria , cantiga de amigo, séc. XIII. Ele desabotoa lentamente sua camisa. Aproxima-se da virgem nua, coberta apenas pelos longos cabelos:)

Filha...Filha...

Deita-te aqui, eu te cuidarei.

Proteja-te em minha roupa,

(Estende sua camisa no chão. Faz a moça deitar-se, e trata de seus ferimentos)

Teu sangue eu lavarei,

Enquanto tua beleza rouba,

O hipnotizado olhar

do único e último homem

que pode este corpo tocar!

Formosa menina te vejo,

Tua pele branca respeito,

E tua boca graciosa beijo

com os olhos. E percebo

um arfante colo, branco peito...

(a moça, arfante, perturba o pai que dela desvia o olhar, docemente:)

de mim não quero mais que meu desejo,

nem mais de ti, que ver tão lindo gesto1...

(Ele segura sua mão com firmeza:)

que se enfim resisto

contra tão atrevido e vão desejo,

faço-me forte em tua vista pura,

e armo-me de tua formosura.

(Reage decisivamente, puxando os cabelos da virgem, cortando-os com uma faca:)

Faço hoje o que devia

Ter feito quando nasceste:

Como homem te enxergaria,

E a tentação no peito deste

Pai jamais então nasceria.

(MATO GROSSO, 2009, p. 236)

Ainda em relação à personagem, atentemos para uma mudança de perspectiva com relação ao externo. Para ROSENFELD (1993) o exterior é colocado (nas formas dramáticas) para o interior da consciência das personagens, sendo reduzido ao diálogo. O texto da artista, por intermédio das falas de determinados personagens, reporta-se à muitas situações belicosas ainda não resolvidas em sociedade como: a indústria da seca, posses de terra, o coronelismo, mandonismo, enfim, as várias facetas do poder e suas consequências podem ser contempladas. Atente-se a mais um trecho explicativo:

JESUÍNO

(ameaçador e revoltado:)

Da seca braba do sertão,
Está é tirando partido,
Assassino e bandido!
A seca virou bandeira
Da corja politiqueira!

(MATO GROSSO, 2009, p. 214)

O próximo excerto remete-nos ao problema da posse de terra:

CIGANA

[...]

Falava em guerra por terra...
A terra... Essa desgraça do homem.
A sua posse é o pior castigo,
É o viver no eterno perigo
De perder o que lhe consome...

(MATO GROSSO, 2009, p. 216)

A terceira forma de conhecimento da personagem é “pelo que os outros dizem a seu respeito (PRADO, 1972, p. 94). A título de esclarecimento, exemplificamos com um fragmento do penúltimo ato da peça; trata-se, especificamente do quadro II, de uma conversa durante um jantar entre o Governador de Estado, Secretário de Polícia e o Bispo da região-situação em que confabulam meios para extirpar as manifestações populares e com o líder delas, Pedro Palito. Aqui ficamos a par da situação que ocorre naquele *lócus* pela perspectiva dos que estão no poder. A dramaturga deu relevo à situação de incômodo dos poderosos ao

sentirem-se intimidados com a conquista de “espaço social” pelos marginalizados, o que pode levar a uma possível conquista política dessas pessoas, entre outras:

GOVERNADOR

Estamos ridicularizados
 Perante o eleitorado!
 O Riacho da noiva cresce,
 É preciso tomar cuidado!
 Do jeito que coisa vai
 Perderei o meu mandato!

BISPO

Ah, Excelentíssimo governador!
 E a Igreja se desmoraliza
 Com as criminosas pregações
 que um farsante profetisa,
 santificando as aparições
 Da tal Noiva do Riacho...

SECRETÁRIO

...aumentando as lamentações
 do povaréu em louvações,
 Causando subversão
 De nossa Instituição!!

BISPO

O Estado e a Igreja
 Sofrem séria agressão.
 O povo está ressuscitando
 Canudos e Caldeirão!

GOVERNADOR

[...]
 Está na hora de atacar
 A inteira povoação,
 [...]
 Quero a cabeça do tal “Louro”

BISPO

Concordo plenamente!

[...]

Sugiro o líder queimar

[...]

Ele instiga o povo a lutar,

[...]

SECRETÁRIO

Perdão, Eminência,

Isto está ultrapassado,

Agora está em vigência

Enforcado ou degolado.

GOVERNADOR

Sou mais pelo degolado,

[...]

SECRETÁRIO

Então está combinado!

[...]

(Um atendente que a tudo ouve enquanto lhes serve o jantar, interrompe-os)

ATENDENTE

Perdão, vossas senhorias,

(tira do bolso um livreto de cordel)

cá eu tenho toda a história,

que um poeta passando lá

gravou em sua memória.

TODOS

Vamos, vamos, rápido leia,

Que não há tempo prá besteira!

ATENDENTE

Vou deixar um causo gravado

Na memória deste Estado,

Vou deixar um causo cravado

No peito de quem é escravo,

[...]

Era o riacho da lua cheia,

Que de nome se mudou

Prá riacho da noiva sereia,
 Desde o dia que ali apontou
 O cantar triste que golpeia
 O mais duro ser humano.
 Que dizer, então, do coração
 Puro, virgem de desengano!

[...]

Cavalo e cavaleiro
 Fica mudo, fascinado
 Pelo canto em desespero
 Do riacho ensanguentado.
 E toda vez que dali sai
 Homem comprometido,
 Uma desgraça ali cai,
 Seu noivado é interrompido,
 A noiva não lhe quer mais,
 Só fala em cuidar da terra,
 De mulher vira capataz,
 Abandona seus bordados,
 Prá seguir feito soldado
 Os princípios da paz
 Liderado pelo Louro
 E só o bem ele faz!
 Plantam cana e feijão,
 Dividem tudo que tem,
 Vivem feito bons irmãos,
 Pão há prá quem ali vem.
Quebraram as tábuas da lei,
Feita por homens do mundo
 Porque só Jesus é ali Rei.

Sobem rezas e romarias,

aumentando dia a dia.

Mais comida e moradia!

Vem de toda região.

Famintos sem um tostão.

Compor a comunidade

Que já vira uma cidade.

No coração de um riacho

Que de noiva se fez macho!

Aqui termino o relato,

Pois senão, ainda me mato,

Pois meu coração se enleia:

Não sei se fico sem noiva,

Ou se perco o nu da sereia!

BISBO

(*em êxtase*)

Que indecência!

SECRETÁRIO

(*excitado*)

Que incoerência!

GOVERNADOR

(*amedrontado*)

É a minha falênciá!!!

(arranca o cordel do servente, rasgando-o)

Senhor Secretário de Segurança,

De minha inteira e bondosa confiança,

Quero todos estes livretos incinerados,

O poeta que o fez, encarcerado,

(*para o servente*)

e você, sua mula,

vai prá rua!!

(MATO GROSSO, 2009, p. 237-239) (Grifo nosso).

Às formulações de Prado, torna-se necessário acrescentar o primeiro meio de apreensão da personagem, o visual (PALLOTTINI, 1989), que merece um lugar à parte. Em *Balada de amor no sertão*, de Cristina Mato Grosso, a aparência física da personagem, sua situação na sociedade, sua profissão, sua situação familiar, suas ligações amorosas ou de amizade ou no grupo em que se insere, sua crença religiosa, suas convicções políticas e morais, o poder e o grau de liberdade que possui, seus defeitos e virtudes, enfim, sua configuração física, social e psicológica, todos esses dados merecem destaque na configuração desses seres que vão constituir/representar seres humanos, vivendo conflitos internos, externos e até com o abstrato. (idem, p. 64-67; 77-83)

Nesse sentido, algumas peças de Cristina Mato Grosso transitam na tênue linha do fantástico verossímil e o mundo empírico, e nos extasiamos com sua estrutura narrativa. A Comissão Julgadora do Prêmio Funarte de Dramaturgia 2003 avaliou *Balada de amor no sertão* como uma obra que:

[...] faz uma profunda investigação dos gêneros populares, tanto no que diz respeito à construção dos diálogos versificados quanto na temática, que une a luta pelo amor com a luta contra o tirano, na linguagem, que abusa dos recursos inverossímeis, e na estrutura narrativa, que se refaz a cada vez em que a autora parece ter esgotado todas as possibilidades de desdobramento da história. O texto mistura farsa, melodrama, cangaço, cordel, sobrenatural, parecendo inventariar o imaginário popular brasileiro. (A Comissão Julgadora, 2003, p.181)

Vale lembrar que o ciclo Pedro Palito, composto pelas obras anteriores *O mistério das Marias*; *Mamulengo Pantaneiro de Pedro Palito*, *O Inzoneiro* (2001); *Pedro Palito, O Inzoneiro e o Touro Candil*; *Pedro Palito e o Monstro Devorador*; *A noiva* (95), e que têm a recorrência de algumas personagens, culmina na obra em estudo *Balada de amor no sertão*

(2003), na qual percebemos, por exemplo, que os momentos de alucinação de Pedro Palito é que levam à desvelação dos “blocos de memória”- na maioria são passagens de outras obras desse ciclo. Reaproveitamento, aliás, que é peculiar à autora, isto é, uma de suas marcas discursivas.

Liberta de qualquer tipo de amarra, censura ou convenção social e até mesmo artística, a peça é um fecundo registro da cultura brasileira: suas lendas, mitos, personagens verídicos, preceitos religiosos, linguagem peculiar de uma nação; a escritora vale-se de uma multiplicidade de recursos cênicos, feéricos²⁸, do espaço metafórico, dos planos da ação e por meio das prolepses e analepses²⁹ para dar luz a mais uma obra ímpar.

3.5. A presença do épico em *Balada de amor no sertão*

Umberto Eco (*apud* Ryngaert, 1995, p. 03) conceitua o texto como “uma máquina preguiçosa que exige do leitor um duro trabalho de cooperação para preencher os espaços do não-dito ou do já-dito que ficou em branco [...], o texto não é outra coisa senão uma máquina pressuposicional”. Seu conceito pode ser tranquilamente estendido ao texto dramático, geralmente estruturado de forma enigmática por sua contextura engendrada de signos não-verbais que se ligam aos verbais na representação; um texto considerado “aberto” ou “texto com brechas”. Tratando-se especialmente das práticas escriturais da atualidade que se apresentam fragmentadas, lacônicas e descontínuas, o labor do leitor é cada vez mais árduo, visto ter muito a descortinar, imaginar e construir.

A obra em estudo nos traz esse laconismo, a fragmentação, a descontinuidade, propositalmente para que desvemos o que está nas entrelinhas, para que reflitamos sobre a natureza humana e possamos, por meio do conhecimento de si e de sua história, buscar a transformação. Essa é a bandeira que o teatro épico³⁰ levanta e que se apresenta inextricável ao trabalho de Cristina Mato Grosso. Vejamos, então, as palavras de Anatol Rosenfeld:

²⁸ Refere-se aos efeitos de magia e espetacular como: fadas, mitologias, balé, imagens etc.

²⁹ *Analepse*, na narrativa literária ou cinematográfica, diz-se de todo o fato que, pertencendo ao passado, é trazido para o presente da história relatada. Trata-se, portanto, de um fenômeno de anacronia, a que também se chama *flash-back*. A noção que se lhe opõe é a de *prolepse* que consiste na alteração da ordem sequencial dos acontecimentos, antecipando alguns que ainda não tenham ocorrido ou fazendo simplesmente um sumário de uma situação que virá a ocorrer.

³⁰ O teatro épico surgiu como reação às facilidades da peça *bem-feita* e ao fascínio catártico do público.

O homem não é exposto com ser fixo, [...] mas como ser em processo capaz de transformar-se e transformar o mundo. Um dos aspectos mais combatidos por Brecht é a concepção fatalista da tragédia. O homem não é regido por forças insondáveis que para sempre lhe determinam a situação metafísica. Depende, ao contrário, da situação histórica que, por sua vez, pode ser transformada. O fito principal do teatro épico é a “desmistificação”, a revelação de que as desgraças do homem não são eternas e sim históricas, podendo por isso ser superadas (ROSENFELD, 2008, p. 150).

Assim, parece-nos importante distinguir o termo *épico*, especialmente por ser um termo técnico emprestado da literatura, antes de elencarmos os elementos encontrados na peça *Balada de amor no sertão*.

Considera-se que o “narrar” baseia-se na epopéia, que se compõe dos elementos “[...] *acontecimento* (aquilo que é narrado), *público* (para quem se narra) e *narrador* (aquele que narra)” (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2009, p.141) Ainda, caracteriza-se prontamente o épico quando se percebe “[...] uma *ação narrada no tempo passado ao público (leitor e /ou espectador)*” (Idem, p.142). A epopéia, assim como uma novela, um conto, ou um romance é uma modalidade, uma espécie do gênero épico, este que possui um sentido maior, de gênero narrativo.

Anatol Rosenfeld (2008, p. 18) pormenoriza as acepções que são estendidas aos gêneros. Coloca-nos a primeira acepção como *substantiva*, na qual se associa o gênero a seu substantivo, por exemplo, “[...] gênero lírico coincide com o substantivo ‘A Lírica’, o épico com o substantivo ‘A Épica’ e o dramático com o substantivo ‘A Dramática’”, nesse sentido é estrutural. A segunda acepção é considerada *adjetiva* e diz respeito aos *traços estilísticos*, independente de seu gênero (substantivo). Assim, se poderia falar de um “drama (substantivo) lírico (adjetivo)”. Em certas composições a classificação pode ser mais complexa, é o caso da modalidade balada, forma literária híbrida por natureza, por ser lírica quase sempre dialogada e de forte cunho narrativo. Evidentemente que, se tratarmos de descrever e delimitar particularidades essenciais dos gêneros os quais certos autores optam, perceberemos que não há formas *puras*. Na constituição das formas muitos fatores influem no ato criador, como “peculiaridades do autor e da sua visão do mundo, a sua filiação a correntes históricas” (ROSENFELD, 2008, p. 22), porém o que nos importa saber é que os distintos fenômenos literários não podem ser considerados tipos melhores ou piores face aos tipos ideais ou utopicamente puros. Deste modo, “[...] a pureza dramática de uma peça teatral não determina

seu valor, quer como obra literária, quer como obra destinada à cena". (ROSENFELD, 2008, p. 21)

Passemos agora a recensear alguns recursos épicos presentes na obra *Balada de amor no sertão* e que podem ser situados em muitas obras do cenário mundial e do Brasil.

Quando se pensa em teatro épico no Brasil, automaticamente remete-se ao teatro engajado³¹ que melhor sistematizou o épico. Ancorados nos postulados de Brecht, dramaturgos como Gianfrancesco Guarneri, Augusto Boal, Oduvaldo Vianna Filho- para não nos delongar-, produziram obras singulares à luz do pensamento brechtiano; não é escuso dizer que a poética de Cristina Mato Grosso também estreita laços com o teatro moderno do dramaturgo. Sobre a oposição de drama ao épico, Brecht afirma que:

[...] a passagem da forma dramática para a forma épica não é motivada por uma questão de estilo e, sim, por uma nova análise da sociedade. O teatro dramático, com efeito, não é mais capaz de dar conta dos conflitos do homem no mundo; o indivíduo não está mais oposto a outro indivíduo, porém a um sistema econômico: para conseguir apreender os novos temas, é preciso uma nova forma dramática e teatral. [...] o épico e o dramático não mais são abordados individualmente e de maneira exclusiva, mas, sim, em sua complementariedade dialética: a demonstração épica e a participação total do ator/espectador muitas vezes coexistem no mesmo espetáculo. (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2009, p.110-112)

Dos recursos estéticos e narrativos a serem expostos na peça, começemos pelo efeito de distanciamento, uma vez que ele se configura como o:

[...] procedimento estético que consiste em modificar nossa percepção de uma imagem [...]. A atenção do espectador se dirige para a criação da ilusão, para a maneira como os atores constroem suas personagens. [...] Para ele (*Brecht*), uma reprodução distanciada é uma reprodução que permite seguramente reconhecer o objeto reproduzido, porém, ao mesmo tempo, torná-lo insólito. [...] O efeito de distanciamento transforma a atitude aprovadora do espectador, baseada na identificação, numa atitude crítica. (PAVIS, 1999, p. 106)

A respeito do distanciamento, vejamos, pois, dentre alguns níveis deste efeito, dois, aplicáveis ao texto em questão. Com relação à *fábula*, ela se apresenta em duas perspectivas, uma concreta e outra metafórica. *Balada de amor no sertão* traz como tema central o amor; o

³¹ Teatro como instrumento de ação social, a serviço de uma ideologia; arte que se prestava melhor do que qualquer outra arte ao debate e disseminação de ideias, estimulando mecanismos de ação social coletiva. Nos anos de ditadura militar, sob a censura, transforma a criação cênica em arte de cifrar conteúdos para metaforizar a denúncia social. (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2009, p. 198; 295).

nível concreto seria a história de amor carnal entre as personagens *Pedro Palito e Maria*, já o abstrato, a busca de sentido de realização plena do homem, metaforizada pelos diversos âmbitos do amor (posse de poder, objeto de desejo, posse de terra etc.). Outro nível diz respeito ao *cenário*, apresentando o objeto a ser reconhecido (o sertão) e a crítica a ser feita (exploração dos humildes). A trama ocorre no sertão mimético do Rio Grande do Norte, mas, traz como pano de fundo, inúmeras questões ainda bastante discutidas e complexas, como as lutas sociais (crítica à indústria da seca, direitos à moradia, posse de terra, alimentação, salário justo e outros fatores), assuntos de ordem familiar (incesto, casamento arranjado, traição), poder religioso, político, que fortalecem a narrativa.

A divisão da peça em seis atos³² segue os padrões estabelecidos pelo teatro épico, a partir do século XIX, e cada ato “tende a englobar um momento dramático, a situar uma época”, devido a isso, como também ocorre nos poemas épicos, na dramaturgia os assuntos e ações remetem a temas similares, por isso a existência de atos que discorram sobre “as suspeitas, o ato dos furores, o do reconhecimento ou do sacrifício” (PAVIS, 1999, p.30). Essa atmosfera de situações que envolvem disputa, o sobrenatural, desgraças, pode ser constatada nos seguintes atos: O batizado, O casamento, O exílio, A vingança de Pedro Palito, O riacho da noiva e O encontro.

Outro recurso interessante é a estruturação de várias narrativas construídas em diferentes temporalidades. Na obra épica o narrador (que na peça dramática pode ser representado pelo cenário, pelas personagens, coro e ainda pelas rubricas- estas que trazem a voz do próprio autor) tem o direito de intervir quando quiser, “expandindo a narrativa em espaço e tempo, voltando a épocas anteriores ou antecipando-se os acontecimentos”, pois ele é o “dono do assunto” (ROSENFELD, 2008, p. 30).

Os atos e quadros da peça não são apresentados em forma de encadeamento, isto é, uma cena posterior não vem complementando a outra, pois como é próprio do épico, as cenas são cada uma por si, escritas/representadas em saltos (de tempo, espaço) e de modo não linear, o que dificulta a leitura e a materialização da obra. Assim, a lucidez é essencial para o entendimento do texto, há um posicionamento mais racional que emocional; não que se combata as emoções , mas pretende-se “elevar a emoção ao raciocínio”, segundo Rosenfeld (2008, p.148).

De acordo com Walter Benjamin, o palco deve ser um local favoravelmente localizado de exposição ao seu público, não um “espaço mágico”, devendo apresentar “[...] teses que

³² Ato é a divisão externa da peça em partes de importância sensivelmente igual em função do tempo e do desenrolar da ação (PAVIS, 2009, p. 28).

provoquem posicionamentos” (1991, p. 203). A arte do teatro épico, então, é muito mais “a de provocar o espanto ao invés da empatia. Expressando isso numa fórmula: ao invés de se identificar com o herói, o público deve, muito mais, aprender a se admirar das relações em que vive” (BENJAMIN, 1991, p. 215), é, pois um teatro que deve suscitar no leitor/espectador a ação transformadora e que é voltado para “interessados que não pensam sem nenhuma base, [...] o que se afirma é uma vontade política”(BENJAMIN, 1991, p. 212-213).

É oportuno dizer que no teatro épico “[...] a nossa própria situação, época e sociedade devem ser apresentadas como se estivessem distanciadas de nós pelo tempo histórico ou pelo espaço geográfico” (ROSENFIELD, 2008, p.151), talvez por isso a autora tenha se valido do “sertão”, ambiente fértil e propício para nos mostrar diversas situações que necessitam ser refletidas e transformadas, metaforizando as problemáticas sociais que sua forma teatral sempre defendeu.

O fato de utilizar-se de temas históricos também deve ser ressaltado, pois se pode “torná-los escudos para refletir sobre o presente, [...] as figuras heróicas [*tornam-se*] essenciais para fixar imagens de luta e resistência” (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2009, p. 144, grifo nosso).

