

**TEATRO
NACIONAL
S. JOAO**

**ASSIM SE FAZEM AS COISAS:
MONUMENTAL REVISTA
ANTIPOPULARUXOS**

Uma dentada na revista à portuguesa

MARIA JOÃO CASTRO*

1. O convite

Comecei por aceitar, sem hesitar, o convite do Ricardo Alves e do Ivo Bastos para escrever um texto sobre o novo projecto dos Palmilha Dentada para o Teatro Nacional São João. Desde 2001 que esta companhia tem vindo a construir uma dramaturgia original em que o humor pouco óbvio, desconcertante e muitas vezes cáustico, o gosto pelo absurdo e um questionamento irónico dos mecanismos do fazer teatro pelos outros e por eles próprios, criaram uma cumplicidade com os seus públicos. Só depois é que percebi que iam fazer uma revista à portuguesa e, felizmente, pelo telefone não conseguiram ver o meu sorriso amarelo. Teria de escrever sobre um género teatral que considero ser muitas vezes uma piroseira entediante, pelo menos em tempos recentes. Sou uma pedante, nas palavras do *compère* Costinha de *Assim se Fazem as Coisas*.

A revista podia não ser algo totalmente estranho ao percurso da companhia, já que as suas raízes estão no café-teatro, onde há algum contágio com o género, e já tinham experimentado o musical em 2009 com *A Cidade dos Que Partem*, aliás o seu primeiro espectáculo no Teatro Nacional São João. Por isso, e parafraseando Almada Negreiros, “antes de acontecer pressinto que vai tudo acontecer bem”.

2. Um pouco de história (deformação profissional, como os actores da Palmilha Dentada bem o sabem...)

Através da figura típica do *compère*, a peça justifica a opção por este género popularucho, quase a pedir desculpa, através de uma breve retrospectiva histórica. A sua origem é francesa, junto aos teatros populares dos arredores de Paris, em que surgiu a tradição de criticar os acontecimentos políticos e sociais do ano anterior, a “revue de fin d’année”, onde sketches cómicos eram intercalados com canto, dança e declamação. Com o tempo, juntou-se algum humor brejeiro e mulheres pouco vestidas. A popularidade foi enorme, sobretudo junto das grandes massas de trabalhadores e da nova classe média, que enchiam as grandes metrópoles industriais de novecentos.

No Portugal da Restauração, em 1851, importava-se a novidade teatral, e o espaço abarracado mais dado à comédia e sempre cheio de público, o Teatro Ginásio, estreava a primeira revista, *Lisboa 1850*, escrita por José Maria Latino Coelho e por Francisco Palha e protagonizada pela vedeta da época, o actor Taborda. A rábula mais conhecida mostrava o contraste entre a Lisboa antiga, dos candeeiros a azeite, e a Lisboa moderna, da iluminação a gás. O sucesso foi fulminante e sucederam-se várias revistas. Ainda se propôs a designação de *Revista do Ano* para este género, mas é o *à Portuguesa* que triunfa. O humorista e autor de textos de várias revistas, André Brun, sintetizava este êxito popular: “Tirem tudo ao alfacinha, mas não lhe tirem a revista!”

Como sempre, de lisboeta passa a portuguesa e chega ao Porto, onde apenas muda o sotaque, e conquista o gosto dos tripeiros ocupando vários espaços teatrais da Invicta, desde os mais populares até ao Teatro Carlos Alberto, onde passaram durante a I República 87 revistas. E até o São João, mais virado para a ópera e o teatro sério, teve de se render a 5 representações revisteiras. Se é Nacional é Clássico! Está garantida a honra dos Palmilha Dentada.

Em finais do século XIX, Ramalho Ortigão, Eça de Queirós ou Fialho de Almeida falavam da decadência teatral portuguesa. Eça lançava a farpa, dizendo que isto tinha que ver com “o feito da nossa inteligência”, que preferia o drama de grande efeito com finais de faca e alguidar ou, então, o que designava por “velhos motivos da pilhéria lusitana”, numa alusão à revista.