Balada de amor no sertão, por meio de pequenas palavras, (como por exemplo:[Terra é para deitar mortos]; [Pois já se passou da hora/de mudar o rumo da história!]; [Temos honra prá acertar/ muito sangue a derramar/ muita dívida a cobrar]; [Benvindo, bom Conselheiro];[Trabalha o teu sertão/ tal qual foi em Canudos]; [Reforma agrária é feita]; [foram chacinados]; [centenas de degolados]; [perderei o meu mandato]; [causando subversão]; [o povo está ressuscitando Canudos e Caldeirão]; [quero todos estes livretos incinerados/ o poeta que o fez, encarcerado]; [a cilada está bem armada]; [vem aí o pelotão]), faz alusão a vários problemas já transcorridos no país, outros nas regiões nordestinas em específico e, sobretudo, faz referência à ditadura militar. A dramaturga retoma situações e personagens históricas para tecer essa trama e podemos perfeitamente fazer uma analogia com o contemporâneo; mudam-se os espaços, as personagens, o tempo, porém as feridas do povo brasileiro continuam sem cicatrização. São esses indícios que, na alquimia da dramaturga, procuram dar efeito de verdade a seu discurso.

Nesses poucos exemplos percebe-se que há em sua estética um entrelaçamento entre projeto estético e projeto histórico-político, seu empenho culmina na “politização do teatro”, na esteira do pensamento de Badiou.

Como já foi dito, no texto dialogam as vozes da história materializadas no discurso de vários personagens. O fragmento em questão pertence ao IV ato da peça e o plano de ação do coro é o da memória histórica e alucinação. Nesse trecho surgem nomes da História como Jesuíno Brilhante, adorado cangaceiro, Antônio Conselheiro e Padre Ibiapina que assistem Maria após ela ter ingerido um veneno letal.

ANTÔNIO CONSELHEIRO

Beato Zé Lourenço,
 À luz de Cícero atento,
 Se na seca de trinta e dois,
 salvastes centenas de pobres,
 Socorre também Maria, pois
 O espírito e o corpo socorres,
 Que Deus nesta terra te pôs,
 Prá exibir o mal que ocorre.
 Se fundei uma Canudos na Bahia,
 Transgredindo a impostura,
 Se Caldeirão, mais tarde crias
 Com justiça e vida pura,
 Vem Maria socorrer
 Que a menina vai lutar
 Pro ideal não morrer!

(Desaparece. Permanece em cena, o beato, que também inicia o murmúrio de preces por Maria)

CORO

Fiel Beato Zé Lourenço,
 Anunciador de novo tempo,
 fez fartura, pão e amizade,
 ao lado do Conselheiro.
 Construtores de sociedade,
 um no século XIX,
 outro nesta passagem.
 O sertão assim se move:
 Com fé e luta organizada,
 Terra, estudo, moradia pode
 ser com amor conquistada.
 Ao lado do peregrino,

O beato Lourenço menino,
 Desprovido das letras
 Entendeu de sociedade
 De harmonia e igualdade,
 de dirigir comunidade.
 Terra seca fica fértil,
 Reforma agrária é feita,
 Na prática e na colheita
 [...]
 (MATO GROSSO, 2009, p.231-232).

As poucas rubricas (didascálias) apresentadas remetem a um teatro de ação e que traz pouquíssimas informações complementares em relação ao texto principal. Isso se dá, talvez, pelo número exagerado de personagens.

A ênfase de informações no texto da autora poderia soar como falta de teatralidade, no entanto, é um caráter épico, e nas misturas estilísticas, “o drama abre-se a um mundo maior, mais variegado”, atesta Rosenfeld (2008, p. 46). Ainda na vereda do autor, em outra passagem:

Na ampliação do estilo revela-se a ampliação social da peça que não se restringe a um grupo diminuto de personagens seletos, como ocorre na tragédia clássica. O surgir de numerosos personagens de origem e posição diversas introduz no mistério aspectos múltiplos e variadas perspectivas; tende a tornar a ação mais episódica do que convém ao rigor clássico, fechado (ROSENFELD, 2008, p. 46).

Também importa ressaltar a presença dos epílogos, prólogos e do coro, traços do épico na forma dramática, agindo como “meios para deixar adivinhar quem está falando e a quem ele se dirige”; estes elementos cênicos são uma forma de expor os textos, em vez de dramatizá-los (PAVIS, 1999, p. 130).

O detalhamento se ampara no teatro medieval, o qual a estética da atriz Cristina Mato Grosso guarda muitas relações, como já fora demonstrado. Como aponta Rosenfeld:

O teatro medieval ‘permanece contador e contador não muito hábil, já que deseja narrar tudo’. Assim, perde-se em detalhes e episódios, desenvolve todas as coisas desde a origem até o fim, do berço ao túmulo. A grandeza sublime do desenlace desaparece no turbilhão dos episódios e o alcance moral do espetáculo confunde-se com cenas burlescas que se misturam às cenas sublimes (2008, p. 45).

Nossa investigação por ora encerra-se aqui, mas está longe de ser finalizada, haja vista que há muito a ser discutido, compreendido e revisitado no texto.

Levando em conta a produção literária de Cristina Mato Grosso, bem como sua formação profissional e seu constante trabalho de cunho social e educacional, torna-se necessário lançar estudos sistemáticos acerca sua poética, afinal, “um grande dramaturgo é patrimônio tanto do teatro quanto da literatura” (MAGALDI, 1998, p.13).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra *Balada de amor no sertão*, sem dúvida ocupa seu lugar entre as produções contemporâneas, que transitam num momento histórico bastante peculiar, no qual a reflexão sobre hibridismo, transculturação, cruzamentos ou mestiçagem das culturas assume grande importância, pois:

O momento é, ao mesmo tempo, propício e difícil. Em nenhuma outra época a humanidade contemplou e manipulou tanto as várias culturas mundiais, porém jamais se deu conta tão mal de sua inesgotável tagarelice, de sua mistura explosiva, da inextricável colagem de suas linguagens. A encenação teatral talvez seja, hoje em dia, o último refúgio desse cruzamento e, por tabela, o seu mais rigoroso laboratório: ela interroga todas essas representações culturais, as dá a ver e a entender, avalia-as e apropria-se delas por meio da interpretação do palco e do público (PAVIS, 2008, p. 01).

Ainda sob a égide do intelectual, talvez a nomenclatura mais adequada a dar conta “da dialética de trocas dos bons procedimentos entre culturas” seja *interculturalismo*, melhor ainda que os termos *multiculturalismo* ou *transculturalismo*. É uma tarefa desafiadora ao teórico encontrar um modelo que abarque a vasta gama de experiências que estão à nossa disposição, visto que “a teoria que haveria de permitir o entendimento desse deslizamento de culturas está, ela própria, em constante evolução” (2008, p. 02).

A obra em estudo nos abre um leque de possibilidades de leitura, mas acreditamos ter alcançado nossa meta de desvelar seus aspectos de transculturalidade.

Cristina Mato Grosso elabora suas obras na “[...] zona indeterminada em que se cruzam a ficção e verdade” (PIGLIA, 1994, p.68). É direta à medida de seu contexto, traz a verdade nua e cruentamente, sem subterfúgios. Tece não simplesmente tramas, constrói aspectos que vão ao encontro da identidade local, usando ingredientes absorvidos do povo do estado de Mato Grosso do Sul associados a sua memória cultural.

Diante do exposto aqui não seria leviano dizer que em suas grafias pulsa o bio, visto que não há como evitar em uma obra literária circunstâncias geográficas, históricas ou sociais e os traços da cor local.

Que os arquivos de Cristina Mato Grosso possam ser abertos, investigados e disseminados; que não mais se percam nos labirintos da memória ou de uma biblioteca qualquer, mas sejam rememorados, descobertos, pois o que é então o descobrir senão o “[...]

desconstruir, desterritorializar- atividade produtiva que tece com as idéias e imagens do presente a experiência do passado” (MIRANDA, 1992, p.120).

Será ela musa? Ou ainda dama do teatro sul- mato-grossense?

A atriz é merecedora de muitos títulos, pois, por sua história teatral aqui exposta, não há dúvidas que seu trabalho como atriz, dramaturga e diretora teatral foi de inestimável importância para a consolidação de uma identidade teatral no Estado de Mato Grosso do Sul. Cristina Mato Grosso foi e ainda,

[...] talvez seja a maior expressão feminina do teatro campograndense, a musa, a abelha-mestra da arte cênica da cidade. Dotada de um talento e uma inteligência inquestionáveis, possui ainda uma poderosa força pessoal, uma personalidade sólida, lúcida, crítica. Dessa força própria, que a transforma em enérgica/energética fonte criadora (OLIVEIRA, 1979)

Nenhuma nomenclatura importa se não há a efetiva valorização da arte teatral de um modo geral, se não se fomenta projetos e iniciativas semelhantes as que Cristina Mato Grosso à frente do GUTAC/INECON em todos esses anos de resistência perfilhou e que ainda perduram.

De fato a atriz ainda persiste, pois respira e vive teatro no teatro da vida e na vida do palco. Uma personalidade carismática, artista dotada de uma capacidade ímpar de expressão de sentimentos. Como afirmou certa vez Paulo Correa de Oliveira (1993), ela “[...] tem o talento à flor da pele [...] sabe manipular como ninguém a força de sua presença cênica. É, realmente, a Primeira Dama do Teatro Sul-Mato-grossense.”

Com esse trabalho, acreditamos ter contribuído para que novos estudos surjam e que possam surgir para que a literatura dramática sul-mato-grossense, em específico, a obra da dramaturga contemporânea Cristina Mato Grosso ganhe cada vez mais espaço dentro do compêndio das obras que fazem parte do cenário teatral brasileiro.

REFERÊNCIAS

a) Da autora

MATO GROSSO, Cristina. Balada de Amor no Sertão. In: Prêmio FUNARTE de dramaturgia 2003- região centro-oeste- categoria adulto. FUNARTE, 2003.

_____. *Teatro em questão*: teatro de resistência do Gutac/Inecon em MS: 36 anos. Campo Grande: Gráfica Editora Alvorada, 2009.

_____. *Teatro Popular*. Estética e Política. Campo Grande: UFMS, 2007.

b) Artigos em jornal

ARAÚJO, Celso. A fome na boca do palco brasileiro. *Correio Braziliense*, Brasília, 02 fev. 1980.

BRINCADEIRA fez explodir a criatividade. *Correio do Estado*, Campo Grande, 10 fev. 1994.

CONCORRÊNCIA Fiat premia dois projetos do Mato Grosso do Sul. *Correio do Estado*, Grande, 21/22 abr. 1990.

CRIATIVIDADE no CEUA- criação sem limites. *O Pantaneiro*, Aquidauana, 09 jun. 1979.

CRISTINA Mato Grosso apresenta A Noiva. *O Semanário*, Campo Grande, 20 jul. 1997.

CRISTINA Mato Grosso, hoje no Aracy. *Diário da Serra*, Campo Grande, 22 set. 1990.

CRISTINA. *O Mossoroense*, Mossoró, 15 jan. 2000.

CURSO de Criatividade na Educação. *Jornal De Naviraí*, Naviraí, 07 jul. 1979.

ESPETÁCULO A Noiva trata do amor impossível. *Porto Cultural- Primavera Nacional De Artes Cênicas*, Santos, 25 set. 1996.

ESTUDIOSOS vêm a Mossoró pesquisar o cangaço. *Gazeta Do Oeste*, Mossoró, 16 jan. 2000.

FERIGOLO, Noemi Mendes Siqueira. Foi no Belo Sul Mato Grosso: vida, gestos, palavras e silêncio. *O Progresso*, Dourados, 1979.

FOI no Belo Sul Mato Grosso: uma peça original em palco douradense. *O Progresso*, Dourados, 17 out. 1980, p.3.

FOI no duro real que ela se fez. *Jornal De Brasília*, Brasília, 31 jan. 1980. Artes & Espetáculos, p.17.

FRAGA, Alex. A dama do teatro do nosso MS. *Diário da Serra*, Campo Grande, 10 nov. 1991.

FUNDAÇÃO leva teatro às escolas. *O Mato Grosso Do Sul*, Campo Grande, 02 mar. 1993.

GARCIA, Clóvis. Mambembão: brasiliade supera defeitos técnicos. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 21 jul. 1984.

GROPILLO, Ciléa. Mambembão: Estados cultivam tradições e progresso. *Jornal do Brasil*, São Paulo, 24 jul. 1984.

GUTAC resgata Pedro Palito em espetáculo com bonecos. *Correio do Estado*, Campo Grande, 22 dez. 2000.

GUTAC revela valores cênicos. *Diário da Região*, São José do Rio Preto, 12 jul. 1991.

GUTAC, premiado, vai à França. *Correio do Estado*, Campo Grande, 01 out. 2001.

GUZIK, Alberto. Pedro Palito, uma claudicante mas generosa defesa dos deserdados. *Jornal da Tarde*, São Paulo, 21 jul. 1984.

GUTAC sai em defesa do meio ambiente. *Correio do Estado*, Campo Grande, 04 jun. 1998.

GUTAC vai a Brasilia. *Correio do Estado*, Campo Grande, 29 jan. 1997.

HOJE tem teatro no CEUA: Vila Paraíso, Bom Dia. *O Pantaneiro*, Aquidauana, 06 mar. 1982.

LIMA, Mariângela Alves de. Foi no belo sul Mato Grosso, peça de inegável originalidade. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 26 jan. 1980, p.13.

_____. A caminho do melhor teatro do país; Pedro Palito, tradições para chegar à beleza. *O Estado de S. Paulo*, 24 jul. 1984.

LOPES, Élvio. FESTUDO apresenta grupos do MS e PR. *O Progresso*, Aquidauana, 21 set. 2000.

MACCHERONI, Rosa. GUTAC deixa baixinhos confusos e agrada amadores do festival. *A Notícia*, São José do Rio Preto, 13 jul. 1991.

MAMBEMBÃO 80: mostra teatral de todo País. *O Estado de S. Paulo*, São Paulo, 04 jan. 1980

MATO GROSSO, Cristina. O teatro nas escolas. *Jornal da Cidade*, Campo Grande, 25 nov. 1979.

_____. O teatro nas escolas de Campo Grande I. *Jornal da Cidade*, Campo Grande, 02 dez. 1979.

OLIVEIRA, Eduardo. Os atores premiados pela Reme. *Jornal da Cidade*, Campo Grande, 09 dez. 1979.

_____. A musa do teatro campograndense. *Jornal da Cidade*, Campo Grande, 04 nov. 1979.

_____. Illo Krugli, vento libertador. *Jornal da Cidade*, Campo Grande, 25 nov. 1979.

_____. Maria Cristina: “vamos até o povo”. *Jornal da Cidade*, Campo Grande, 13 maio 1979.

_____. Mostra de teatro amador: um balanço. *Jornal da Cidade*, Campo Grande, 25 nov. 1979.

OLIVEIRA, Paulo Correa de. Cristina Mato Grosso, primeira dama do teatro sul-mato-grossense. *O Pantaneiro*, Aquidauana, 13 nov. 1993, p.2.

O MAMBEMBÃO chega a Belo Horizonte. *Diário da Tarde*, Belo Horizonte, 10 jul. 1984.

O RAPTO das cebolinhas. *Diário da Serra*, Campo Grande, 29 maio 1974.

PEÇA teatral do MS para o Brasil. *Correio do Estado*, Campo Grande, 20 dez. 1983.

PEDRO Palito abre o mambembão. *Estado de Minas*, Belo Horizonte, 10 jul. 1984.

PROJETO Araguaia continua no sábado. *Correio do Estado*, Campo Grande, 12 nov. 1984.

PROSSEGUE o Festival Nacional de Teatro Amador. *Folha de Rio Preto*, São José do Rio Preto, 22 jul. 1986.

ROCHA, Oscar. Gutac apresenta dois espetáculos. *Correio do Estado*. Campo Grande, 05 jun. 2002.

SAI resultado do Prêmio Fiat/90. *Correio do Estado*, Campo Grande, 24, 25 mar. 1990.

SÁ ROSA, Maria da Glória. Anhanduí, um texto para celebrar a beleza. *Jornal da Cidade*, Campo Grande, 04 a 10 nov. 1984.

_____. Foi no Belo Sul Mato Grosso. *Diário da Serra*, Campo Grande, 07 dez. 1979. Variedades.

_____. Pedro Palito ou o poder da palavra. *Correio do Estado*, Campo Grande, 06 dez. 1983, p.5.

_____. Tia Eva, a mulher, o mito. *Correio do Estado*, Campo Grande, 28 out. 1985.

SILVEIRA, Maria Cristina. Uma boa história do Mato Grosso contada por “Tia Eva”. *Diário da Região*, São José do Rio Preto, 23 jul. 1986.

_____. Recurso cenográfico valoriza 1ª apresentação infantil. *Diário da Região*, São José do Rio Preto, 13 jul. 1991.

SONHO de Ceição, no Aracy. *Jornal Do Brasil Central*, Campo Grande, 17 a 23 dez. 1989.

TEATRO de sombras de Rodovalho vai ao SESC. *Correio do Estado*, Campo Grande, 28, 29 nov. 1998.

TEATRO infantil. *Diário da Serra*, Campo Grande, 16 out. 1984.

TEATRO na escola continua este ano. *Correio do Estado*, Campo Grande, 22 jan. 1996.

TEATRO na escola. *Diário da Serra*, Campo Grande, 28 out. 1984.

TEATRO: Pedro Palito. *Diário da Serra*, Campo Grande, 07 abr. 1984.

TIA Eva recebe prêmio em Festival. *Correio do Estado*, Campo Grande, 02/03 ago. 1986.

VEJA os vencedores do 12º Festival de Teatro de Rio Preto. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 24 jul. 1991.

THOMÉ, Flora. Foi no Belo Mato Grosso do Sul. *Jornal do Povo*, Três Lagoas, 09 nov. 1980, p.3.

WYLER, Vivian. O Brasil no Palco. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 11 jan. 1980. Caderno B, p.17.

c) Geral

ACHUGAR, Hugo. *Planeta sem boca*: escritos efêmeros sobre arte, cultura e literatura; tradução de Lyslei Nascimento. Belo Horizonte: ed. UFMG, 2006.

AGUIAR, Flávio; VASCONCELOS, Sandra Guardini T. *Angel Rama*: literatura e culturana América Latina. Tradução Raquel la Corte dos Santos, Elza Gasparotto. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2001.

BENJAMIN, Walter. *Sociologia*. 2. ed. Organização e tradução de Flávio R. Kothe. São Paulo: Ática, 1991.

BOGATYREV, Petr. Formas e funções no teatro popular. In: GUINSBURG, J., NETTO, Teixeira Coelho, CARDOSO, Reni Chaves. *Semiologia do Teatro*. São Paulo: Perspectiva, 1988.

BORGES, Jorge Luis. A Memória de Shakespeare. In: _____ *Obras Completas*, volume 3. São Paulo: Globo, 1999.

CANDIDO, Antonio. *Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos.* 2 ed. vol. 1. São Paulo: Martins Editora, 1959.

CASTILHO, Priscila de Cássia Pinheiro. *Veredas de transculturação: a travessia identitária nacional em Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa.* Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, MS: [s.n.], 2009.

CASCUDO, Câmara. *Dicionário do folclore brasileiro.* 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Tecnoprint Ltda, [s.d].

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. *Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números.* Colaboração de: André Barbault [et al]; coordenação Carlos Sussekind; tradução Vera da Costa e Silva [et al]. 24 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.

COMPAGNON, Antoine. *O demônio da teoria: literatura e senso comum;* tradução de Cleonice Paes Barreto Mourão, Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.

CORVIN, Michel. Abordagem semiológica de um texto dramático- A paródia de Arthur Adamov. In: GUINSBURG, J., NETTO, Teixeira Coelho, CARDOSO, Reni Chaves. *Semiologia do Teatro.* São Paulo: Perspectiva, 1988.

CUNHA, Roseli Barros. *Transculturação narrativa:* seu percurso na obra crítica de Ángel Rama. São Paulo: Humanitas Editorial, 2007.

DERRIDA, Jacques. *Mal de arquivo: uma impressão freudiana.* Trad. de Cláudia de Moraes Rego. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

D'ONOFRIO, Salvatore. *Teoria do texto: prolegômenos e teoria da narrativa.* São Paulo: Ática, 1995.

DURIGAN, Marlene; ENEDINO, Wagner Corsino. *Plínio Marcos e a marginalização social:* dos homens de papel ao papel do homem. Revista Guavira de Letras, n.03, set.2006, p.34-56.

ELIOT, T. S. Tradição e talento individual. In: _____. *Ensaios.* Trad, introd. e notas de Ivan Junqueira. São Paulo: Art. Editora, 1989.

GUINSBURG, J, FARIA, João Roberto, LIMA, Mariângela Alves de. *Dicionário do teatro brasileiro: temas, formas e conceitos.* 2 ed rev e ampl. São Paulo: Perspectiva, 2009.

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.* Elaborado no Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

LAGAZZI, Suzy. *O desafio de dizer não.* Campinas, SP: Pontes, 1988.

LISSOVSKY,Mauricio. *A Memória e as condições poéticas do acontecimento.* Disponível em:<< http://www.pos.eco.ufrj.br/docentes/publicacoes/mlissovsky_2.pdf. Texto publicado

em GONDAR, Jô; DODEBEI, Vera. O que é Memória Social? Contracapa: Rio de Janeiro, 2005. >>Acesso em: 16 out 2009.

MAGALDI, Sábato. *Iniciação ao teatro*. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Ática, 1998.

MIRANDA, Wander Melo. *Corpos escritos: Graciliano Ramos e Silviano Santiago*. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo; Belo Horizonte: UFMG, 1992.

MOISÉS, Massaud. O teatro. In: *A criação literária: prosa*. 9 ed. São Paulo: Cultrix, 1997.

_____. *Dicionário de termos literários*. 12 ed. rev. e ampl. São Paulo: Cultrix, 2004.

ORTIZ, Fernando. *Contrapunto cubano del tabaco y el azúcar*. Edición de Enrico Mario Santí. Cátedra: Letras Hispânicas, 2002.

PALLOTTINI, Renata. *Dramaturgia: a construção do personagem*. São Paulo: Ática, 1989.

PAVIS, Patrice. *Dicionário de teatro*. Trad. para a língua portuguesa sob a direção de J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. São Paulo: Perspectiva, 1999.

_____. *O teatro no cruzamento de culturas*. Trad. Nanci Fernandes. São Paulo: Perspectiva, 2008.

PIGLIA, Ricardo. Laboratório do escritor. São Paulo, Iluminuras, 1994.

PRADO, Décio de Almeida. A personagem no teatro. In: CANDIDO, Antonio et all. *A personagem de ficção*. São Paulo: Perspectiva, 1972.

RAMA, Angel. *Literatura, cultura e sociedade na América Latina*. (Org.). Pablo Rocca. Trad. Rômulo Monte Alto. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

RYNGAERT, Jean-Pierre. *Introdução à análise do teatro*. Trad. Paulo Neves; Revisão da trad. Mônica Stahel. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

ROSA, Luiza; VILELA, Moema (org). *Vozes do teatro: registro da memória cultural de Mato Grosso do Sul*. FCMS: Campo Grande, 2010.

ROSENFELD, Anatol. *O Mito e o Herói no Moderno Teatro Brasileiro*. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1996.

_____. *O teatro épico*. 6 ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.

SARLO, Beatriz. *Paisagens Imaginárias: Intelectuais, Arte e Meios de Comunicação*. Tradução: Rúbia Prates Goldoni e Sérgio Molina. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005

SÁ ROSA, Maria da Glória et all. *Memória da arte em Mato Grosso do Sul: histórias de vida*. Campo Grande: UFMS, 1992.

SOUZA, Eneida Maria de. Notas sobre a crítica biográfica. In: *Crítica cult.* Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002.

_____. *Tempo de pós-crítica: ensaios.* São Paulo: Linear B; Belo Horizonte: Veredas & Cenários, 2007.

VASSALO, Lígia. *O sertão medieval: origens européias de Ariano Suassuna.* Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves Editora S.A. 1983.

d) Verbetes

ALBERTO GUZIK. Disponível em:

<<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=689>> Acesso em: 16 jun 2010.

CELSO ARAÚJO. Disponível em:<< <http://portalliteral.terra.com.br/artigos/vozes-e-ecos-celso-araujo-e-joao-antonio> >> Acesso em: 16 jun 2010.

CARLOS MENDES RIPPER. Disponível em:

<<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=789>> Acesso em: 16 jun 2010.

MARIÂNGELA ALVES DE LIMA. Disponível em:

<<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=801>> Acesso em: 16 jun 2010.

JORGE CARVALHO MOREIRA. Disponível em:

<<http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=775>> Acesso em: 16 jun 2010.

2.5. TEXTO TEATRAL BALADA DE AMOR NO SERTÃO

EM SEIS ATOS :

Este texto resgata episódios anteriores da vida do personagem e avança até a saga do cangaço e a ação messiânica dos personagens, culminando com o famoso e romântico reencontro amoroso dos guerreiros do cídio: Pedro Palito e Maria Mariinha.

Cristina Mato Grosso

ATO I

O BATIZADO

ATO II
O CASAMENTO

ATO III
O EXÍLIO

ATO IV
AVINGANÇA DE PEDRO PALITO

ATO V
O RIACHO DA NOIVA

ATO VI
O ENCONTRO
PROLOGO

QUADRO I

Um boiadeiro, circunscreve o desenho de seu laço no ar, ora domando cavalos, ora aboliando na estrada.. Areia no alto de uma ribanceira, separase do laço e do berrante, ficando apenas com seu instrumento musical de corda. Canta:)

MÚSICA FOLCLÓRICA "Corujinha"²

Corujinha que anda na rua,

Não anda de dia,

Só anda de noite

As Ave Maria.

Isto é bom, corujinha... BIS

Isto é bom...

Banana madura

Comida no cacho,

Isto é bom, corujinha,

Banana madura

Comida no cacho

Isto é bom, corujinha BIS

Isto é bom...

Banana madura

Comida no cacho

Isto é bom, corujinha BIS

Isto é bom...

Corujinha que vida é tua

Bebendo cachaça

Caindo na rua

Isto é bom, corujinha...

Isto é bom...

Al, minha borboletinha,

Deixa eu por, deixa eu por!!

MÃE
(Interrompendo-o)

Cê val por é mão na enxada,
Moleque sem vergonha!
Dê cá essa revista safadá!
(Toma-a do garoto com intenção de rasgá-la. O menino lhe suplica:)

PALITO

Não, mãinhai!

É de Camonge³ a revistinha!
(Recupera a revistinha)

(O menino ignora o chamado e prossegue recitando, oralendo, ora recita textos memorizados com gestos e intenções maliciosas:)

PALITO

"Veloz borboleta
Que leda girando
Penosas idéias

Me estás avançando:
Inseto mimoso,
Aos olhos tão grato,

"Da minha titana,"
Tu é o retrato.
A graça que costelas

Nas plumas brilhantes,
Tem elas nos olhos
Gentis penetrantes;

Tu andas brincando
De flor para flor,
Anarda vagueia

"De amor em amor..."
(Com gestos obscenos,
fogoso:)

MÃE

(O cavaleiro se cala. Somente o som musical permanece. Sua expressão confunde-se com a de um menino que brinca num quintal. Desaparece o cavaleiro, e surge nítida a figura do garoto que atende por Pedro Palito. Lê um livrinho em voz alta fazendo micagens. Sua mãe chama-lhe:)

MÃE

Pedro Palito.

1. Transcrição: 105-106 C, I, Lusíadas de Camões, 2a ed., SP, Cultrix, s/d; Linha 8 - intertextualidade

PERSONAGENS	PLANO DA AÇÃO	TEMPO
o cavaleiro	memória	Intemporal
pedro palito, (menino)	memória	passado
mãe de pedro palito	memória	passado
padrinho de pedro palito	memória	passado
maria, a pastora diana	memória	passado
jagunço, pai de maria	memória e alucinação	passado
jesuino brilhante, o	alucinação	Intemporal
cangaceiro romântico	memória	passado
soldado	memória	

MÃE
Isso é que dá escola!
Só faz guri betterento!
Ediz que tá estudando...
Vem cal! Que teimoso bosta!
Ôi, seu padrinho chegando,
Ri pra ele, que ele gosta!

PALITO
Se eu tenho um padrinho,
O que eu tenho, tá lá em cima!
Gracas a este livrinho,
Eu cá tirei minha cisma...
MÃE
(Censurando)
e que cisma ele tirou,
e pra borboleta avuô!...
Desde que ficou letrado,
Nunca mais ficou aquietado...
O seu pai já tá é danado!

PALITO
Pois que fique apertado!
O tal padrinho é ladrão
E amígo do diabo.
Pois levava nosso feijão

MÃE
(Apante)
e até nosso quiabô...
(Para Palito)
Mas cê tá é injurado!

Nunca mais tevi cazar
Com bodeoca o passarinho,
Nem cuidar de carneirinho.
Nunca mais te vi armaz

Arapuca à Juriti!...
Ai, o que o padrinho fez de ti?...
Ai, ai, ai, meu Deus,

O que de errado fiz eu?

PALITO
(Abraçando a mãe e versejando
"Caronje":)
"Quem vive contente,
viva receoso;
mal que se não sente,
é mais perigosos!"
Mãinha, não fique bravinha.
Cê vai ver o que vou crescer!

MÃE
Assim seu padrinho xingando?
Eaté seu pai desacatando?
O que anda na cartilha rezardo,
Que volta pra casa aprontando?

PALITO
O bastante pra esclarecer
Que o pai é burro de carga
E a senhora uma burralda!

MÃE
Pois filho de burro e burralda
Só mesmo entende de calda!
(Persegue-o, agarrando-o pelas orelhas.

Palito começa a murmurar o acalanto
"Corujinha, e solicita: ")

PALITO
Al, al, minhalinda mãinha,
Canta pro seu Paitinho
A nossalinda "Corujinha" ...
(A mãe se esquece da surra e canta com

Palito. Repentinamente, se dá conta de
que foi enganada e reinicia a persiga.
Palito grita. Entra o seu padrinho.)

PADRNHO
Vê se te aleita, capeta!
Abenção não tem guarida,
(Bate a mão no peito)
se daqui não é pedida!

PALITO
(Provocando sua mãe com os olhos
traquinias.)

PALITO
Al, ai, meu padrinho,
Quesempre foi tão bonzinho!
Ela quer é me matar

MÃE
Só porque eu estava a cantar!

MÃE
O canto que ele cantava,
Descantava qualquer cantar!
Estava aqui a injuriar,
Ediz que aprendeu no rezai!

PADRNHO
Justamente vim lhe avisar
Pro afilhado trancafiar
Ena igreja não mais flar.
De Deus ali não há mais falar,

PALITO
A igreja que era da paz
Virou escola de satanás!

MÃE
Mundo vai mesmo acabar!

PALITO (A parte)
Nós estamos bem perdidos
Com este padrinho bandido...
PADRNHO
O que ouvi, afilhado meu?
Ou meu ouvido enlouqueceu?

PALITO
Nada, nada, padrinho meu,
Eu estava a falar sozinho
Da benção que não me deu
Edo presente que me prometeu!

MÃE
Vê se te aleita, capeta!
Abenção não tem guarida,

PALITO
(Aproveitando-se da situação)
Tal é sua insensatez,
Pois duvída que o patrão,
Até o final do mês .

Não pagam nosso algodão!

MÃE
me desculde, meu perdão,
padrinho do coração!

MÃE
(A parte)
Meu Jesus querido,
(Dá-lhe um safanão)

MÃE
Agora ele deu de fingido!
foi pra isso que lhe fiz?
Seu mentiroso infeliz!

PADRNHO
Está louca, minha comadre,
Isto lhe ensinou o padre?

PALITO
(Aproveitando-se da situação)
só está a me fazer maldafe!!

PALITO
Eu que acordei cantando,
na cantiga ao padrinho jurando
minha eterna fidelidade!!

MÃE
(A parte)
Isto já é demais!

PALITO
Virou o próprio Satanás!

PADRNHO
Demais já digo eu!

MÃE
(A parte)
A senhora enlouqueceu
Injurando o filho seu!

PALITO
Pois mais me parece
Um anjo que padece.

PADRNHO
A senhora, com certeza,
Precisa Ter mais gentileza!

PALITO
(Aproveitando-se da situação)
Tal é sua insensatez,

MÃE
Pois duvída que o patrão,

PALITO
Até o final do mês .

Não pagam nosso algodão!

MÃE

Al, que morro de raiava!

PALITO

(Proseguindo)

Mas eu lhe disse:

Deixe de criançace!

Pois eu sabia

Que hoje o senhor vinha,
Trazer a nossa farinha,

E o dinheiro do meu pai.

Que atrasado bom mês faz!

PADRINHO

Mas que insensatez,

Falar em dinheiro do mês,

Tão pequeno camponês!

Comadie, que educação lhe fez??

MÃE

(À parte)

Pois agora que ele foi sensato!

PADRINHO

O quê?

MÃE

Digo, que ainda lhe matô!

Desculpe, compadre, o seu mau ato,

Mas já que tá no desato...

PADRINHO

Sem dinheiro, nós tem fome e destrato!

PADRINHO

Se vocês estão no destrato,

Eu cá estou no maltrato!

Bem...que mal que tem,

Esperar pro mês que vem?

PADRINHO

Por Deus, que esta colheitâ

Afetou a minha receita

E não me sobrou vintém!

MÃE

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

Neste Inverno de aflição...

PADRINHO

Patissosso vim visitar,

E a fome apazigütar!

Recebam deste patrão

A farinha e o feijão

Pra poder passaro o Inverno

E tirar a barriga do inferno!

MÃE

Obrigada, meu compadre!

PALITO

(À parte)

meu Deus, quanta bondade...

PADRINHO

Nada mais devo, portanto,

Pelo que dou no presente!

Só mesmo um patrão santo,

Garante decentemente

Inverno sem fome e pranto!

PALITO

(À parte)

mas, como ele dá de presente,

sefol meupai que plantou?

PADRINHO

Pedro, você resmungou?

PALITO

Nada, nada.

Uma borboleta passou

E os cobó me arepiou...

MÃE

Nada, nada, Pedro engasgou!

PADRINHO

Só há uma condição:

Que a primeira colheitâ

Seja pro amigo patrão.

PALITO

Pois o meu pai não aceita!

PADRINHO

O que meu ouvido escutou?

MÃE

Nada, outra vez Palito engasgou!

(Afugenta Palito.)

Sai já daqui, guri,

Se não eu chamo o Saci!

PADRINHO

Adeus, minha comadre!

Está feito a proposta,

Vê se o marido gosta,

Que pra trabalhar na roça,

Sempre há outu que possa!

LEMBRANÇA

para o compadre!

(Sai o padininho galopando, e Pedro Palito

segue-o, imitando-o no seu cavalinho-de-

pau. As figuras vão se confundindo no

horizonte, até que se fundem em uma

única. Nasilhueta, resurge o cavaleiro da

cena inicial. Som de "Corujinha", em

instrumento musical de cordas que aos

poucos vai se confundindo com um

outro, um pastoril)

QUADRO II

Umbídio pastoril

(Chegam as pastorinhas dançando e

cantando.)

CHEGADA DAS PASTORINHAS

Estando as pastorinhas

Aqui neste lugar,

Meus senhores todos

Queiram desculpar,

Porque a nossa jornada

Já vai começar!

APRESENTAÇÃO DOS CORDÕES

Boa noite a todos com a nossachegada

A nossa Diana foi quem deu entrada

PADRINHO

O que meu ouvido escutou?

MÃE

Nada, outra vez Palito engasgou!

(Afugenta Palito.)

Sai já daqui, guri,

Se não eu chamo o Saci!

PADRINHO

Adeus, minha comadre!

Está feito a proposta,

Vê se o marido gosta,

Que pra trabalhar na roça,

Sempre há outu que possa!

LEMBRANÇA

para o compadre!

(Sai o padininho galopando, e Pedro Palito

segue-o, imitando-o no seu cavalinho-de-

pau. As figuras vão se confundindo no

horizonte, até que se fundem em uma

única. Nasilhueta, resurge o cavaleiro da

cena inicial. Som de "Corujinha", em

instrumento musical de cordas que aos

poucos vai se confundindo com um

outro, um pastoril)

QUADRO II

Umbídio pastoril

(Chegam as pastorinhas dançando e

cantando.)

CHEGADA DAS PASTORINHAS

Estando as pastorinhas

Aqui neste lugar,

Meus senhores todos

Queiram desculpar,

Porque a nossa jornada

Já vai começar!

APRESENTAÇÃO DOS CORDÕES

Boa noite a todos com a nossachegada

A nossa Diana foi quem deu entrada

MÃE

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

PADRINHO

O que meu ouvido escutou?

MÃE

Nada, outra vez Palito engasgou!

(Afugenta Palito.)

Sai já daqui, guri,

Se não eu chamo o Saci!

PADRINHO

Adeus, minha comadre!

Está feito a proposta,

Vê se o marido gosta,

Que pra trabalhar na roça,

Sempre há outu que possa!

LEMBRANÇA

para o compadre!

(Sai o padininho galopando, e Pedro Palito

segue-o, imitando-o no seu cavalinho-de-

pau. As figuras vão se confundindo no

horizonte, até que se fundem em uma

única. Nasilhueta, resurge o cavaleiro da

cena inicial. Som de "Corujinha", em

instrumento musical de cordas que aos

poucos vai se confundindo com um

outro, um pastoril)

QUADRO II

Umbídio pastoril

(Chegam as pastorinhas dançando e

cantando.)

CHEGADA DAS PASTORINHAS

Estando as pastorinhas

Aqui neste lugar,

Meus senhores todos

Queiram desculpar,

Porque a nossa jornada

Já vai começar!

APRESENTAÇÃO DOS CORDÕES

Boa noite a todos com a nossachegada

A nossa Diana foi quem deu entrada

MÃE

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

Mas, meu compadre patrão,

Tamos numa precião...

PALITO

Pra viver não há condição

PADRINHO

O que meu ouvido escutou?

MÃE

Nada, outra vez Palito engasgou!

(Afugenta Palito.)

Sai já daqui, guri,

Se não eu chamo o Saci!

PADRINHO

Adeus, minha comadre!

Está feito a proposta,

Vê se o marido gosta,

Que pra trabalhar na roça,

Sempre há outu que possa!

LEMBRANÇA

para o compadre!

(Sai o padininho galopando, e Pedro Palito

segue-o, imitando-o no seu cavalinho-de-

pau. As figuras vão se confundindo no

horizonte, até que se fundem em uma

única. Nasilhueta, resurge o cavaleiro da

cena inicial. Som de "Corujinha", em

instrumento musical de cordas que aos

poucos vai se confundindo com um

outro, um pastoril)

QUADRO II

Umbídio pastoril

(Chegam as pastorinhas dançando e

cantando.)

CHEGADA DAS PASTORINHAS

Estando as pastorinhas

Aqui neste lugar,

Meus senhores todos

Queiram desculpar,

Por

Juntinho de mim no altar!

MARIA

Eujá tenho pretendente.

PALITO

Quem é o indecente?

MARIA

O meu patrão impertinente,
O dono da região.

PALITO

Meu padrinho Coronel João!

(Abruptamente, tanto o diálogo como o ambiente festivo são interrompidos por homens armados, jagunços e policiais.)

JAGUNÇO, PAI DE MARIA

(Para Maria)

Maria, filha demente,
Se aparta dessa gente,
Aqui só dá indecente!

Toma já o teu rumo,

Que depois te faço prumo!

PEDRO PALITO

Quem são vocês pra estragar
A festa, invadindo o lugar?

JAGUNÇO, PAI DE MARIA

Pois vão é festear
Bem longe desse lugar!

TEMOS ordem de prisão

Pro cabeça dessa invasão!

PALITO

Acho que houve engano,
Todo mundo aqui trabalha,
E mora há muitos anos!

POLICIAL

Se entregue, Pedro Palito!

PALITO

Não seija por isso!

Mas antes, se não importa,
Juntinho de mim no altar!

Dê o motivo de prisão!

POLICIAL

Invasão foi sua ação
E prisão é a resposta!

ESTA NÃO É TERRA ELETTIVA,

É PARTICULAR DO CORONEL JOÃO,

SE QUER FAZER COOPERATIVA,
VÁ COMPRAR O SEU QUIÑHÃ!

PALITO

MAS SE NÓS ESTAMOS EM FESTA,
PORQUE ELE CUMPRIU A PRONÉSSA...

O PADRINHO DIZ QUE FARIA
APROMETIDA PARCERIA.

SE O LIMITE ULTRAPASSASSE
AS SAFRA QUE DESEJASSE.

JAGUNÇO, PAI DE MARIA

COM ESTA CERTIDÃO,
SOUTEU NOVO PATRÃO,

SEU PEÃO LADRÃO!

PÔSSOU O NOVO MEIRO,
PARCEIRO CONVIDADO

POBRE SERVIÇO PRESTADO.

EVOCÊ TÁ ACUSADO

DO ALHELIO TER ROUBADO.

É MELHOR NÃO RESISTIR,

FAÇO O SERVIÇO MEU,

TE ARRANCANDO DAQUI.

(PARA SEUS HOMENS)

EVACUEM O LUGAR

QUE O FOGO VAI SAPECAR!