Apesar destas críticas, artistas variados juntaram-se à revista, como Rafael Bordalo Pinheiro, que faria do seu Zé Povinho o *compère* em várias revistas, com os seus comentários mordazes à situação política e social. Além disso, foi responsável pelos figurinos e cenários de inúmeras revistas. Mas é com Sousa Bastos que a revista amadurece e se eleva a um patamar superior, musical e visualmente, e se define programaticamente o género: “Peças em que o autor critica costumes dum país ou duma localidade, ou então faz passar à vista do espectador todos os principais acontecimentos do ano findo, tais como revoluções, grandes inventos, modas, aconteci-

mentos artísticos ou literários, espectáculos, crimes, etc.”

Os republicanos souberam usá-la e até o hino português tem uma origem revisteira, já que Lopes de Mendonça e Alfredo Keil começaram por fazer uma marcha para a revista *As Cores da Bandeira*, de 1891, em que marchavam contra os bretões, os tais que nos tinham humilhado com o mapa cor-de-rosa. A implantação do novo regime republicano consolidou a popularidade da revista com uma crítica política e social acutilante, ajudada pela constante turbulência política, e fez dos fadistas elementos essenciais do seu êxito. E a revista mostrava uma capacidade de se reinventar nas danças e cenários, como em *A Salada Russa*, perante o impacto da vinda dos *ballets russes* de Diaghilev a Lisboa, entre 1917 e 1918.

Com a ditadura do Estado Novo, António Ferro, o intelectual do regime e criador da “política do espírito”, tentou usar a revista para passar a narrativa de um país feliz, ordeiro e que tinha um destino a cumprir. Na revista *7 e 1/2*, pediu a Leitão de Barros que, usando uma estética modernista, evocasse, por exemplo no *Fado Marinheiro*, as virtudes dos antigos heróis do mar e dos novos heróis dos ares, como Gago Coutinho. Para a revista entravam, a convite do cenógrafo Carlos Barbosa, artistas plásticos de grande qualidade, quase todos modernistas, e compositores como Frederico de Freitas. Ferro achava que este teatro ligeiro não tinha de se ocupar da po-

lítica, porque não lhe devia interessar a realidade, mas a fantasia libertadora de um quotidiano de azedumes e rancores.

Mas os autores de revista deram a volta ao texto e, sobretudo após a II Guerra Mundial, com António Ferro afastado do Secretariado da Propaganda Nacional, a revista conseguia ser um tubo de escape de uma ditadura onde a censura, mais ou menos estúpida e férrea, não dava tréguas. Encontrava-se uma certa respiração controlada através de piadas subtis e metafóricas, que criaram uma cumplicidade estreita com os públicos. Todas as grandes vedetas passaram por estes palcos ao longo de três décadas: António Silva, Ribeirinho, Milú, Vasco Santana, João Villaret, Amália Rodrigues, Beatriz Costa, Eugénio Salvador, Laura Alves, Simone de Oliveira, Raul Solnado, José Viana, entre tantos outros. Muitas destas vedetas tornaram-se estrelas de cinema. O fulgor da revista encontrava um espaço à altura com os teatros do Parque Mayer.

Com o 25 de Abril, a democracia e as liberdades eram garantidas e o fim da censura contribuía para o lento declínio da revista, porque se perdia a cumplicidade com o público construída com base numa linguagem cifrada. As tentativas de César de Oliveira, de Ary dos Santos e da sua última grande vedeta, Ivone Silva, não evitaram a crescente pobreza dos textos, acentuada por uma luta simplista e nada subtil entre a esquerda e a direita, e o visual cada

vez mais piroso e decadente. Além disso, a democracia e o cosmopolitismo permitiram novas formas de teatro e de performance e o humor diversificou-se na linguagem, nas interpretações, nos temas e nos espaços. Os Palmilha Dentada são o exemplo disso mesmo. Nos últimos anos, tem havido esforços mais ou menos conseguidos para reabilitar e repensar a revista. O Porto teve a sorte de poder rebolar-se a rir de si próprio na revista *Vai no Batalha*, protagonizada pelas marionetas do João Paulo Seara Cardoso, em 1993. Pouco mais houve.