(PARA PALITO)

COM VOCÊ FAREMOS JUSTIÇA,

NO DISTRITO DA POLICIAL

(PARA UM DE SEUS HOMENS)

CATIFÁ, AMARE O HOMEM,

POIS SENÃO ELE SÓME!

(PEDRO PALITO FAZ RESISTÊNCIA E GOLPEIA-
MA)

INHE SEMIAMENTE. DESMATA.

OPERAÇÃO SAPECAR!

MISSÃO LIMPAR!

(SAI COM OS OUTROS, ATENDANDO FOGO)

SOLDADO

(PARA PALITO)

FIQUE AÍ, BEM AMARRADO,
EU VOU PROCURAR SABER

OQUETENHO DE FAZER!

COM VOCÊ, CABRA SAFADO!

(PALITO FICA SÓ, BEM AMARRADO. CLARAÔ E RUIDO DE INCÊNDIO. GRITOS DOS MORADORES. TROTOL DE CAVALOS. CONFUSÃO.)

PALITO

(SOZINHO, ATIRANDO-SE DE JOELHOS)

NOSA SENHORA DA APARECIDA,

DIANTE DESSE FOGAÎU,

ME DÊ UMA LUZ, UMA SAÍDA,

PRÁ SALVAR A MINHA VIDA

EME VINGAR DO CORONE!

MADRINHA, ME SOCORA,

NÃO PERMITA QUE EU MORTA,

SEM ANTES CHEGAR NESSA MÃO,

ARMA QUE VAI MATAR

O PADRINHO BANDIDO JOÃO!

(NESSE MOMENTO PEDRO PALITO OUVE O CANTO DA "CORUJINHA". PASSAM DIANTE DOS OLHOS DE PEDRO PALITO CENAS INUSITADAS: UM BANDO DE PISTOLEIROS PERSEGUE OS SOLDADOS DA POLICIA, CANTANDO EM RITMO ALEGRE E ZOMBETEIRO A FAMOSA MUSIQUINHA. SURGE DIANTE DELE UM HOMEM DE OLHOS FORTES E LAMPEJANTES, COM UMA CAPA COR-DE-AREIA, MONTADO NUM CAVALO BRANCO QUE AARRASTA POR UMA CORDA O LAGUNÇO, PAI DE MARIA. TRAZ À SUA MÃO UM FACCÃO.)

HOMEM DO CAVALO BRANCO

EU TINHA CONTAS PRÁ ACERTAR

COM ESTE ANTIGO MACACO

(COM SEU FACÃO DESPREnde PALITO)

QUEM INCENDIOU O LUGAR...

QUEM TE AMARROU FEITO RATO?

PALITO

MEU PADRINHO CORONEL JOÃO

HOMEM DO CAVALO BRANCO

POIS TOME ISTO DE PRESENTE,

(ESTENDE-LHE O FACCÃO)

VOU TE INGRESSAR NA PROFISSÃO

DE HOMEM FONTE E VALENTE!

SANGRE COM ELE O COVARDE,

AREGIMENTA UM PELÔAO

DE GENTE FONTE DE VERDADE

PRÁ ACABAR COM QUALQUER JOÃO

SEM DÓ E SEM PIEDADE!

PALITO

GOSTO DE GENTE VALENTE,

SÓ NÃO GOSTO DE MAFIA...

HOMEM DO CAVALO BRANCO

SE ESSA RACA NÃO MATAR,

COMIGO VOCÊ NÃO ESTÁ!

É A CHANCE PEGAR

OU A SORTE ABANDONAR!

PALITO

ESTE CAVALO BRANCO...

O FAMOSO "PEIXE BRANCO"...

ESTE SEU GESTO DE NOBREZA...

AGORA TERÉ HO CERTEZAL

QUERO APERTAR A MÃO

DO BRILHANTE JESUÍNO,

HERÓI DESSE SERTÃO!

SEU NOME JÁ VIU O HINO

DE JUSTIÇA E LIBERDADE,

É AMADO PELO PÔVO

Dos campo e da cidade.
Causa inveja em bandido,
Esperança em desvalido!
Minha Nossa Senhora!
Chegou a minha hora!
De madrinha alcancei graça,
Recebendo de sua mão
O portentoso fáçao
Pra que justiça eu faça!

JESUÍNO
Estou muito emocionado
por fazer um batizado
E ganhar um afilhado
Nas cinzas deste sertão...

PALITO
Este fáçao será a cruz
Que fincai no vamplio
Que suga os filhos de Jesus...

JESUÍNO
Não queira você imitar
O Antônio Conselheiro,
Melhor é primeiro lutar
E defender o seu terreiro!
Bom... chega de cmocão,
(Olhando para o jagunço amarrado)
que tenho muita missão
prá cumprir neste sertão!

JAGUNÇO
Proximamente do homem com arma na
mão)

Donzela de tenra idade
Se o páida enterrar,
Seu mundo tá desgracado!
PALITO
Ele quer a filha entregar
Para o coronel João,
Mas com ela hei de casar
Pra encerrarr a questão!
JESUÍNO
Então resolvido está.
Adonzeia vou depositar
Num seguro e bom lugar,
depois faço seu casamento.
Com você ela deve casar,
temiá meu consentimento.
(Afastando-se, pergunta a Palito.)
Já tem nome de guerra?
PALITO
Pedro Palito é meu nome!

JESUÍNO
HÁ HÁ! Melhor que lobisomem!
Honra teu o nome Palito
Palita bem o desgraçado,
Pra deixar de ser mosquito.
No gume do presenteado
Na guerra, seu batizado!
Como vivo é um perigo,
É conselheiro eliminar!
Só lhe resta palitair...

PALITO
Cuidado, não desatinal!
Está traçada a tua sinal!

JESUÍNO
Onde posso te encontrar?

JAGUNÇO
Pelo que tem de sagrado,
Me dê oportunidade
De minha filha casar.

Adeus, meu jovem amigo!
(Desaparece)

PALITO
(Tira do bolso do prisioneiro a tal certidão
que este, há pouco apresentara, e enfa-a
na boca do homem.)

Tá com fome, desgraçado?
Mastiga a farinha e o feijão
Daterá onde há plantado!
Acelita o presente do João!

Engual!

(O homem mastiga o papel)
Sai daqui, seu verme imundo,
Não sujo a mão envagabundo,
(O homem sai bufando de alívio e ódio.

Pedro Palito, que se encontra feitido, sente
vertigens. Cambaleia. Cai. Entram os
companheiros de Pedro Palito e sua mãe.)

MÃE
(Socorrendo Pedro Palito.)
Surram teu pai,
Amaram cilada,
Só restatomar
O rumo da estrada...

PALITO
Não, não, minha māinha,
Jesuíno Brillante voltou
E tudo vai aqui mudar!
Ele mandou eu lutat,
E com a mão me abençou,
Me batizou, me presenteou...

MÃE
Apançada tirou sua razão,
Jesuíno há muito moreu,

Deixando órfão o sertão.
PALITO
Não, ele me socorreu,
Defendeu nosso torrão
E Maria ele prometeu
Arrancar do safadão...

MÃE
Ah, meu pobre filho,
Lhe trou a firmeza
O estudar dias a fio...

Pobre Palito, descansa
Em mim tua cabeça.
Canta, comigo, canta...
(Murmura a 'Corujinha')

FINALDO ATO I

Notas de rodapé:
1.O mito do cagiano interfere no mito camioniano e os dois alimentam os vários mitos de personagens piadoras do Nordeste brasileiro – Camongue (Camões+ Bocage). O poema memorizado pelo personagem Pedro Palito é de autoria de Bocage (Bocage, Sonetos, SP, Três Livros e Fascículos, 1984, p. 145) e em seguida o próximo adágio que ele faz, será de Camões, mas ambos se misturam no imaginário popular. Ver: Estudos Camonianos, Cleonice Berardinelli, RS., MEC, Departamento de Assuntos Culturais, Programa Especial UFF-FCRJ, 1973, p. 92; Ver 'Folhetos de Camões', em Manoel Diégues et alii, Estudos Literatura popular em verso, BH/SP/RJ, Ed. Itatiaia Ltda.. Editora USP, Fundação Casade Rui Barbosa, p.85
2.Ver partitura em: 'Jesuíno Brillante' o cangaceiro romântico (1844 – 1879), Rainhundo Donato, RJ, Editora Pongetti, 1970, p 139.
3. Ver partitura das canções pastoris: CD gravado no Estúdio Estação do Som , Recife, 1989, contato c/ Dinara Helena Pessas, E-mail dinara@logica.com.br, fone (81)271-0221

ATO II

O CASAMENTO

PERSONAGENS	TEMPO/PLANO DE AÇÃO
Pedro Palito Maria, namorada de Pedro Palito Pal de Maria Coronel João, noivo de Maria	PRESENTE - REAL
QUADRO I Pedro Palito e sua namorada Maria, na ribanceira ao entardecer.	

Que esperais, esperança? – Uma
mudança.
Vós, vida, como estais? – Sem esperança.
Que dizeis, coração? – Quem tanto quero.
Que sentis, alma, vós? – Que amor é fero.
E, enfim, como viveis? – Sem confiança.
Quem vos sustenta, logo? – Uma
lembança.
Es só nela esperais? – Só nela, espero.
Em que podeis parar? – Nisso em que
estou.
Em que estais vós? – Em acabar a vida.
Entende-lo por bem? – Amor o quer.
Quem vos obriga assim?

MARIA
Pois quero!
PALITO
Momo, memo?
MARIA
Quero-quero!
PALITO
Ai é passarinho, HÁ HÁ!

MARIA
Diz logo, seu bobinho!

PALITO
E também por você louquinho!

MARIA
Recita Camongé, meu poeta!

PEDRO PALITO
Quando a suprema dor muito me aperta,
se digo que desejo esquecimento,
é a força que se faz pensamento...

MARIA
Não, não! Quero a do sentimento!

mas elava valer o preço
de sua maldita paixão!
Ahh, que me arrevento,
Meu coração se aperta...
Mas não ficarei de lamento!!

Se ela pensa ser esperta,
Vou fingir que nada sei,
Pá depois ver o que farei...
(Grita a distância, occultando suas silhuetas.)
Maria, Marilinha!!

MARIA
Que é, meu pai?!

PALITO
Vem por água no feijão
E separar a farninha,
Vai chegar seu novo João,
Vem já pra cozinhá!!

MARIA
Faça ao coronel João
Uma boa impressão!

MARIA
Pois graveto estou a acatar
Pro foguinho pegar!
(Para o namorado)
Eu enveneno este feijão,
Amasso vidro na farninha,
Delá do Inferno, o João
Verá como sou boazinha...

PALITO
Nada disso, coração!
Isto é da minha conta!
(Exibe o facão)
Está escrito nesta ponta
O acerto com padinho João!...

MARIA
A um só querer.
(Beijam-se, abraçam-se. O pai de Maria
surge a distância.)

PALITO
Al, que não mereço
da filha esta traição!...

Esse noivo sou eu:
Você é minha Julieta,
eu sou o seu Romeo!
Mesmo que acabe o mundo,
Serei eu o marido seu!

MARIA
Ai, não me faça guerra!
Não mexa com o João,
Ele é dono desta terra,
De toda esta região!

PALITO
Você defende esse homem,
Você ama ele então...
Comigo só se diverte
E ferir meu coração!

MARIA
Não fale assim comigo,
Você é minha paixão!
Sou noiva de um bandido,
Mas é teu meu coração!

PALITO
Eu mato esse homem
Evocé foge comigo!

MARIA
Tenho medo do castigo,
Se você mata o homem
Vai viver sempre em perigo!

PALITO
Então vem pra garupa a agora,
Neste instante, vamos embora!
(Pal de Maria a distancia, indignado.)

PALITO
Canalha!!

Ele não perde por esperar!
(grita)

Mariinha, com quem conversa?
Vem pra dentro, depressa!

MARIA
Fuja, Palito! Vá embora!
PALITO
Só se for contigo agora!
MARIA
Me larga, tá machucando!
PALITO
Tá me recusando?...
MARIA
Estava me apertando...
(Zangado, Palito sobe no cavalo e troteia
em volta da moça.)
PALITO
Pois vou te ensinar
O que é mesmo machucar!
Adéus!
MARIA
Não ol!
Não me deixe!
Ficar longe de você
É por que morrer!

PALITO
Então sobre na garupa agora
Ouvai se arrepende,
Posso te amar demais,
Mas sei também esquecer!

PALITO
(A distância, remoendo-se.)
Ai, que não me aguento,
Elá se arrasta pelo mulambento!
(Gritalhado)

Martinhaaaaa!
MARIA
Ele está vindo,
Vá embora!

PALITO
Eu vou, mas volto,

Cuidado! Pois você,
Nem morto eu solto!

MARIA
Esta noite dá boa fuga
Na passagem da grande hora,
Com trés piados de coruja,
Meu pai rezá pra Nossa Senhora
Portada a noite inteira!

PALITO
E se a ave não pia?

MARIA
Eu sei bem ela imitar!
Ai, eu fuiço sorrateira,
Me espera lá na porteira,
Então levantamos poeira!
(Afastam-se em direção oposta)

QUADRO II
(Pai e filha no interior da casa. Ambos
entrando:)

PALITO
Mas que diachoi!
O noivo já aponta no riacho,
E você ainda nesse escracho?
Donde vem toda amassada,
Com essa cara lavada?

MARIA
Foi no catar o graveto...
Um espinho fincou o meu pé.
Eai eu caí de mau jeito...

PALITO
De que jeito ele te roca?
Fala, sua cadelá?
Se desmaia,
É porque gosta!

MARIA
É assim que ele te roca?
Agora se chama espinho
Aquele seu tipinho?

(Aponta a carabina)
Olha o que faço,
Se aqui passa o sujeito!

MARIA
Deixa disso, paí!
O Palito eu nunca vi mais...

PALITO
Esquece esse safado,
Pensa no seu nolado,
Se não dá certo,
Nós tamos encrascados!

MARIA
Pai, o senhor me vendeu
Ao primeiro que à porta bateu,
Senão tem por mim carinho,
Me deixas seguir meu caminhão!

(Ele a estofeteia)

PALITO
...Não posso ouvir de sua boca
esta idéia tão louca!...
(abraçando-a)

MARIA
perdão, filha querida...
é que você está prometida...
Tenho nojo desse homem,
Prefeira passar fome

PALITO
Quer me desesperar,
(Fechando os olhos)
Põe a roupa, desditá!

MARIA
Não! Prá quê!
Assim, o noivo vai me ver!

PALITO
(Suplicante)
veste a roupa, querida...

MARIA
Moça que é vendida
Não precisa andar vestida!

PALITO
Filha, não judia mais
Deste seu paí!

Não sou sua filha mais!

PALITO
Me perdoa, Marininha,
É que te quero demais,
Minha doce cabrinha...

MARIA
Me deixe, me solta!

PALITO
Se prende demais essa cabra,
Ela foge e não volta!

MARIA
Se não há bem que sempre dure,
Polishá mal que hora acabe!

PALITO
Cale a boca, atrevídal!
Fala feito mulher da vida!

MARIA
Se sou mulher da vida,
Não preciso me recatar,
(Põe os seios de fora)
prá que andar vestida?

PALITO
E só o homem esperar!

MARIA
É feito a mãe a maldita!

PALITO
Quer me desesperar,
(Fechando os olhos)

MARIA
Põe a roupa, desditá!

PALITO
Não! Prá quê!

MARIA
Assim, o noivo vai me ver!

PALITO
(Suplicante)

Teatro de Resistência Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

Um dia você há de entender
O que estou a lhe oferecer!
MARIA
Um coronel seboso!!!
PAI
(Semblante sorrateiro)
Pra não lhe dar tanto gozo...
(Decidido)
mas pode lhe propiciar
segurança e bem estar!
MARIA
É só isso que sabe pensar?
PAI
Não, não, filhinha...
Homem nenhum te merece!...
Vê se o tipinho esquece,
Que pro maldito coronel,
Cá tenho guardado meu fel...
MARIA
Pois se já lhe deu o mel!
PAI
Calai... Cala,
Que não aguento,
Por dentro me arrebento...
Se ponha, ai'veno o coronel!
MARIA
(Vestindo-se)
Nunca vi alguém tão nojento!
(Entra o coronel trazendo à mão o vestido
de noiva.)
CORONEL
Minha futura mulher!!!
Eis o vestido, o véu e a grinalda,
E ao casório, como Deus quer!
Vista-se rainha, tua beleza desfralda!
Fiz questão do decote formoso,
Pra teus seios ver com gozo

Durante a bênção do padre
E os cumprimentos de comadres!
AH! Minha doce pombinha,
Por hora deixa a cozinha.
Vá lá dentro, se faz nuazinha,
Pra então se vestir de rainha!!
MARIA
Mas, meu noivo coronel,
Ver noiva antes do casamento,
Vem castigo certo docéu!
A festa virá lamentó,
o diabo solta excremento,
faz anolva ir pro bordéu
e o noivo pro beleléu!
CORONEL
HÁ! HÁ! HÁ!
Isto é tolice,
Pura, pura credence!
Quem tem noiva tão saborosa,
Tão brieleira e perfumosa,
É perdoado pela Virgem
Do altar de Santa Rosa!
Vá, vá, minha cabrita,
Em nome da Santa bendita,
Faça algo que me agrade,
Pois ou homem, e não o padre,
Que esconde a sacanagem!
Quero nessa noite dormir
Pelo menos com sua imagem...
Ah, como pode existir
Essa beleza freca e selvagem!
PAI
Filha, vai lá pra dentro,
Como o "seu" João
vou acertar uns pontos
Pra depois não ter lamento
(A moça sai. Para o coronel.)

seus abusos foram tantos,
que vejo na minha frente,
com meu genro coronel,
só golzos de cascavel!
Não existe pai que aguenté
Ver a filha assim devorada
Pelos olhos de um canalha!
Saber a filha deflorada
E não poder fazer nada...
CORONEL
Espera um momento!
Se eu sou um canalha,
Você é um verme fedorento!
Se a sua memória fálha,
Estou aqui pra lembrar
Das provas que tenho comigo
Pra na cadeia te enfiar!
Mude já o tratamento,
Dobre já o linguaçar!
PAI
Respeitar um sujo bandido?
CORONEL
Cala a boca, seu decaído!
Deflorar e deflorar sua filha,
Todo dia em pensamento,
Mas, se me causa mal ira,
Pego ela antes do casamento!
Respeite o combinado,
Senão eu fico zangado...
(Tira do bolso um maço de dinheiros)
Isso é pra festança
E sobra proteu sustento.
Pega!
Deixa de manhã, velhaco!
Não resista mais ao desafio!
(Enfia-lhe as notas no bolso e fala-lhe ao
pé do ouvido, zombeteiro.)

se dor de marido como é doída,
ador de pai como é vendida...
PAI
(Entredentes)
Miserável...
CORONEL
Vamos, seja agradável,
Me ofereça um gole da branca
Pra antecipar a festança!
Não ligue pra brincadeira, homem,
Eu já casei duas filhas,
Sei como um paixão consome.
(Grito para Maria)
Mas que demora, minha gázela!
Me apareça, noiva donzela!!
(A moça surge de branco, vestido, véu e
grinalda)
CORONEL E O PAI
Marilinha!!!
(O coronel aproxima-se da moça para
beijá-la. O pai desferiu um grito.)
PAI
Nãooo!
(A moça estremece)
CORONEL
HÁ! HÁ! HÁ!
Tem razão,
Antes do casamento,
Não!
Um brinde à noiva!
PAI
Um brinde à noiva!
PAI E CORONEL
Viva Maria!!!

5
205

Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

coronel João.
(Os dois cavaleiros se cruzam no escuro
da noite. Os cavalos empinam.)

CORONEL
Ô, quem cruza assim o meu caminho?
Será o trilheiro tão estreito?

PALITO
Não me reconhece, padrinho?
Será que mudou muito o meu jeito?

CORONEL
(Disfarçando o medo)
Pois se não é o Pedro Palito,
Omeu afilhado mosquito!
Esquisito seu jeito de parar
Nesta hora sem luas...
Pá benção vir me tomar...

PALITO
(Puxando o revólver)
quem falou em benção, desgraçado!
Recomende sua alma ao diabo!

CORONEL
Por Deus, que há mal entendido!
Vamos conversar um pouco...

PALITO
Não converso com bandido
Que afetou meu pai de louco,
Que desvou minha plantação,
E agora já velho chocho
Quer dar uma de moço
E roubar também coração!

CORONEL
Calm, Palito amigo,
Insistir no mal-entendido!

PALITO
Com a balala vingo meu pai,
Com o facão vingo Maria,
Depois te faço em pedaço,

Como minha mãe queria!
CORONEL
(Arrancando-lhe da mão o revólver com
um golpe de laço repentinô)

Que tal o gosto do laço?

PALITO
(Puxando simultaneamente o facão e
avançando com o seu cavalo sobre o
coronel)
Que tal o facão no pescoço?
Vou lhe sangrar a meu gosto!

CORONEL
(Abindo fuga e gritando)
Amanhã bem cedo,
Maria será minha mulher,
De você não tenho medo,
Não adianta meter a colher!

PALITO
(Perseguindo o coronel, empunhando o
facão)

Volte e enfrente o meu facão!
Se na língua tem maestria,
Na ação mostre valentia!

CORONEL
Com meus homens volto já,
Prepare-se para morrer,
Pois juro lhe matar
Antes do amanhecer!

PALITO
Na festa de amanhã,
Nada quero que me amargue,
Nada val me aborrecer!

PALITO
Volte, covarde!

CORONEL
Quem está de covardia
É você e o pai de Maria!

PALITO
Me armaram uma cilada,

Mas não calo em patifaria!

PALITO
Não preciso de emboscada
Pá defender minha Maria!
Eu enfrente a cobra no peito
Pá rasgar ela direito!!

CORONEL
Prepara tua cama no cemitério
E deixa pronta a do velho,
Que pái não perder respeito.

PALITO
Só depois o casamento
eu mato também jumento!
(Desaparece)

PALITO
Volte, covarde!
Pois eu lhe mato
Ainda que tarde!!

MARIA
(Jovem tomba do cavalo)

QUADRO IV
A Esperada Hora Grande.
(No escuro da noite, três plados, três
gemidos. Entra Maria vestida de noiva
com uma trouxa na mão.)

MARIA
Meu paí, minha virgem, meu Jesus,
Os três plados escutei, mas também os
gemidos da cruzi...
Ai, meu Deus... dói o meu peito! Que seia
Isso?
O silêncio me arrepiá como se fosse um
feitiço...
A rezá do meu paí que nesta hora sempre
ouvía...
Não consigo escutar!... Tudo
parou... Estranha agonia...

Pedro Palito, meu amor, você demora,
já é passada à hora...!(ouve galopes a
distância)

Ah, é o meu bem!
Na sua garupa vou subir
Enunci a mais ninguém
Noshaverá de perseguir!

Ah, que esse homem eu amo tanto...
Mas o meu paí... Ai, que ele ficará em
prantoi...

Ah, meu Deus, de novo aquela estranha
agonia,
E a hora não passa, tão longa e fria...
(Percebe o vulto de Pedro Palito a cavalo)

Corre, vem, me torna forte!
Com você não temo a morte!
Quero sentir os teus braços,
Pois o amor desmancha o cansaço!

(Entra Palito a cavalo)

MARIA
Surpresa, surpresal!
De noiva já vim vestida,
É só passar numa igreja!
Que tal a sua princesa?
Palito... Por que se cala?...
(O jovem tomba do cavalo)

PALITO
Palito!!

PALITO
De tocalá o infeliz... me pegou...
MARIA
Diz, diz quem te pegou,
Que te vingo, como mandar!

PALITO
O assassino é o coronel;
E quer seu paí também matar...
MARIA
Por quê, meu Deus do céu!...

OH, desgraça cruel!...
(Abraça Palito ensanguentado)

PALITO Ahh, que o desejo do meu corpo
É só de sangue e dor,
Minha pele pede vingança do morto!
Meu peito expulsa o amor,
Pois de ódio se arrebenta.
E daqui, onde o macho entra
Selará o meu veneno vingador!
(Desaparece, com gritos dilacerados)

MARIA Pedio Palitooooooo!.....

De que vale tanto esforço e arte...
PEDRO PALITO

...Contra infernais vontades enganosa...
(Tosse e expelle sangue pela boca)

MARIA Pouco vale coração, astúcia e sisão...
PEDRO PALITO

...Selá do Céu não vem celeste aviso...
(Solta um suspiro hemorrágico e perde os sentidos.)

MARIA Ahhh, morreu minha alegria,
Já não mereço viver!!!

OH, Palito,

Por quê, por quê,
Não fui jantes com você!....

Ahh, coração humano
Que temia em não perceber

O mal que está por romper...
Pedro Palito, a sua sorte

Determina a minha morte!

(Toma o facão de Palito nas mãos,
empunhando-o.)

Eis o meu buquê de casamento
que não calá na mão de uma donzela,

mas num coração misero

que está à sua espera...
Ahh, que o desejo do meu corpo
É só de sangue e dor,
Minha pele pede vingança do morto!
Quero o que me fez nascer
Quero que me fará morrer!...
PAI

(Alucinado de desejo e medo)
Ahh, que o castigo cai
Sobre o pecador pai,

Dever a filha tentada
Ao se sentir desejada!

Ah, que o Satanás
Preparou bem a cidadela...

MARIA (Sedutora)
Serás o homem primeiro
Etambém o heradeiro

Que valme carinho ganhar
(Despe o pal, que reage com uma oração:)
PAI

Deus poderoso te pedimos,
Levantai-nos de onde caímos...
Desfaz em mim o desejo
Que searma sem medo,
Salva-me deste desvio,
Mostra Pai, teu poderijo!...
(Repele Maria com brusca força)

MARIA (Esperando-se)
Pois o próximo que eu tocar
Será por prazer de sangrar...
Este facão vai vingar

AVIGEM MÃE DO ALTAR!...
PAI (Estofetei-a)
Sai, sai, Satanás!

acariciando-o:)

Meu pal, olha pra mim!

Deixa-me tocar em você,
Quero o que me fez nascer
Quero que me fará morrer!...
PAI

(Alucinado de desejo e medo)
Ahh, que o castigo cai
Sobre o pecador pai,

Dever a filha tentada
Ao se sentir desejada!

Ah, que o Satanás
Preparou bem a cidadela...

MARIA (Sedutora)
Serás o homem primeiro
Etambém o heradeiro

Que valme carinho ganhar
(Despe o pal, que reage com uma oração:)

PAI

Deus poderoso te pedimos,
Levantai-nos de onde caímos...
Desfaz em mim o desejo
Que searma sem medo,
Salva-me deste desvio,
Mostra Pai, teu poderijo!...
(Repele Maria com brusca força)

MARIA

Agorasou eu quem quer casar!
Como o mal meu pai começou
E o fim vai Ter de apreciar!

Saliba que o miserável juro
O senhor também matar!
(Entrega-lhe o facão)

Toma Aguarda o casamento
Espera o bom momento...
PAI

Deixá nossa honra em paz!
Senhor, não aguento mais,
Até quando vou suportar
Este monstruoso tormento?

MARIA

Pois aumentarei seu tormento
Depois do meu casamento!

PAI

Filha, cala essa boca,
Você não sabe o que diz.

Teu coração é de moça
E de homem é o meu querer

Maria, eu sempre te quis,
Mais que meu próprio viver!

MARIA

Pai, meu coração é de pedra,
Não há lugar para o amor,
Nele só o ódio medra,
Sobrevive só rancor...
Não há mais o que respeitar,
Meu Anjo foi pra não voltar,
Como o Tinhorão vou me casar!

PAI

Ó, Senhor, eu mereço
Pagar tão alto preço?
Ver Maria se casando,
A este Cão se entregando?...

MARIA

Agorasou eu quem quer casar!
Como o mal meu pai começou
E o fim vai Ter de apreciar!

Saliba que o miserável juro
O senhor também matar!

(Entrega-lhe o facão)

Toma Aguarda o casamento
Espera o bom momento...
PAI

Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

(Empunhando o facão, dela:)

Quando a certimônia terminar,
O ato a se consumar
Será um bem diferente
Do que ele está a esperar...

MARIA

(Também, em delírio de vingança:)

Pal, faz-me uma promessa.
Ele vai me despir peça por peça.
Mas quando eu estiver toda nua,
No que ele forme sentindo sua
Antes que ele me possua,
Ai, o senhor Entral!
Elhe enfia a pual!

PAL

(Em êxtase)

OHH, Deus... a que me destinai...
Ah, que a prova mais cruel!
Do que matar o coronel,
Será a de ver a menina
Em formosura de mulher...
NÃO! Não vou suportar,
Preciso confessar...

MARIA

Confessa, pal, confessa,
Mas faz-me esta promessa!

PAL

Maria, o que tenho a dizer
Vai desatinhar o sofrer...

MARIA

Não te contenhas, meu pal,
Nada me faz sofrer mais...
PAL

Ah, que coraçãozinho principalte!
É tão fácil aumentar uma dor...
Em cada passo adante...
Mais angústia, mais temor...

210

MARIA

Por dentro estou morta,
Nada mais me importa...

PAL

Nem mesmo um pal assassino?

MARIA

Se é seu destino,
segue adante!

PAL

...O de matar mais um amante...
MARIA

(Intrigada)

O que diz o meu pa?

PAL

Issol! Me obriga mais!
Devo seguir adante
E matar um por um
de seus amantes!

MARIA

Não escapar nenhum!!!
(Atônita)

MARIA

Vingar o meu homem morto
E meu pal também perder,

PAL

Ou deixar o assassino solto
E de tristeza morrer!

PAL

Maldito!!! O que você fez!!
MARIA

Maldito!!! O que você fez!!
(Transtornado)

MARIA

Me roubou o seu carinho,
E na triste Grande Hora,

MARIA

Nunca me senti tão sozinho...
(Também transtornada:)

MARIA

Não, não, meu pal mente!
Ainda está lá fora

MARIA

o corpo de Palito, quente!

MARIA

Que se faça o assassino sofrer
Suacoragem de Palito matar...

Eu aqui me entregando
Ao seu matador demente!!
Pal, por quê? Por quê?
PAL

Só por amor a você...
Hoje, os dolos espreitei,
E sem você perceber,

Sua paixão testemunhei...
Ah, como se amavam!...
Como animados falavam
Em viver riouto lugar...
Você queria fugir,

Quis de mim se libertar,
Senti minha vida ruir...
(Chora)

MARIA

Monstro, assassino!
Ah, triste destino!
Ah, meu Palito querido,
Em que estrada tão tortuosa

Desemboca nossa vida amorosa!
Vingar o meu homem morto
E meu pal também desmerecido
Nesta vida Ter nascido!...
Al, que tormento desmerecido

Com quem o mal te fez,
Quem desonrou Nossa Senhora
E os plados da coruja limiou
Na passagem da Grande Hora!

Me mata aos poucos,
Que fingirei estar recebendo
Aqueles beijos loucos
Que reservou a outros!
PAL

Me faz o corpo sangrar,
Devagar... assim a dor devora
O meu... o nosso desejo de amar...

MARIA

Que se faça o prazer do amor...

Matei Palito, ele não mais existe,
Mas o mal em mim persiste...
Deus! Ador que me incendela
É a minha própria cadeia!
De onde vem, ó Senhor,
A me consumir esta dor?
Se você, filha querida,
Tem o seu paí por alôz,
Bem pior é minha ferida,
Pois cometo o crime a troço
De Ternatureza humana,
Desejar a própria filha
E arrastá-la pâ lamal!
Minha Maria, filha minha,
Sim, odela-me, teria de mim rancor!
Me mata agora, sem demora,
Enquanto um pouco de amor
Trazido da Grande Hora
Aguça este teu ódio, o teu tormento!
Mata-me por fora,
Pois já morri por dentro!
(Devolve-lhe o facão)
Toma! Acaba de vez
Com quem o mal te fez,
Quem desonrou Nossa Senhora
E os plados da coruja limiou
Na passagem da Grande Hora!

21

2

Matei Palito, ele não mais existe,
Mas o mal em mim persiste...
Deus! Ador que me incendela
É a minha própria cadeia!

2

Matei Palito, ele não mais existe,
Mas o mal em mim persiste...
Deus! Ador que me incendela
É a minha própria cadeia!

210

Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

Mas se teve medo de amar,
Se ao prazer não teve ousadia,
Não há porque lhe matar...
Covarde! Continue a viver
Eveja morrer sua Maria!
Sim, que se acabe de vez,
Não o meu pai,
Mas o mal que ele fez!
Que se faça devagar sangrar

(Completando o gesto, enfa a faca no sexo.)

Ahhh...hhh...hhh....

MARIAAAAAaaaai!!!

MARIA
Pal... ouve os sinhos?...
É chegado o momento
Do esperado casamento...
Me leva pra igreja,

Que a sua vontade seja...
(O pal levanta Maria em seus braços,
enquanto o sangue se espalha em seu vestido de noiva.)

CORO
Blanca estás colorada
Virgem Sagrada! 4
Branca estás colorida
Virgem sofida
Sagrada,
Porque não amadas?
Sofida,
Porque não comprehendida?
Nasceu a rosa no rosal
Murchou a rosa do rosal
Por que não se despetalou?
...Sequer desabrochou...
Blanca estás colorada
Virgem Sagrada!

FINAL DO ATO II

PAL
NÃO, Maria! Você, não!!!
MARIA

(Completando o gesto, enfa a faca no sexo.)

Ahhh...hhh...hhh....

PAL
MARIAAAAAaaaai!!!

MARIA
Pal... ouve os sinhos?...
É chegado o momento
Do esperado casamento...
Me leva pra igreja,

Que a sua vontade seja...
(O pal levanta Maria em seus braços,
enquanto o sangue se espalha em seu vestido de noiva.)

Sente que o Céu nos cria?
Ah, se ele assim mesmo desse
A cruel oportunidade
De viver com mais ferocidade

Nunca a hora é tarde!
PINTADINHO
Já percebi a fachada,
Tá fingindo de ferido,
Pode ser emboscada...
Vou evitá-lo o perigo...
JESUINO
Pintadinho, dê o alarme.
Tem gente na trilha.
Pá evitar armadilha

ENTREMEZ
Ó grande, Ó gravíssimos perigos,
Na estrada nunca o encontro certo,
E sempre, tão humanos destinos
Abrigando a desgraça perito
Da infálvel, em desatino,
Ela, A morte!
Mas, como do humano seria
Sua estrada real construída,
Caso ele então pudesse,
Desviar-se da tão desvalida

Abrigando a desgraça perito
Da infálvel, em desatino,
Ela, A morte!
Mas, como do humano seria
Sua estrada real construída,
Caso ele então pudesse,
Desviar-se da tão desvalida

Sente que o Céu nos cria?
Ah, se ele assim mesmo desse
A cruel oportunidade
De viver com mais ferocidade

Nunca a hora é tarde!
PINTADINHO
Já percebi a fachada,
Tá fingindo de ferido,
Pode ser emboscada...
Vou evitá-lo o perigo...
JESUINO
Pintadinho, dê o alarme.
Tem gente na trilha.
Pá evitar armadilha

Que a sua vontade seja...
(O pal levanta Maria em seus braços,
enquanto o sangue se espalha em seu vestido de noiva.)

Seu íntimo desejo
Dever o destino mudado,
De poder se ver imune
Do carrasco desgracado,
Ela, a Morte!
Que permaneça presente
Quem dalulta não se ache ausente!
Everificaremos se assim rompemos,
Não o passado e o presente,
Mas a corosiva linha do tempo
Que transforma em lísana a mente
Impedindo ao humano o intento:
Ser feliz e viver eternamente!
Que permaneça aqui, calado,
Ecúmplice, testemunhe,

ATO III

O EXÍLIO

PERSONAGENS	PLANO DE AÇÃO	TEMPO
Pedro Paitito	Memória e alucinação	Psicológico
Jesuíno Brilhante	Memória histórica e alucinação	Passado Intemporal
Cangaceiros Pintadinho e Cachimbo Velho da guita	Memória histórica e alucinação	Passado Intemporal
A cigana	Memória	Psicológico

Nunca a hora é tarde!
PINTADINHO
Já percebi a fachada,
Tá fingindo de ferido,
Pode ser emboscada...
Vou evitá-lo o perigo...
JESUINO
Espera... tá ferido o animal,
Deixa chegar bem perto,

Nota de Rodapé:

1. Transcrição. Lírica de Canções, Edifício Cultural, s/d., p.64.

2. Transcrição. Lírica de Canções, Edifício Cultural, s/d., p.73.

3. O intertextualizado. Os Lusitanos, Camões, 2ª edição, S.P. Cultural, s/d., p.59.

4. Refrão extraído da canção vibrante, "Líricas de Gil Vicente", clássicos portugueses, 2ª edição, Livraria Clássica Editora, Lisboa, p.44.

Teatro de Resistência Teatralizado de Resistência

Pois se for treta de esperto,
Seu fim é mais que certo.
É Palito, meu protegido!
Mas os dois estão é mal!
Tal qual o meu Exalação,
Obicho, mais que animal,
É um anjo de proteção!
É Palito, meu protégido!
Suavida tá em perigo!
Cachimbo, pede ajuda,
Ao Velho da Gruta Fundal!
(O cavalo de Pedro Palito agoniza)
Obicho se sacrifica
Emorre em teu lugar.
Não é coisa gratuita,
É sina a determinar.
(Entra o Velho da Gruta)

VELHO DA GRUTA
Oh, que caminhos tão longe,
Tão cheios de pedra e areia,
Valei-lhe meu Jesus Cristo,
E a mãe de Deus das Candeias!
Jesus Cristo e Virgem Maria
Trai este filho da agonia.
Qual é a maior luz? Jesus.
Qual é a maior glória? Maria.
Qual é o maior patrão? José.
Assim como isto verdade é,
Valei-lhe, Jesus, Maria, José!

JESUÍNO
João, Pintadinho, Joaquim,
Vocês seguem na frente,
Latada, Cachimbo, Canabrava,
Esperem um pouco por mim.
Vocês preparam a cíada
Pro combóio da madrugada.
Este não serão o bastante

Prá gente agonizante
Faminta, flagelada
que espera na calada...
CACHIMBO
Uma "leva" por nós socorrida,
Não escapoudá "Bexiga Lisa"
Essa gente fazia dó,
Lá nas bandas do Mossoró:
PINTADINHO
Pois então! Eu del uma coça
num padoleiro demente!
Ele malemá esperava
um pobre caír dormiente
e na cova lhe enterrava
Inda vivo, inconsciente.
PINTADINHO
Esse é um dos causa
Que você viu no meto-dia...
De diazia ali vai de toldão,
Matam mais que em paredão
Em fuzilamento de peletão!

JESUÍNO
(Ameaçador e revoltado:)
Da seca braba do sertão,
Está tirando partido,
Assassino e bandido!
A seca virou bandeira
Da corja politiqueirai!
Pois vamos logo descer,
Que esses cabravão ver
Meu clavinho aquecer...
(Para Palito),
Cure-se logo, afilhado,
Que busco Maria e um padre.
E aqui sem fazer alarde,

E casern a menina por lá...
(Pedro Palito reage subitamente a esta
última frase de Jesuíno:)
Isso eu não vou deixar!
(Tenta se levantar)
Do malditó vou me vingar!
JESUÍNO
Atua vingança
Séfá tua aliança
Com a faca e a balai!
(Palito sente fortes dores, consegue-se e
cambaleia)
Cê não morre agora,
Quando chegar a hora.
Morre solto, lutando,
O essencial não é viver,
É viver armado e mandando,
Com a liberdade do embate!

JESUÍNO
(Jesuíno vai se afastando e sua voz se
confundindo nos ouvidos do moribundo.
Os outros cangaceiros começam a repetir
as palavras do chefe, também todos se
afastando:)

CACHIMBO
Morre solto lutando!

PINTADINHO
O essencial não é viver!

TODOS
É viver armado e lutando!

JESUÍNO
(As vozes se confundem, Pedro Palito
grita em delírio:)

Jesuíno Brillanteeee!
Teu nome será honrado!
Promessa de afilhado!
Não descanso um instante,
Enquanto não tiver derramado

O sangue do ultrajante,
Em vingança do ultrajado!
Jesuíno Brillante!!
Mariaaaaa!
(As vozes dos cangaceiros retornam forte
ao som de tiroteio e galopes. Palito grita
por Jesuíno e Maria num redemoinho de
poesia.

Vocal de lamento gítano. Silhuetas.
Movimentos concisos. Rápidos.
Nervosos. Saem todos. Somente o ferido
permanece no ambiente, já com ataduras
ouvindo um acalanto gítano. Mistura-se o
som, aos poucos, com gritos guerreiros,
orlados do folclore árabe. Pedro Palito
abre os olhos e grita:)

PALITO
Mariaaaaaaaaa!