3. Assim se fazem as coisas

Os Palmilha Dentada satirizam todos os estereótipos do género e, como em qualquer outro registo teatral, há sempre uma possibilidade de o e de nos reinventar. Vamos lá partir do gosto duvidoso, do riso de receita fácil e pegar no passado recente, que só poderia ser o pesadelo pandémico dos últimos dois anos e meio que assombrou as nossas vidas.

O primeiro diálogo entre o Ivo e o Gilberto, cheio de trocadilhos, desfila o rol de indignações efémeras que constrói os *hashtags* desta vida até chegarem ao tema do vírus. E a partir daí a revista é construída fazendo desfilarem a traço grosso a comédia negra que nos obriga a confrontarmo-nos, não quando estamos sós, mas como povo. Liberdades fundamentais cerceadas, cidades com cercos sanitários, multidões fechadas em casa a viver à janela, a cantar desafinado à janela, a bater palmas aos profissionais de saúde à janela, tudo por pouco tempo porque o cansaço triunfou, a aprender a fazer pão, a dançar, a fazer pilates, a partilhar tutoriais inenarráveis no YouTube e, sobretudo, a viver na dimensão do virtual. Pelo Zoom, pelo Teams e outras plataformas que tais, aprendemos a trabalhar, a reunir, a criar novas relações amorosas, a fazer jantares e até festas, como a despedida de solteiro aqui satirizada, e a usufruir da cultura sem pagar. E tudo isto no conforto da nossa casa, com as calças velhas de pijama e as pantufas coçadas que ninguém via. E aguentámos as quebras constantes de rede porque era o único momento em que não usávamos a máscara, e apesar de deixarmos de nos tocar e abraçar, ao menos podíamos ver os nossos rostos e respirar! Sem esquecer as televisões a impingirem-nos horas infundáveis sobre a covid, sempre com música de fundo a puxar ao sentimento enquanto desfilavam os números dos mortos, os números dos doentes, os números dos recuperados, tudo a ser comentado por especialistas muito especializados que nos bombardeavam ainda com mais números. E nem a tragédia dos velhos portugueses durante a pandemia é esquecida, numa comicidade dura e incómoda. Pode o humor provocar, distanciar-nos do pesadelo, libertar-nos do medo e permitir pensarmo-nos enquanto colectivo?

Há uma pausa séria, também comum na revista, em que nos voltamos a comover com a imagem crua daquele 25 de Abril de 2020 em que, prisioneiros em casa, não soubemos festejar o Dia da Liberdade. Mas um homem, o único nome individualizado na peça, com um cravo ao peito e a bandeira nacional na mão desfilou solitário e digno na Avenida da Liberdade e transportou-nos às suas costas. E voltamos a lembrar-nos do primeiro momento musical desta revista, cujo protagonista é de facto este povo que “não é um povo previdente/ é mais um povo sorridente/ que ri do triste cnicamente/ vive em desgraça alegremente”.

E a música original do Carlos Adolfo entoa em terrenos que já conhecemos bem neste género, com um tema central bem popular e que não nos sai do ouvido e que, como o Costinha explicou, apela ao sentimento colectivo, que por acaso é a constatação de um país esperto e manhoso, que mesmo em desgraça vai vivendo o melhor que pode. Também não falta o faduncho sobre a solidão, a música lamecha da menina apaixonada no Tinder e a alegre marcha da zaragatoa. A cenografia estilizada e desconstruída, operada pelos actores, vai-se reconfigurando perante os nossos olhos conforme as necessidades do espectáculo, remetendo para todos os estereótipos que fazem parte do nosso imaginário, como as escadarias e as coristas/bonecas insufladas. Os figurinos da Inês Mariana Moitas sossegam o nosso lado *kitsch* com apontamentos de plumas e lantejoulas. A brejeirice pode ser concretizada num simples desenho de umas mamas. E a linguagem reconhecível dos Palmilha Dentada, de constante diálogo directo com o público e improvisado à mistura, é intercalada com os gestos formatados e o tom declamatório, por vezes estridente, a dizer-nos, sim, malta, estamos mesmo a fazer revista à portuguesa.