(Cambaleia e desmaiá. Entram ballarinas
árabes. Dançam ao seu redor com gritos
intercalados de movimento guerreiro.
Durante o ritual transferem adornos de si
para o protagonista. Vestem-lhe o corpo
sobre as ataduras. A percussão musical
árabe, progressivamente, transforma-se
em baiao2. Palito saí da seu lugar,
caracterizado de cangaceiro. Entram
cavaleiros árabes em duas alas. Uma lhe
joga um facão na mão, outra, uma arma
de fogo e munição. Ele dança com as
mulheres e os homens guerreiros. Dança
vertiginosamente. Tudo em sua volta
rodopia. Os tecidos leves e transparentes
da mulheres tomam aos seus olhos
delirantes, uma longa extensão. Seus
movimentos retornam leveza ao retornar

Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

o som de um lamento gitano.
Transformam-se os tecidos das mulheres,
em águas de um rio. Os reflexos da água
em movimento confundem o ambiente. As
Imagens se diluem nessa magia e se
confundem progressivamente atingindo
um clima sem fronteiras entre realidade e
alucinação. As águas se tornam mansas.
Som de Cantiga de Amigo galego-
portuguesa do século XIII. Um rio banha
os pés de Pedro Palito, que agora, em dia
daro em tempo indefinido, recupera-se,
ali, em lamento.)

Sôbolas⁴rios se vão,
Tanto lamento e soluço
Levando minha alma em luto,
Lavando sonhos em vão...
Sôbolas águas me debruço.
Enesta água corrente
Vejo tudo bem comparado:
O exílio ao mal presente,
Meu rincão ao tempo passado,
No tempo confundo a mente...
Quem, me salvou, afinal?
Desde quando estou aqui,
Quanto tempo dormi?

CIGANA
(Lavando suas feridas)

Você chegou aqui delirante,
Carregado por seu animal,
Ora chamava por um tal
Nome de Jesuíno Brilhante,
Ora pedia por tua amante,

PALITO
Ah, ahhhhhhh, rio de fogo, despejo!
(Descansam, a infantes.)

PALITO
Ah, lento rio
Eu, desvario...
Ah, mansa água transparente
Eu turvo de ódio ardente...
Trago os olhos
No sossego destas águas,
E a água sem sossego
Nos meus olhos:
Desfila sua mágoa,
Rebenta em abrolhos...
Ah, rio manso,
Acalma minha sede de vingança,
Me faça chegar minha hora,
Ah, água plena de esperança,
Me ensina a desaguar esta dor...
Água parada sertão,
molha minha garganta,
E não mata a minha sede,
esta seca da paixão...
Ah, que se fedore o mal, que falte a vida!
Que moura é a fé, pois falta esperança
No cristão coração de alegria fingida!
Pois que fique a dor na minha alma
imprimida,
E do bem me fartarei só da lembrança!
(A cigana envolve-o em sua manta.

CIGANA
Não troteia, cavalga! Vai, solta o
Lampião!!!
Beduíno do sertão fogoso,
Enfrenta o que é teu destino!!!
Poderás ser homem famoso,
Conquanto que assassino!

Que desconhece o prazer
Do movimento dos corpos...
PALITO
Do movimento das águas
Do grande leito das mágoas...
(Da ânfona, a cigana despeja lentamente,
água do rio na espádua branca e pálida
de Pedro Palito.)

CIGANA
Nesta mansa água despejo
Em ti, um novo desejo...
PALITO
...de vingança
CIGANA
De força
PALITO
que espanha.
A inércia e o medo...
CIGANA
De sangue tingindo a estrada
Que te leva à sua amada...
(Envolve-o em sua manta, enxugando-lhe
as feridas. Palito delira seu ódio num ato
de dor prazer.)

Mas, não brigamos por terra,
Só Amor, Paixão e Aventura,
Nos seduz à senda da guerra,
O ouro, o prazer, nossa loucura!
A posse é a desventura
Do prazer de possuir,
Sem jamais atingir!
A plenitude abissal do devir...
Possuir é destruir
A sedutora façanha
Do incerto que anima e devora...
É matar a sua criança,
Etercer a velhice Inglatória,
História,
Memória,
Gloria?

CIGANA
Nosso tempo vai como vento...
Terra é para delitar mortos,
Terra é Tere e poder

PALITO
Ah, ahhhhhhh, rio de fogo, despejo!
(Descansam, a infantes.)

PALITO
Ah, lento rio
Eu, desvario...
Ah, mansa água transparente
Eu turvo de ódio ardente...
Trago os olhos
No sossego destas águas,
E a água sem sossego
Nos meus olhos:
Desfila sua mágoa,
Rebenta em abrolhos...
Ah, rio manso,
Acalma minha sede de vingança,
Me faça chegar minha hora,
Ah, água plena de esperança,
Me ensina a desaguar esta dor...
Água parada sertão,
molha minha garganta,
E não mata a minha sede,
esta seca da paixão...
Ah, que se fedore o mal, que falte a vida!
Que moura é a fé, pois falta esperança
No cristão coração de alegria fingida!
Pois que fique a dor na minha alma
imprimida,
E do bem me fartarei só da lembrança!
(A cigana envolve-o em sua manta.

CIGANA
Afastam-se. Cantiga de amigo medieval
galego-portuguesa.)

FIM DO ATO III

⁴A famosa "Casa de Pedra", antiga fortaleza natural imbatível do cangaceiro, José Britântio, no do cangaceiro popular do séc. XIX, (1844-216)

Notas de Rodapé:
1.A famosa "Casa de Pedra", antiga fortaleza natural imbatível do cangaceiro, José Britântio, no do cangaceiro popular do séc. XIX, (1844-216)

Teatro de Resistência Teatral de Resistência

| Teatro em Questão |

- (1879) usada também por Jesuíno Brilhante, defensor dos retratantes, mulheres e indefesos. Ver „Jesuíno Brilhante, o cangaceiro romântico”, Rainhundo Nonato, Fundação Vrigt-in Rosado, coleção mosaonense, 2ª edição, 1988/ editora Pongá, Rio, 1970.
 2. Verifica-se procedência morna no ritmo do baile. Ref. CDs de Fofinhos: Canções, Mediterrâneo.
 3. Ver Canigas de Amigo, de Martin Codax.
 4. Infotextualidade: Salmo 138 da Bíblia Sagrada; Lírica de Camões, SP;
 Edusp., 1982, p. 139. O exílio de Pedro Palito.
 5. Ver Canigas de Santa Maria de Afonso X.

ATO IV:

A VINGANÇA DE PEDRO PALITO

PERSONAGENS	PLANO DE AÇÃO	TEMPO
Padre de Maria	realidade	Intemporal/psicológico
Maria	realidade	Intemporal/psicológico
Pedro Palito	Realidade histórica	histórico/intemporal
coronel	Realidade histórica	histórico/intemporal
Os cangaceiros Maneco, Carrapato e Jardel	Realidade histórica	histórico
Capanha do coronel	Realidade histórica	histórico
Peão do coronel	Realidade	histórico
Jesuíno Brilhante, O Cangaceiro Romântico	Histórica/psicológica Alucinação	histórico/intemporal
Padre Ibiapina	Memória histórica e alucinação	histórico
Antônio Conselheiro	Memória histórica e alucinação	intemporal
Bento Zé Lourenço	Memória histórica e alucinação	intemporal

CORONEL
 (Fora de si) QUADRO I

Bando de cangaceiros em linha de combate.
 (O bando chefiado por Maneco e Jardel avança.)

MANECO
 (Para o subcomandante)

Jardel,
 Acelera a guarda direita
 Escorta a Garganta da Pedra

JARDEL
 (Tiroteio)
 Ocuparam a entrada, merda!
 (Violento tiroteio)

MANECO
 Se apronta, Zé Carniça
 Prá tua especialidade,
 Explode pela irelça

Aponte que liga a cidade!
 (Longo intervalo de tiroteios)
 acertaram o Jardel, assassinos!
 Carrapato, assume a posição!

Com a esquerda chama atenção,
 Com a direita pegamos o Cão!
 (Intervalo de tiroteios. Explosão.)

CARRAPATO
 Os macacos bateram em retirada
 Mas levaram o Zé Carniça!

JARDEL
 Manda um homem na pista,
 Que o caso será resgatado
 Com quartel organizado!
 (Saem a galope)

QUADRO II

Pedro Palito e seus cangaceiros, na casa do pai de Maria.
 (É noite. Chuva forte. Raios e trovões. Novamente o interior da casa do pai de Maria. Ele está só. Cobre objetos para evitá-lo. Espalha lentamente, vasinhos para aparar as gotelras. Senta-se à mesa e uma lamparina ilumina sua expressão enfadonha e taciturna. Agora, ouve-se apenas o ruído sinfônico das gotelras. Subitamente o clima solitário é interrompido com violentas batidas na porta.)

PAI

Seja o Satanás da Grande Hora,
 Ou que seja homem ou juvento,
 Seja um anjo de Nossa Senhora,
 Seja qualquer mulambento,
 (Entre, não faça demora,
 Pois mau tempo é aqui dentro,
 E minha porta não tem escoria!

(entre Pedro Palito com os companheiros cangaceiros, entre eles, Maneco, Carrapato e Jardel, que está com o peto e

ombro enfaixado:
 PEDRO PALITO
 Pôs quem chegou é o Satanás!
 PAI
 (Aterrizado)
 Ali, meu São Barrabás!
 PEDRO PALITO
 (Vasculhando a casa em busca de Maria)
 Se mau tempo é o seu viver,
 Vá esperando por mais!
 Debaixo cá desta espôra!
 Fala, Tinhorento,
 Onde a Maria escondeu?
 Fala, ou te arrabento!
 PAI
 Pedro Palito, maldito!
 Pro inferno já lhe envie!
 Só um caso de feitiço
 Desconserta o que acertei!
 Fedorento, Belzebu,
 Por Deus que lhe matei,
 Uhe fiz pasto de urubul!
 PAITO
 Maria eu vim buscar
 Definitivamente,
 E as contas contigo acertar
 Seu calhorda demente!

PAI
 Com você Maria não vai,
 Nem hoje nem nunca mais!
 PAITO
 AH, éz
 (Para os companheiros:)
 Vejam, companheiros,
 um saboroso prato...
 sirvam-se primeiro,

Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

dando nele um bom trato.
(Amarram o homem e espancam-no)

PAI AHhhh, polsaiiba, filho do Cão,
Que Maria já se perdeu
E até ao paiz se ofereceu,
Mas prevaleci na razão,
Recusando beijos seus.
Mesmo assim, a prostituta
Quis morrer nos braços meus....

(Pedro Palito enlouquece. Grita para os companheiros.)

Quero ele bem intelecto
Dolado de fora,
Quero ele bem comido
Pelo lado de dentro,
(Gemendo de ódio)
Ahhhhh, Chegou a sua hora,
Seu caicomicido,
Bexiguento!

(Os homens tiram a roupa do pai de Maria)

PAI Aproveita, covarde,
Pois a força você tem!
Ainda que muito tarde,
Ajustica ainda vem!

PALITO Sim, porela meu peito arde,
Desde aquela noite maldita!
E agora chegou a justiça,
Elache gou pra apagar
Este fogo de vingança
Que quem se sem matar,
Mas somente espanta
O desejo de morrer.

Me segura o instinto
Do eterno querer viver!
Se quis matar o namorado
Pá desonrar a própria filha,
Levando à morte a Maria,
Se a baixezza e patifaria
É o teu vocabulário,
Ahonra e o sangue
Serão meu testamentoiro!
Pois agora vamos rumar
Pá desgraçar o maiúsculo!!

(Para os Jagunços)

Enfiem no desgracado!
Façam dele desfrutado,
façam dele mulher,
polis, se Deus quiser,
o coração de Maria
estará no céu vingado!

(Os jagunços iniciam a violência)

PAI Ahhh,
Pois saiba Pedro Palito,
Que além de cornudo
Vocé é um bandido falido.
Maria não está no céu,
Mas sim no inferno,
Nas mãos do coronel!

PALITO Pois eu não acredito
Nessa boca assassina!
É mentira sua, maldito!
(Espanca-o)

PAI Mostra sua covarde valentia,
Invadindo a propriedade
Onde está minha Maria,
Longe das sua mediocridade
E nos braços do coronel!

(Perde os sentidos)

PEDRO PALITO

Rapaziada, depressa,

Que temos uma outra conta

Bem mais gorda pá acertar!

Sóta esse minúsculo,

Pois agora vamos rumar

Pá desgraçar o maiúsculo!!

Manecço,

Volta pro acampamento

E reforça o regimento,

Leva o comando de guerra!

Lá no alto da ribanceira

Espero a tropa inteira!!

MANECO

Mas, meu chefe comandante,

Deste jeito é por adiante,

As carroças antes dos bois.

Atacar aquelas terras

Não era pá bem depois?

E a tática de guerra?

PALITO

Pois mudamos a didáctica!

Não discuta ordem, peão,

Quando honra de moça

Está em nossa questão!

Revele já a tua força,

Não é hora pá brincar!

Pois já chegou o depois,

Pá carroça puxar os bois!

Pois se já passou da hora

De mudar o rumo da história!

Temos honra pá acertar,

Muito sangue a derramar,

Multa dívida a cobrar...

(Para Jardel)

Jardel,

Pega uns homens e farnei,
Sobe o vilarejo e anuncia
Que a virgem moça Maria
Dorme à força com o coronel!
Que a honra vamos lavar,
De todos os abusados
Cidadãos deste lugar!
Arrigamente mal soldados
Para o mandato sagrado!
(Para Carrapato)

Carrapato vem comigo,
Réuna a tropa do serviço,
que Zé Carniça já espera.
É hoje que uma sentinelha
Da cadeia é nossa gente.
Em olho, atacam os de frente!
Fincando o pé na estrada,
que é prá hoje, rapazida!!

(Saem cantando a "Corujinha")

QUADRO III

Na sede da fazenda do Coronel João
(Coronel João e Maria)

CORONEL

Pela Virgem Santa Rosa,
Agora é greve de fome?

Eita, mulherzinha dengosa!
Se faz bonita pro teu homem,

Vamos, te alimenta, meu passarinho,
Ah, que já passou longe da hora
Do teu João entrar nesse ninho!
Tua saúde já melhora.

Não há mais o que esperar,
Pá tentadora nombinha
Ir com o novio pro altar, há há!

Teatro de Resistência Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

MARIA

Sua mulher está aqui
Pra lhe servir,
Pois o coronel João paga,
Mas com a donzelanão casar!

CORONEL

Cala a boca, gázeia,
Se eu mandei te costurar
A piletta, posso a goela
Te cortar, pra deixar
Deser saberet!

Jurei te desfrutar

Somente ao do altar.

De branco, vestida

Te farei colorida!

Só por isto pude esperar

A hora que está a chegar!!

MARIA

Não precisa manter o vigia
Na minha porta, noite e dia.
Assim presa neste quarto,
Ao invés de cuidar de fugir,
A qualquer hora me matar!
Pra lugar algum quer ir
Se Palito deixou de existir!

CORONEL

Palito! Palito! Palito!
Deixa de pensar nisso!
Bom.., melhor que pense assim,
Fica mais gostosa pra mim,
Mulher que é regateira
Não cabe na minha estrela!

(Sai)

MARIA
(Sozinha)
Palito, meu querido,
Está chegando o dia,

O responsável da quemada
Da zona da Grande Morada!
Está chegando por aquí!!
PEÃO

A cadeia pública atacaram
Pra libertar um comparsa,
E todos presos libertaram!

CORONEL

Cadê o papel do delegado
E o seu destacamento?

PEÃO

Salram escuiraçados
Ou fugiram no momento
Em que foram ameaçados
E tomaram conhecimento

Do chefe Pedro Palito,
No atacante régimento!

CAPANCA

A "Corujinha", o bando cantava
dando viva a Nossa senhora,
enquanto a guarda se entregava
sem lutar, na mesma hora!

CORONEL

Como isto é possível?
A cadeia estava isolada
Contra traição e emboscada!

CAPANCA

Pois o mesmo eu digo!
A figura mais temível
Que lá tinha aparecido,
Foi só um pobre mendigo
Com febre, pedindo abrigo!

PEÃO

Senhor não sabe, não?
CAPANCA
Do quê?
PEÃO

Pois o pobre mendigo
Era o temível capitão!
Disfarcado, lá entrou,
E a tramôia organizou!

Quando o ato se declarou,
O povo mais o admirou.

CORONEL

Quero esse homem em pedaço!
Quero sua tropa no laço
Pra morrer no paredão!

Do nosso pelotão!
O que pensa o mosquito?
Que é Hobbin Hood do sertão?

Que calamidade!
Isso é que dá a caridade!
O diabo desde pequeno

Já mostrava o casco
E a cobra o seu veneno!
Enós mostramos fiasco!

Eu queria fuzilado
O cabra safado
Que não deu conta do recaido!

Fu quer que aqui me trague
O baiatola que soube falhar
O serviço pela metade!

CAPANCA

Mas, meu patrão,
Este Palito tem corpo fechado!
Pois sete tiros foram dados
Ele ainda teve a sobremesa
Demais dois outros confirmados
Vindos de um outro lado!

Não há justificativa
Pra esse verme estar com vida!
Dizem que tem Sete Vidas,
Que é devoto de Aparecida!

CORONEL

Prepara a guarnição,
Contrata mais gente!
Nossa Senhora de Aparecida
Não protege delinqüente!
Não confunda Sul com Norte,
Nem Sorte com Morte!

Quero o homem bem matado
Destavez bem comprovado!

CAPANGA
Bon...não mais se trata
De um pobre diabo,
Dito cujo seu afilhado...
Já está na esfera estadual
O banditismo dese tali!

CORONEL
Pois acerta o carcomido!

CAPANGA
Ó, que um tiro mal resolvido
Só fez crescer nestes lados
O poder do rival bandido.
Pelo povo é até cotado
Pra pra governar o Estado...

CORONEL
(Exasperando-se)
sai daqui, coisa demente,
antes que lhe arrebente!
E traz a cabeça dom marginal!!

Prepare o casório urgente,
Pra festa do funeral!
Euna grande festa quer
Servir um prato exuberante
Temperado com esmero
Pra sua frustrada amante!

(Salindo)
e que mantenha encerrada
a minha linda noiva amada,
que não pode saber de nada

sobre a terrível macadá
Só com a dupla consumação
lhe farrei a revelação!
(Sai)

QUADRO IV
Um acampamento. Entra Pedro Palito
surmando um prisoneiro.

PEDRO PALITO
(Para seus jagunços)
Tirem a roupa do safado,
Que ele vai voltar pelado
Levando nosso recado!
Antes vai apanhar,

Vai o ouro esquentar
Com o rabo de tatu

Nas costas, pra lembrar
Como era bom surrar
Aquele menino jacu!
(Diverte-se surrando o homem ru)

Geme, retorce, seu rato!
Balança o velho saco!
(Para os homens)
Agora solta o cão,
Deixa ele correr,

Se alguém lhe pegar,
Faz aquile voltar,
(Exibe um punhal)
que vou lhe capar!
Pois o velho bocó

Não precisa dos cobos!

(Risada geral. Todos vão se afastando.
Pedro Palito puxa um dos companheiros
pelo cangote.)

Vem cá, Formiga Quém-Quém,
Você comigo aqui fica,
Pra mostrar como belsca.

Fiquem os outros também,
Que a conversa ainda se estica.
O COMPANHEIRO
Nada tenho a conversar,
Tô cansado, vou descansar...

PEDRO PALITO
Ah, pelo jeito quer disfarçar!
Vou lhe dar uma demonstração
Que eu não brinco quando falo
Pra respeitar, não por a suja mão
Em donzela sob minha proteção!

O COMPANHEIRO
Há! Há! sabia que tal donzela,
Só de pura tentação,
Já tentou o irmão dela?

PEDRO PALITO
Não tenta justificar.
Se ela fugiu de casa,
Justamente pra evitá-la,
Do Irmão ser abusada!

O COMPANHEIRO
Sinto que é meio tarde
Pro capitão me avisar,
Até não é mais virgem,
Enão fui eu a desforrar!

PEDRO PALITO
Pega tua arma, desgraçado,
Pra não morrer injustiçado!
(O companheiro rapidamente se defende
com um punhal, que é destrubado de sua
mão com um pontapé relâmpago de
Pedro palito, que o mata
instantaneamente. O chefe se dirige ao
grupo.)

Faço valer num instantinho,
A qualquer que a mão levante,
À mulher, ao fraco, ao retrante:

A lei do meu padrinho,
O senhor Jesuíno Brilhante!

QUADRO V
Na sede da fazenda. Coronel com um de
seus capangas

CORONEL
Rapaz, que situação!
Iá estão perto da região!
Foi sábio adiantar o momento
Em marcar o lugar certo
Pra celebrar o casamento.
Quero ver aquele esperto
Ter a coragem de atacar

Nossa Senhora de Aparecida!
Sua mãos ela vai amarrar,
Pois mais que santa preferida,
Elá é a Santa de devocão
Do chefe e do pelotão!

CAPANGA
É preciso muito cuidado,
Senão ficamos ilhados
E cercados pelo diabo!

CORONEL
Pois vá por este raciocínio,
Que tudo dará certo,
Será como um vaticínio
O fim daquele esperto!
(Afastam-se. Entra Maria vestida de noiva)

MARIA
Minha Nossa Senhora,
Dê-me força nesta hora!
O momento tão esperado
É o agora chegado!
Palito, meu amado,
Você será vingado!