De repente, o absurdo do final. Numa espécie de *Deus ex machina* perante um vírus que de facto não passa, mesmo que atenuado, opta-se por sacrificar um porco e, por favor não discutam com o autor do texto, que aliás mostrou ser um visionário, porque foi o Putin quem acabou mesmo com a covid.

Quando o espectáculo chega ao fim a revista estranhou-se, mas entranhou-se em nós e, sim, assistimos a uma piroseira pensada e assumida, sempre com um piscar de olhos cúmplice, porque estamos todos a gostar disto, não é? Até saímos a cantarolar.

Como dizia, mais uma vez, Almada Negreiros: “Temos aqui dentro desta sala tudo quanto nos é necessário – somos nós.”

* Professora da Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo e deputada à Assembleia da República da XV Legislatura.

Texto escrito com a grafia anterior ao novo Acordo Ortográfico.

FICHA TÉCNICA TNSJ

PRODUÇÃO EXECUTIVA EUNICE BASTO | DIREÇÃO DE PALCO EMANUEL PINA | ADJUNTO DO DIRETOR DE PALCO FILIPE SILVA | DIREÇÃO DE CENA CÁTIA ESTEVES | LUZ FILIPE PINHEIRO (COORDENAÇÃO), ADÃO GONÇALVES, ALEXANDRE VIEIRA, JOSÉ RODRIGUES, NUNO GONÇALVES, MARCELO RIBEIRO | MAQUINARIA FILIPE SILVA (COORDENAÇÃO), ANTÓNIO QUARESMA, CARLOS BARBOSA, JOEL SANTOS, JORGE SILVA, LÍDIO PONTES, PAULO FERREIRA, NUNO GUEDES | SOM ANTÓNIO BICA, LEANDRO LEITÃO | LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA CTILG – SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUA GESTUAL

APOIOS TNSJ

APOIOS À DIVULGAÇÃO

AGRADECIMENTOS TNSJ

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
MR. PIANO/PIANOS RUI MACEDO

O TEATRO DA PALMILHA DENTADA É UMA ESTRUTURA FINANCIADA POR

EDIÇÃO TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO

COORDENAÇÃO JOÃO LUÍS PEREIRA
FOTOGRAFIA JOÃO TUNA
DESIGN GRÁFICO SAL STUDIO
IMPRESSÃO EMPRESA DIÁRIO DO PORTO, LDA.

APOIOS TEATRO DA PALMILHA DENTADA

TUNA DE SANTA MARINHA, PELA CEDIÊNCIA DOS FIGURINOS DAS MARCHAS POPULARES.

Não é permitido filmar, gravar ou fotografar durante o espetáculo. O uso de telemóveis e outros dispositivos eletrónicos é incómodo, tanto para os intérpretes como para os espectadores.

“Quase teatro de revista”

RICARDO ALVES

Nunca tinha feito teatro de revista. As plumas, as lantejoulas e as purpurinas irritam-me profundamente. Também confesso que elencos grandes e corpo de baile não são muito o meu estilo. Mas descobri que muito do que tenho feito, desde 2001, foi quase teatro de revista, mas sem lantejoulas, sem plumas, sem purpurinas, sem corpo de baile e com um elenco pequenino. E em vez de lhe chamar teatro de revista chamava-lhe café-teatro. Há ainda outra diferença: no café-teatro não existe a figura do *compère*, que actua entre actos para que os outros actores possam mudar de roupa. No café-teatro fazemos um pequeno intervalo, até para permitir que o público vá ao bar abastecer-se de álcool. Porque no café-teatro as casas de acolhimento também têm de ter receitas e um público em alegria alcoólica é mais generoso. De qualquer forma, do *compère* à *stand-up comedy* vai um passo pequenino.