Teatro de Resistência / Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

(Entra um pão apavorado)

PEÃO
Dona Maria, toma o recado.
É pra lá e ser queimado!
Ai, se o patrão descobre,
A minha família morre!

MARIA
(lê a carta)
Minha virgem, meu Jesus,
É o milagre da Santa Cruz!
Meu Palito está vivo!
Da morte ele se safou
E muito forte se tornou!!!
Depressa, meu amigão!
Preciso depressa contar
Que já estou indo pro altar!

Minha Virgem Nossa Senhora,
Mede inspiração nesta hora!
(Escreve uma carta)

Por favor,
A carta precisa chegar
Nas mãos do meu amor
Antes do ato consumar!
(Abre uma gaveta e retira dali o facão de
a fadiga noite)

Pedro Palito que guardara consigo desde
eleva também este facão
que cumprirá divina missão
nas mãos de Palito, o meu Capitão!!
Pá ganhar tempo,
Fingir! Ter tornado
Este veneno que sempre guardei
Pra me livrar da dura lei,
Quando matasse o desgraçado!
Tomarei este anestésico,
Deixando o veneno espalhado.
Ate buscarem o médico,

Pedro Palito teá chegado!
(Sai o peão com a carta e o facão. Ela Ingere
um dos preparam, esparrama o outro pelo
quarto, e se deita no chão. Entra o coronel.)

CORONEL
Maria, já está pronta?
Maria!! O que aportanta???

Humm, que ar envenenado...
O que é isto espalhado? Não!!
Ai, minha Santa Rosália!!

O que fez a minha gazela?
Ai, minha Santa milagrosa,
Salva a minha donzelala!!

Por que, minha gazela,
Me rejeita o altar pela segunda vez?
Por que destrói quem só o bem te fez?
Maria, você não pode morrer!

Al, de que me adianta,
Tertudo e nada Ter!

Levanta, Maria, levanta!

Minha vida, minha santa!
Você quer me endoidecer!
Alnda respi... vai voltar,
Vai acordar lá no altar
Prá comigo casar!

Vem, minha gazela,
O padre nos espera!

(Sai com Maria nos braços. Trotelo de cavalos.
Tiros. Gritos. É a tropa de Pedro Palito
invadindo a sede. Entra rompante, Pedro
Palito, no quarto de Maria:)

PALITO
Onde está meu Quero-Quero?
Cadê meu passarinho?
Quero te ver!
Nunca mais quero viver

Um minuto sem você!
Maria!
Não é hora de brincadeira,
Pá isso teremos tempo
Em nossa vida inteira!
Maria!
(Entra o peão)

PEÃO
O coronel levou Maria pro altar
De Nossa Senhora de Aparecida!
E só falava coisas de delírio!
Vão de qualquer jeito casar!
PALITO
Maldito! Maldito!
Até a morte pensa comprar!
Maldito! Maldito!

Ele vai morrer no altar!
Maldito! Maldito!

Suas posses já lhe tomei,
Mas a minha Maria
Ainda não lhe arranquei...
Ahhh, destino patife,
Ahh, que fico louco!

Mas falta bem pouco!...
Ah, estou sentindo a hora,
Minha Nossa Senhora!

Com ela vou cavalgar
E nunca mais prá trás olhar!
(Vai à Janelas e grita para os jagunços, que
o aguardam no pátio)

Preparando munição,
A igreja é a direção!
A Princesa é o resgate
E o Coronel é a renafe!!

(Saindo)
Com Maria quer vivo,

(Com Maria hei de morrer!

(Desaparece. O peão retorna ao quarto
de Maria)

PEÃO
(Examinando os resíduos e vidros no
chão:)

Mas o que é isto??
Ai, que sinistro fiasco!
A moça trocou o frasco!
Capitão Palito!
Ai, meu Capitão Palito!!

(Desaparece gritando)

Capitão Palitooooo!

Capitão Palito!!!!

QUADROVI
Pedro Palito e sua tropa diante da Igreja
que está de porta cerrada.

PEDRO PALITO
(Grita em direção ao interior da igreja,
para o coronel)
João, ladão velhaco,
Prepare-se para morrer,
Acabou o teu mandato!

CORONEL
(De dentro da igreja, grita:)
Altira, areberita, maldito!
Desonra tua Santa, Palito!

PALITO
E vou invadir a igreja,
Pois como filho de Deus,
Vou fazer a gentileza
De matar um filisteu
Dentro do templo Seu!

CORONEL
Nada maistinho a perder,
A mim não pode vencer,

Teatro de Resistência Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

Derrotado é quem venceu
E sobra a morte a quem perdeu...
(Abre a porta e sai sozinho)
Atira, desgraçado,
(Vê Palito com o facão na mão)
consuma tua sinha assassina
num coração golpeado,
pois tudo me foliradol
Me mata agora, afilhado...
se na vida malte fiz,
você já é homem vingado,
(Chora alucinado)
Maria nunca me quis,
Ahh, mas em mim excitava
Aquele ódio de fêmea desejada!
Ahh, que dor insuportável!
Ahh, Palito miserável...
(Pedro Palito se aproxima dele
angustiado)

PALITO
Que fez com Maria, desgraçado?

CORONEL
(Alucinado)
HA, HA, HA, HA!!!

(Pedro Palito golpeia-o com o facão, uma
duas, três, várias vezes. O coronel cai ao
chão gemendo. Entra o peão gritando:)

PEÃO
Capitão Palito, Capitão Palito!
Na pressa de tempo ganhar
Para o senhor encontrar,
Maria se envenenou!...
Ela deu o mortal veneno
detonar torcado o preparo...
Amoça Maria se matou,
não por querer, mas por amor
ao seu amado Capitão

é ódio ao Coronel João!...
CORONEL
(Moribundo)
Enta, entra no altar se sua igreja,
E tua Maria, morta, veja....
(Morre)

PALITO
(Entra desatinado e vê Maria deitada
diante do altar)
Maria, Maria, amada minha,
Que reencontro dilacerante
No altar de minha madrinha,
Cumpro a siña de vingança
Emonate tenho de herança...
Maior, Maria, maior que esta dor, nem
mesmo Deus!
Por que, meu Deus, tanta impiedade com
o filho Teu?
Maria, por que não nos foi permitido
amar?

CORO
Por que permitido nos foi, apenas odiar?

PEÃO
Foram os vidrinhos, Capitão...
Eles eram parecidos,
Não foi suicídio,
Não culpe Deus, Capitão...
Dois vidrinhos tão iguais
Com destinos tão desiguais
E Maria errou...
Invés de remédio,
Oveneno tomou...
Era pressa de ver seu grande amor.
Um segundo de pressa,
E morte, ao invés de festa...
um segundo de nada,
e ela, avida, se acaba...
vida e morte se misturam,

não é preciso matar,
nem mesmo envelhecer
basta se distrair
para a vida perder...
Tire, Capitão, o ódio do coração...
PEDRO PALITO
Não me sinto mais odiar,
Ou desejo de vingança.
Nem mesmo esperança,
Nem luz, nem nada...
Vamos cavalgar
Na estrada... (Entre lágrimas, começa a
murmurar o acalanto "Corujinha")
Corujinha, que vida é a tua
Bebendo cachaça,
Calindo na tua...
Isto é bom, corujinha,
Isto é bom...
CORO
Ó grande, ó gravíssimos perigos
Ordenam ao homem: avance!
Atiram-no em precipícios...
Óvias e traçoeras chances
Que seguram os principios,
Fingindo mudar adiante
O que está previsto no inicio!
Porém,
Se a telma faz o humano,
Ele insiste em tomar o timão
E provar quem mais insano
É perder da vida a direção
É morrer em torpe engano...
Assim,
O vão, o inútil, o impossível,
Imbatíveis, ainda tentam
E mostramos ser exequível

As loucuras que sonhamos!
Tentemos,
Avancemos...
(Repentinamente, Pedro Palito vê Jesuíno
Brilhante cavalgando a seu lado.)
Jesuíno!
JESUINO
O guerreiro não desiste,
Ainda morto persiste!
Onde está o mouro coração
Do fiel moço cristão?
Onde está a tua fé
De ver D. Sabastião,
Redivivo, ainda em pé,
Chegando de um reino sem rei,
Mas rico de amor e esperança?
Pedro Palito, se eu te batizel,
Onde está tua confiança?
PEDRO PALITO
(Subitamente, em febri estado de
energia.)
Depressa, meu Lampião,
Rumo à Casa de Pedra!
Lá salvaremos Maria!
Jesuíno nos esperai!!
Jesuínooooooo!!!!!!
(Sempre guiado por Jesuíno Brilhante,
Pedro Palito galopa desesperadamente
com Maria em seus braços até que chega
à Casa de Pedra.)
JESUINO
Palito, aqui chegamos.
Estenda tua Maria
Na Pedra que te curamos,
Que a triste agonia
Com fé contrariamos.
Vem, Padre Ibiapina,

Tiás teubom discípulo

E cura esta menina!

Benvindo, bom Conselheiro,
Esta casa é o terreiro

Que abriga o bom peregrino,
O nosso eterno guerreiro!

Façamos nosso destino.

Bom beato Lourenço
De caridade, o exemplo!

Benvindos, Benvindos,
Depois de tanto tempo!

Benvindos, Benvindos,
Almas livres de lamento!

Benvindos, Benvindos,
Inimigos do tormento,

Amigos do sacramento!
(Para Pedro Palito:)

Vem comigo, afilando, meu,
Maria, como eu, não morreu,

Vem, Deus sabe o que faz.
Deixe um pouco, ela em paz...

Deixe, espera ela te chamar.
Depois que se recuperar...

(Toma Pedro Palito pelas mãos e afasta-se
com ele. Surge o Padre Ibiapina. Olhos

severos, sobrancelhas cismadas e
austeras, lábios apertados, finos,

apreensivos. Veste uma batina negra,
usada pelos padres do século XIX)

MARIA
Dê tua bênção, frei Ibiapina.

Sei que estou morrendo...

IBIAPINA
Não, minha menina.

Você está nascendo
Para uma outra vida,

Tua hora chegou....

MARIA

Prefiro morrer, que viver
Prisioneira da vida

IBIAPINA

Chegou a hora de tua libertação
Faz tua promessa, Maria,

Entrega a Deus tua castidade,
E reserve aos necessitados

Tua força de mocidade.

MARIA

Estou morrendo, bom frei,
Que força eu poderei

Dar a outro mais fraco?

IBIAPINA

A força da fé e da pureza,
Há de levantar-te

Ete tornar, não uma princesa,
Mas o príncipe dos pobres

MARIA

Não entendo ...

IBIAPINA

Missão não é pra entender,
Missão é pra obedecer,

Tua tarefa é grande

Pra quem diz que vai morrer!

Há de recusar daqui por diante
Toda bondade de mulher,

Tuavida será maior
Em função de todos nós.

A cruce e a espada
Serão as companheiras
De tua longa estrada.

Nunca homem algum tu levará
Porque um homem tu serás,

Na veste masculina,
A mulher padecerá,

E sua alma elevará,

Abrigando os sem-teto.
Trabalha o teu sertão,
Tal qual foi em Canudos.¹

Como foi em Caldeirão.²
Socorra os teus desnudos.
Não olha para tiás,

Que em estátua de sal
Te transformará!

(Entra um outro homem vestido de batina
azul, com um cajado à mão e chapéu de
palha na cabeça, acompanhado de um
carmeirinho. Faz reverência respeitosa ao
padre que fala com Maria, e atende pelo
nome de Antônio Vicente, o Conselheiro.)

ANTÔNIO
Antônio, serás Conselheiro!

Ajuda Maria que ela te vai ajudar
Temos muita igreja pra levantar,
Muros e casas de caridade,

A espalhar a lei do santo brevíario
Esquecido pelos homens da cidade,
Pelos republicanos em novo Ideário.

Recuperaremos a nossa mocidade
Abajo as leis da modernidade!

(Desaparece. Permanece Antônio
Conselheiro em cena, atendendo Maria
com murmúrios de rezas de cura.)

CORO

Se queres milagre
Busca Antônio Santo
Que é por natureza

É da graça encanto.
Antônio milagroso
No céu exaltado

Por nós cá na terra
Seja venerado.
Depois dessa vida
Franca e transitória

outro nesta passagem...
O sertão assim se move:
Com fé e luta organizada.

Terra, estudo, moradia pode

Fazel que gozemos
A eterna glória.

(Entra um outro homem, negro, de
aspecto humilde, que atende ao
Conselheiro pelo nome de Beato Zé
Lourenço:)

ANTÔNIO CONSELHEIRO

Beato Zé Lourenço,
Aluz de Cícero atento,

Se na seca de trinta e dois,
Salvastes centenas de pobres,
Socorre também Maria, pois
O Espírito e o corpo socores,

Que Deus nesta terra pôs,
Pra exibir o mal que ocorre.
Se fundei uma Canudos na Bahia,

Transgredindo a impostura,
Se Caldeirão, maltarde crias
Com justiça e vida pura.

Vem Maria socorrer
Que a menina vai lutar
Pro ideal não morre!

(Desaparece. Permanece Antônio
beato, que também inicia o muimúrio de
preces por Maria.)

CORO

Fiel Beato Zé Lourenço,
Anunciador de novo tempo,
fez fartura, pão e amizade,
ao lado do Conselheiro.

Construtores de sociedade,
um no século XIX,
outro nesta passagem...
O sertão assim se move:
Com fé e luta organizada.

Terra, estudo, moradia pode

130

131

132

ser com amor conquistada.
 Ao lado do peregrino,
 Obeato Lourenço menino,
 Desprovido das letras
 Entendeu de sociedade
 De harmonia e igualdade,
 de dirigir comunidade.
 Terra seca fica fértil,
 Reforma agrária é feita,
 Na prática e na colheita,
 Canudos e Caldeirão,
 Diferindo de toda nação,
 Foi uma grande desfeita
 ao governo e sua ambição.
 Comunistas sem saber,
 Por isso deviam morrer.
 O Conselheiro peregrino,
 E o José beato Lourenço,
 Dos pobres o grande hino
 Do prometido novo tempo
 De nosso Senhor Jesus,
 De seu fiel D. Sebastião,
 Que pra guerra se conduz
 Praticando a comunhão.
 Ambos foram chacinados,
 Canudos e Caldeirão,
 Sob ataques de avião.
 Centenas de degolados,
 Porque fugiram ao padrão,
 Da sociedade avilante
 Oficial na instalação.
 Viva o padim Zé Lourenço,
 católico, santo beato,
 da ordem dos penitentes,
 vive seu voto de casto,
 dedica-se a sua gente,
 por via justa, de fato!

BEATO ZÉ LOURENÇO
 Maria, Deus te curou,
 Mas há de sacrificar
 Como este que Jurou,
 Dos prazeres abdicar.
 Sabeás o que fazer
 E por onde caminháráis.
 Estaremos com você,
 E na queda te erguerás.

(Desaparece. Maria acorda subitamente,
 reagindo, chamando por Pedro Palito,
 que a atende prontamente, com
 dramática emoção.)

MARIA
 Pedro Palito!
 Pedro Palito!

PEDRO PALITO
 Deus, terrei o merecimento!!?
 Ouço tua voz, meu amor,
 (Ajoelha-se diante dela)
 Deus, te agradeço este momento!
 Maria, viva, viva, estás, interra
 Ao meu lado, doce companheira!
 (Chora)

MARIA
 Meu amor, meu irmão,
 Que amor desencontrado...
 Te amo na eternidade,
 Meu eterno namorado,
 Em eterna solidão....
 (Chora)

PEDRO PALITO
 (Tira de seu bolso um lenço que Marta lhe
 jogou quando o conheceu, e recita o seu
 primeiro verso de amor, enxugando-lhe
 as lágrimas.)

O M de ponta do lenço,

BEATO ZÉ LOURENÇO
 Maria, Deus te curou,
 Mas há de sacrificar
 Como este que Jurou,
 Dos prazeres abdicar.
 Sabeás o que fazer
 E por onde caminháráis.
 Estaremos com você,
 E na queda te erguerás.

(Desaparece. Maria acorda subitamente,
 reagindo, chamando por Pedro Palito,
 que a atende prontamente, com
 dramática emoção.)

MARIA
 Pedro Palito!
 Pedro Palito!

PEDRO PALITO
 Deus, terrei o merecimento!!?
 Ouço tua voz, meu amor,
 (Ajoelha-se diante dela)
 Deus, te agradeço este momento!
 Maria, viva, viva, estás, interra
 Ao meu lado, doce companheira!
 (Chora)

MARIA
 Meu amor, meu irmão,
 Que amor desencontrado...
 Te amo na eternidade,
 Meu eterno namorado,
 Em eterna solidão....
 (Chora)

PEDRO PALITO
 (Tira de seu bolso um lenço que Marta lhe
 jogou quando o conheceu, e recita o seu
 primeiro verso de amor, enxugando-lhe
 as lágrimas.)

Vejo o azul vestindo o mundo:
 Vasto, nele eu a caminhar,
 Úmido
 Desejo
 Realizado...
MARIA
 Não matemos o desejo
 Que não realizado,
 Não procria,
 Cria.
 Assim eternamente,
 Estaremos vingados!
 Leve-me, meu amor,
 Para junto de meu pal,
 Lave-me, meu amor,
 O ódio não quer mais...
 (Surge Jesuíno, que se dirige a Pedro
 Palito:)
 Faça, filho, o que a menina pede.
 Espera o teu dia,
 Ela, de ti, não se despede,
 Tua, tua Maria.
 Salva ela está.
 Mais, estranhamente,
 Seu pal, somente,
 Valhe encaminhar...
 Filho, chegou tua hora de partir,
 Deixemos a Casa de Pedra,
 Não olhe para lá,
 Que herda esta terra
 Alguém bem capaz!
 Filho, tua dor é minha dor,
 Vem, sem rancor...
 (Pedro Palito atende o padrinho e entrega
 Maria nos braços do pal.)

Doteu batom levava cor.
 Beijo nele o teu nome,
 Dono do meu pensamento,
 Será Maria, meu amor?
 Amor que já me consome,
 E vai fazer você tocar
 O azul e o encarnado
 Pelo branco do noivado
 Juninho de mim no altar!

MARIA
 Querido,
 Seremos companheiros,
 Dolos eternos guerreiros,
 Um dia, juntos sonhamos
 Viver o amor verdadeiro,
 Hoje, juntos estamos
 Pois, muito lutamos,
 Mas... de tristes desenganos,
 A colcha da vida remendamos
 Pra cobrir, não nossa cama,
 Não o corpo de quem se ama,
 Mas, pra sangue enxugar
 E aprender a amar...
 Nossa gente...
 De forma diferente...
MARIA
 Maria, não fale assim mais,
 Em ti vou a terra lambir,
 no teu sal de suor, bebo
 o goso do mar do sertão,
 Respirando o teu cheiro,
 O sertão do teu mar belo,
 Sou eu o teu sertão,
 Sertão só de puro desejo,
 Tua pele se veste de mar
 Abundante e profundo
 Saindo do teu olhar

Teatro de Resistência Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

Notas da tradutor:
 1. Conselheiro, na Bahia, cidade histórica, levantada pelo peregrino Antônio Conselheiro, massacrada pelo governo federal no séc. XIX, por recusar submissão às leis.
 2. Cadeirão, chapaada de Araripe, região próxima de Crato, Ceará. Igualmente, uma outra aldeia dizimada pelo governo federal já no século XX, onde um novo modelo do sistema social se instalava sob liderança do negro José Lourenço, beato dentro de Padre Cícero. Profetas do Nordeste, Gutenberg, Costa, Natal/RN, Editora Lima, 1994.

ATO V

O RIACHO DA NOIVA

PERSONAGENS	PLANO DE AÇÃO	TEMPO
MARIA	REALIDADE	PRESENTE
PAI DE MARIA	REALIDADE	PRESENTE
GOVERNADOR	REALIDADE	HISTÓRICO
SECRETÁRIO DE ESTADO	REALIDADE	HISTÓRICO
BISPO	REALIDADE	HISTÓRICO/PSICOLOGICO
SERVIAÇAL	REALIDADE	

QUADRO I

CORO
...Blanca estás colorada,
virgem sagrada...

blanca estás colorida,
virgem sofrida....

(Maria, que se encontra desmaiada nos braços do pai, reage subitamente:)

MARIA

Pal, ponha-me no chão.

PAI

Minha filha, tu vais viver,
Anjo puro do meu querer!

MARIA

Tive um grande pesadelo,

Tão real, como vivê-lo.

Também sonhos, até visão:

Era o padre Ibiapina.

Que me trazia a salvação!

Era Antônio Conselheiro

E o Beato do Caldeirão!

Rezavam o tempo inteiro,

E me deram uma missão.

Estou querendo entender:

Malei em mim a mulher,

Resta-me ainda ouvir...

(Subitamente, como que em êxtase,

arranca um pedaço do seu vestido de

nova ensanguentado:)

Faço o estandarte da fé,

E comele vou percorrer

O mundo com quem quer

Comigo dividir e obedecer

Os designios do Santo Deus....

PAI

Fila, que fala estranha,

Vem comigo, vou tratar,

O sangue das entranhas,

filha, vou te salvar...

MARIA

Não, meu pai,

O sangue é nossa sinta.

Também sou assassina

Por você também matei...

A minha mãe golpeei,

Ao coronel ela servia...

Sob os olhos de sua filha...

Neste chão maculava

Com prazer e agonia...

E a criança assustada

Endereçou a facada

Ao homem que a possuía.

Endereçou a facada

Ao homem que a possuía.

Mas nela a faca apontou,

E a facada errada

Minha mãe matou...

Fiquei desesperada!

Não fui eu, foi a faca....

PAI

Filha, arranquei-te um mal.

É preciso o resto extirpar

E obter pureza total!

Como o coronel deve acabar!

A faca que um dia errou

Tem seu dia pra acertar!...

Malaste, mas és pura!

Conservas a real virtude!

(Cai de joelhos implorando a Deus:)

Ó Deus, fazel-he a cura,

Deixaí que a virgem nude

O coração dos desgraçados!

Ó Deus, a teus pés, ajoelhado

Te prometo esta filha

Pra honrar os deserdados!

Salva a menina flor Maria,

A virgem dos nossos pecados!

MARIA

Tanto foi o malefício

Do amor, que eu não pude

Em mulher Ter virtude

Outrampouco Ter o vício.

Acetaiel o caminho natural

Que a vida a mim reserva:

Tenho o amor seu lugarezreal,

Que de agora em diante seja,

Não a particular beleza,

Masa Beleza Geral.

(O pai entrega sua arma a Maria, que a toma:)

Com a destra farelvingança

No cabra que abusar!

De mulher, velho ou criança

E os pobres explorar

Com a outra reservo o fácão,

Herança de meu passado,

Que não vai Ter solução.

A ele, o desgraçado!

O malditio coronel João!

PAI

Vai, filha, seja alguém

Na vida, que luta por um

Ideal que o cujo pal não tem.

Faze aquilo que nenhum

homem comum é capaz

de realizar e conquistar!

Torna-te um guerreiro

E conserva tua pureza

De donzelã em teu seio.

Guarda dentro a fêmea beleza,

E mostra foro o macho feio.

(Tiêmulo, desnuda lentamente a filha,

soltalhe os longos cabelos. Fixa-a. Ouve-

se cantiga de Santa Maria, cantiga de

amigo, séc. XIII. Ele desabotoa

lentamente sua camisa. Aproxima-se da

virgem nua, coberta apenas pelos longos

cabelos:)

Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

Filha... Filha...
Dela-te aqui, eu te cuidarei.
Proteja-te em minha roupa.
(Estende sua camisa no chão. Faz a moça
detar-se, e trata de seus ferimentos.)
Teu sangue eu lavarei,
Enquanto tua beleza rouba,
Olíphantizado olhar
do único e último homem
que pode este corpo tocar!
Formosa menina te vejo,
Tu pele branca respeito,
Eta boca graciosa bello
com os olhos. E percebo
um arfante colo, branco pelo...
(Amoça, arfante, perturba o pai que dela
desvia o olhar, docemente:)
de mim não quero mais que meu desejo,
nem mais de ti, que ver tão lindo gesto!...
(Ele segura sua mão com firmeza:
que se enfim resiste
contra tão atrevido e vã desejo,
faço-me forte em tua vista pura,
earmo-me de tua formosura.
(Reage decisivamente, puxando os
cabelos da virgem, cortando-os com uma
faca.)
Faço hoje o que devia
Ter feito quando nasceste:
Como homem te enxergaria,
E a tentação no peito desste
Pai jamais então nasceria.
Que pro outro se perdesse!

MARIA
Hei de lavar com sangue
Anossa honra perdida.

Inda que meu corpo exangüe.
Não deixarei com vida
O causador da desgraça
De minha sorte desvalida!

PAI
Senão pode se casar
No seu vestido de branco,
Fazet, Deus, a Virgem cavalgar
Num cavalo com seu manto
Branco, santo, santo, santo!

(Apresenta-lhe um cavalo branco,
tremulo, veste a filha com suas próprias
roupas masculinas. Estende-lhe a mão
para a montaria. Maria faz uma trouxa do
vestido de noiva, empunha o estandarte
branco com a mancha de sangue, sobe
em seu cavalo. Parte.)

PAI
Mariaaaaa!
Volte, não, não vai embora!

(Chora)
Minha Santa Senhora,
Que seté dela, de mim,
Agora?

QUADRO II

(Durante um jantar entre o Governador de
Estado, Secretário de Polícia e o Bispo da
região:)

GOVERNADOR
Estamos ridicularizados
Perante o eleitorado!
O Riacho da noiva cresce,

É preciso tomar cuidado!
Do jeito que coisa val
Perderei o meu mandato!
BISPO
Ah, Excellentíssimo governador!
E a Igreja se desmoraliza
Com as criminosas pregações
que um farsante profeta,
santificando as aparições
Da tal Noiva do Riacho...
SECRETÁRIO
...aumentando as lamentações
do povo e a temeridade,
Causando subversão
De nossa Instituição!!

BISPO
O Estado e a Igreja
Sofrem séria agressão.
O povo está ressuscitando
Canudos e Calderão!

GOVERNADOR
Está decidida a questão.
Está na hora de atacar
A intelectualização,
Sem deixar pra contar
Da história nem um grão!
Quero a cabeça do tal "Louro".

BISPO
Pá mandar pro presidente.
Pá não dar mau agouro,
Põe fogo naquela gente!

GOVERNADOR
Concordo plenamente!
Subversão e feitiçaria.
Não combina com a mente.

SECRETÁRIO E GOVERNADOR
Somente o fogo destrói
O que o diabo controla!
Sugiro o lorde queimar

Pordupla criminalidade.
Ele instiga o povo a lutar,
E avulta a fé da Santidade!

SECRETÁRIO
Perdão, Eminência,
Isto está ultrapassado,
Agora está em vigência
Enforcado ou degolado.

GOVERNADOR
Sou mal pelo degolado,
Pois garante honrarias

SECRETÁRIO
A quem expurga porcarias!

SECRETÁRIO
Então está combinado!
Já vou deixar atestado:
Exterminar comunistas
Ordenados por um golpista
Fanático, milagreiro, ladão.

BISBO
Que vivem feito Irmãos

GOVERNADOR
É aparição do Diabo
Para o povo enganar,
• E quem insistir no fato,
Vai responder pelo ato
Em Santa excomunicação!

GOVERNADOR
Que A Noiva do Riacho
é aparição do Diabo
Para o povo enganar,
• E quem insistir no fato,
Vai responder pelo ato
Em Santa excomunicação!

GOVERNADOR
Uma dúvida, qual o mal
Da Noiva do Riacho?
O que ela faz, afinal?

BISPO
(Extasiado)
Tira roupa e promachol!

SECRETÁRIO E GOVERNADOR
O quê é esse???

BISPO

Que já pode dizer na vida,
Que já quase morreu de dor,
Por pessoa amada e querida,
Oussem ter um cobertor,
Frio e fome sem guarda,
Achou uma mão estendida:
Era o riacho da luachela,
Que de nome se mudou
Prá riacho da noiva aseia,
Desde o dia que ali apontou
O cantar triste que golpeia
O mal d'uro ser humano.
Que dizer, então, do coração
Puro, virgem de desengano!
Uma ave do sertão
Me contou com emoção,
Que durante o passeio da lua,
Ocorre estranho mistério:
Surge uma noiva nua
Que tira o homem do sério.
Canta triste, e a mão,
Acharmar pelo varão:
Quando dele se aproxima,
O seu véu se desatina,
Em serela vira a menina!
Volumosos seios brancos
Se oferecem abundantes,
Mas os olhos em prantos,
O riacho mudam num instante:
cá eutinho toda a história,
que um poeta passando lá
gravou em sua memória.

TODOS
Vamos, vamos, rápido leia,
Que não há tempo pra besteiaria!

ATENDENTE
Vou deixar um causo gravado
Na memória deste Estado,

ATENDENTE
Vou deixar um causo gravado
No peito de quem é escravo,
Não da enxada ou machado,
Mas do puro e forte amor.

Cavalos e cavaleiros
Fica mudo, fascinado
Pelo canto em desespero
Do riacho ensanguentado.
E toda vez que dali sai
Homem comprometido,
Uma desgraça ali cai,
Seu rival é interrompido,
Aninha não lhe quer mais,
Só fala em cuidar da terra,
De mulher vira capataz,
Abandona seus bordados,
Pá seguiu feito soldado
Liderado pelo Louro
E só o bem ele faz!
Plantam cana e feijão,
Dividem tudo que tem,
Vivem feito bons irmãos,
Pão há pra quem alvem.
Quebraram as ábuas da lei,
Feita por homens do mundo
Porque só Jesus é o Rei.
Sobem rezas e romarias,
aumentando dia a dia,
Mais comida e moradia!
Vêm de toda região,
Famílias sem um tostão,
Compor a comunidade
Que já via uma cidade,
No coração de um riacho
que de noiva se fez macho!
Aquitemos o relato,
Pois senão, ainda me matão,
Pois meu coração se enleia:
Não sei se fico sem noiva,
Ou se perco o nu da serva!

BISBO
(Em êxtase)
Que indecência!
SECRETÁRIO
(Excitado)
Que incerteza!
GOVERNADOR
(Amedrontado)
É a minha falência!!!
(Arranca o cordel do servente, rasgando-o)
Senhor Secretário de Segurança,
De minha intela e bondosa confiança,
Quero todos estes livretos incinerados,
O poeta que o fez, encarcerado,
(Para o servente)
e você, sua mulha,
vai pra ruai!
(Para o Secretário)
Com o coronel da região
Precisamos nos unir,
E devidamente punir
Ladão ou aparição
Que subverte a nação!
SERVENTE
(Salindo. À parte)
Preciso é comunicar
Quem sabe por lá
Eufico, pois com essa
carestia, só ele pra ajudar!

SECRETÁRIO
Mas vamos à prometida surpresa,
Que nos trouxe a esta mesa!
Enxotei este pobre rato
Porque tenho em minhas mãos,

Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

O Pedro Palito malaco!
Basta o dedo fazer assim,
Ele trabalha prá mim!
Me ocorre uma idéia brilhante:
Fazer o Pedro Palito passar
Do nosso lado um instante
E com o Louro se defrontar...
Quem sabe nenhum sal vivo
Desta história prá contar!
GOVERNADOR
Que loucura, que perigo!
Onde se viu trabalhar junto
A polícia e o bandido?
SECRETÁRIO
Ah!AH!AH!
O senhor tem pouca idade,
Excelentíssimo governador!
Entre o céu e a terra
Há mais mentira que verdade
Alicerçando hombridade!
E prá vencer uma guerra
Precisamos de austerdade,
Importa o fim e não o meio!
Uma cláda preparamos
E no banditismo um freio!
Um contra o outro botamos,
Sem gastar um iostão!
Namatança do sertão!
GOVERNADOR
Explique o tal intento!
Tenho um preso que vale ouro,
E já nos levou ao tesouro,
Obra de cristão e mouro,
Feita em carne e ossos:
A filha do Palito boçal,
Em suas farras de moço

Com uma cigana colossal!
BISPO
Que heresial!
GOVERNADOR
Que maestrial!
SECRETÁRIO
Em nossas mãos já estão
A cigana e a menina.
Eai também se destina
O amarelo tinhoso cão!
Nosso precioso detento
É um velho rabugento
Antigo capanga safado,
Hoje bêbado ariado.
Pai de uma tal Maria,
Paixão do amarelo cangaceiro,
Mas é galô de outro terreiro!
Por el tufo Pedro Palito faria.
Pelo que nos consta
Em reião de confiança,
Tem Louro no galinhelo!
GOVERNADOR
E daí?
E quem tem a história
Aver com a escória?
SECRETÁRIO
Dai, que a tal Maria
Do Louro tornou-se amante,
Ela é amôva do tal rachado
E o Louro, o rachado da noiva...
GOVERNADOR
Mas, que diacho!
BISPO
A putaria chegou no sertão!
SECRETÁRIO
Para a nossa salvação!
Palito só mata por ódio e amor,

E um sanguinário e cruel vingador!
O Louro vai perecer na sua terrível mão!
BISPO
Ah!AH!AH!
Um passarinho vai cantar
No ouvidão do cangaceiro
Que a amada faz um pintinho
Com um galô de outro terreiro!
SECRETÁRIO
Se o beatão Louro ele matar,
Enfaquecidão fica o povo,
Aí, entramos prá dizimar
Os "soldados" do homem "santo".
GOVERNADOR
Ninguém fica vivo, garanto!
FAREMOS UMA OUTRA DE GOLA,
Ena história vamos ficar!
SECRETÁRIO
Destá só a tal Maria sôra
Para o amarelo Palito...
GOVERNADOR
Mas Pedro Palito
É um grande perigo...
E se tomar outro partido?
SECRETÁRIO
O senhor não conhece mesmo
Dor de cono de bandido.
BISPO
Com este tom solene e sereno,
Tem experiência o amig...
SECRETÁRIO
Parece que não entendi...
BISPO
...Se bem comprendi,
Digo, que segui o está
Prá emboscada vingar!

Minha cabeça está preocupada
Com o fim de Pedro Palito.
A cláda está bem armada.
Mas ele continua vivo!
SECRETÁRIO
Claro que não!
Meu plano está completo,
A fascinante mãe cigana.
Me garante o meu sucesso:
O amarelo ela ama,
Só que ele ama Marial
E a estes levamos a sua filha,
Que tiramos da cigana.
Alestá a trama. Induzida.
Elá mata a quem ela ama,
Pela honra de fêmea ferida.
GOVERNADOR
Quem sabe a inspiração
De um bom dramalhão,
Resolve mais a questão
Do cangaço no sertão!
SECRETÁRIO
Nos bastidores da polícia
A tragédia é cotidiana,
Não existe boa notícia!
Há que Ter alma cigana,
Evencer a melhor trama
Mais perfeita que a apólia!
BISPO
Ah, o senhor não me engana!
Meu sondador me indica,
Que uma herege cigana
Fez tua cabeça na camal
Fez na ação de polícia,
Falar coraçao de poeta,
Pois nesta história sacana,
Só a tal cigana lhe restal!

Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

SECRETÁRIO
Casolhe falhe o folhetim,
Tenho o velho pali da Isca,
Que irá Palito p'rá mim!
Um brinde à eficiência!

GOVERNADOR

Viva a nossa paciência!
BISPO
Ao sagrado coração de Maria!!
TODOS
VIVA MARIA!!!
Final do ato V

Ato VI

O ENCONTRO

PERSONAGENS	PLANO DE AÇÃO	TEMPO
Beato Louro	Memória histórica	Intemporal/psicológico
Adeptos	Memória histórica	Intemporal
Pedro Palito	Memória histórica	Intemporal/psicológico
Jardel	Memória histórica	Intemporal
Pal de Maria	Realidade	Presente/psicológico

QUADRO 1

No retiro do Beato Louro e seus adeptos
(Entra nervoso o servicial que atendia à mesa das autoridades de Estado:)

Padim, Padim Loro!

Meu bom Padim, abenção!

Pela Virgem Mãe de Jesus.

Quero aquí também lutar,

Pela paz da santa cruz!

Vim também comunicar

Que vem aí o pelotão

De autoridade, pegar

Todos de emboscada!

Eu pude bem escutar

Que não deixam nada

Sobrar deste santo lugar!

BEATO LOURO

Se levante, homem bom,

Vá descansare comer,

Aqui todos seguros estão!

SECRETÁRIO

Caso lhe falhe o folhetim,
Tenho o velho pali da Isca,

Que irá Palito p'rá mim!

Um brinde à eficiência!

GOVERNADOR

Rezemos ao Jesus amado,

Depois, faço também a roinha,
Pra cumprir minha fiel sina...

ADEPTO

Mas, bom Padim,
O senhor tá muito cansado,
Até trabalhou no roçado!

BEATO LOURO

Jesus Cristo fez vigília
Na noite da traição,

E sua luz alumia

O soldado em disposição!

Aproveito pra meditar
Durante meu cavalo...

JARDEL

Nas ondas do santo lugar.
(Sal. Os adeptos fazem menção de

acompanhá-lo)

Não! Fiquem onde estão.

Reze o salmo vinte e três,
Cantem a suave canção

Que agradece nova rês!

Eu saio em meditação,
Orando ao nosso Rei!

QUADRO 2

Pedro Palito e seus homens

Mas vamos tomar cautela,

Pois onde há fumaça há fogo

Vamos dobrar sentinelas.

UM ADEPTO

Padim, eu vou redobrar

Meu posto de guarda!

OUTRO ADEPTO

Meu pelotão vai guardar

O outro lado da estrada!

BEATO LOURO

Nada disso, Zé da Gaita,

Você vai treinar o coro

Que desafino tá batal!

Precisamos honrar nosso hino

Que na guerra, nem na arte

Deus permite o desafino...

O ADEPTO

Paremos aqui um pouco,

É o tal lugar apontado

Pra descanso de colto....

Mas eu estou armado...

Enquanto fazem o ritual,

E o nosso aliançadaro,

Quero sentir um sinal,

BEATO LOURO

Não discute, meu bom soldado,

Se o grupo deve avançar

Ouse de vez recuar...

QUADRO 3

Encontro de dois cavaleiros na boca da noite

PEDRO PALITO

Oô, quem cruza assim, o meu caminho?

BEATO LOURO

Na cruzada de espinho

Não se cruza caminho,

Só existe a santa cruz

Do bom mestre Jesus...

PEDRO PALITO

De todos são os caminhos

E todos seguem sozinhos...

PEDRO PALITO

Morrendo estou em vida e em morte vivo

Vejo sem olhar e sem língua falo,

Mas subito e estranho olhar eu fito

Vindo deste imponente senhor...

3
24

3
24

Teatro de Resistência Teatro de Resistência

| Teatro em Questão |

Que clarão tem estes olhos,

Que amortece minha funda dor,

Que me inquieta a alma e abrolhos?...

BEATO LOURO

Estejeto de falar,

E do sentir meu olhar,

Me leva longe o pensar,

Num distante momento

Tímido, puro, inocente....

Foi senão uma semente

Do longo e amargo tormento

Que em mim core espalhado,

Feliz um rio de enchente, inchado

De mortos, galhos secos do passado...

PEDRO PALITO

Quem é este homem, que me desarranja,

Que suave e cortante me exalta em mim

Sua dor, que em mim se desmancha?

E confuso e tonto me ponho assim...

BEATO LOURO

Estás aqui, na siha de Mata,

Que se faça a vontade maior,

Que por si, vença Ele, o Amor...

PEDRO PALITO

Ah, madrinha minha, socore

Teu afilhado! Minha Maria

Se impregnou neste homem,

Não posso nem machucá-lo!

BEATO LOURO

Qualquer esperança

Foge como o vento:

Tudo faz mudança,

Salvo o meu tormento...

Mate-me sem hesitar,

Que da vida vou vingar!

Ah, de novo tal sentimento!

DEUS

Deus, lvirai-me do tormento...

Eiende-lo por bem?

PALITO

Amor o quer.

MARIA

Quem vos obliga assim?

AMBOS

Saber quem sou.

PALITO

E quem sois?

MARIA

Quem de todo esta rendida.

PALITO

A quem rendida estais?

MARIA

Aum só querer.

E me valeu esforço e arte

Napacência do combate...

PALITO

...aos coronéis infernais

De vis vontades enganosas...

MARIA

...coração, com astúcia e sisô

Traz do Céu celeste aviso:

AMBOS

Encontrei o meu amigo!

(Ambos seguem a cavalo de mãos dadas.

Os dois cavalos aproximam-se mais e mais

da cavalgada. Fundem-se os cavalos e os

cavaleiros. Num só cavalo. Num só

cavaleiro. Som da "Corujinha". Súbito,

surge um outro cavaleiro na persiga deste.

Tiros.

Nisto, um outro espaço, numa cela,

simultaneamente, o pai de Maria, grita em

pesadelo:)

PALITO

Em acabar a vida.

MARIA

Nisso em que estou.

MARIA

Em que estais vós?

PALITO

Em troca de tiros. Cai um vulto.)

PAL

(Na cela, delira.)

Filha...

Filha...

PAI

(A persiga entre os cavaleiros prossegue

em troca de tiros. Cai um vulto.)

244

Mariaaa!!!!

2

5