Mas se dizem que a revista nasceu em Portugal, em 1851, deixam de fora aquele que alguns consideram o primeiro autor e encenador de teatro de revista em Portugal: Gil Vicente. Não só porque era comédia e tinha canções, mas principalmente porque era o retrato mordaz de uma época. E a ele fui roubar o título, “Assim se fazem as coisas”, não porque ache Gil Vicente o primeiro autor de revistas, mas porque o teatro não cabe em prateleiras e ele devia divertir-se muito no processo criativo. E disso eu gosto, de ir descobrindo em cada processo um processo novo de fazer a coisa.

Ou de ir repetindo clichés na esperança de criar um novo. O que, apesar de parecer o contrário, é a mesma coisa.

Nos desafios do teatro apenas uma coisa me assusta: fazer duas vezes o mesmo espectáculo sem perceber sequer que estou a fazer o que já fiz, derradeira e indesculpável falha de qualquer criador. Não gosto de períodos azuis ou de artistas que se resumem a uma nova técnica.

Ser desafiado pelo Teatro Nacional São João para fazer revista é divertido, principalmente porque já todos sabíamos que o resultado nunca seria uma revista à portuguesa. Nunca fiz revista e não voltarei a fazer revista.

A revista foi acima de tudo a censura. É um lugar-comum, mas é verdade. Ainda antes do Estado Novo, uma paródia ao rei e à sua amante motivou uma lei que proibia a caricatura de personagens reais nos espectáculos. No fundo, a censura obrigou à insinuação, artimanha intelectual de se dizer o que não fica dito. Em vez de libertar-nos da insinuação, a falta de censura torna-a torpe, e o exercício dispensável.

Nunca fui censurado, apenas pelos actores e por outros cúmplices do processo, e por mim próprio. A censura necessária. A censura que nos impede de ser boçais e rasteirinhos.

Texto escrito com a grafia anterior ao novo Acordo Ortográfico.

Tema de abertura

Assim se fazem as coisas, por aqui
neste país esperto e manhoso
onde do triste a gente ri
e onde um povo caloroso
vive a dançar e a chorar
e por não saber cantar
é feliz ao ser piroso

Só somos felizes assim
antecipando a desgraça
chorando do que é ruim
e a rir de brincadeira

Não é um povo previdente
é mais um povo sorridente
que ri do triste cinicamente
vive em desgraça alegremente

Fado à janela

A porta fechada assim
não deixa passar ninguém
vivo preso só em mim
e em mim só há desdém

Eu até gostava de ser
como era antigamente
mas já nem me posso ver
ao espelho ultimamente

Bola à porta fechada, não
não, assim não dá,
eu vou morrer, eu vou murchar
e como viver sem emoção
se o golo eu não puder gritar?

Da bola tenho saudades
de num estádio me espraiai
na bancada fazer a onda
e prò campo, assobiar e insultar

O momento é de emoção
é penákti, vamos marcar
mas à volta só solidão
e eu só quero é chorar

Canção de amor

O amor é sempre assim
escolher o que se gosta
deitar fora o que é ruim
o amor é uma aposta
em que toda a gente, a bem,
quer melhorar o que já tem

O amor não é oposto
nem igual nem semelhante
o amor é, e como eu gosto,
escolher um mau amante
martelar, malhar a eito
até o amante ficar do meu jeito

O amor é coisa fina
passada num passe-vite
a vida assim o ensina
por mais que ele grite

Marcha da zaragatoa

Na marcha da zaragatoa
vamos todos é dançar
a máscara vai no ar
e a alegria voa
voa sem querer parar

Para trás fica a tristeza
e a incerteza de te querer beijar
vamos é bailar na rua
o vírus não tem cura
mas eu não vou parar

Neste nosso ajuntamento
o distanciamento é só no pensar
quero-te bem junto a mim
com um abraço assim
o vírus não vai passar

O fevereiro eu já esqueci
em março eu só dormi
abril foi a penar
em maio nem pensar

Em junho vou dançar
em julho mergulhar
agosto a bronzear
e em setembro volto a angustiar

Na marcha da zaragatoa
vamos todos é dançar
a máscara vai no ar
e a alegria voa
voa sem querer parar

Para trás fica a tristeza
e a incerteza de te querer beijar
vamos é bailar na rua
o vírus não tem cura
mas eu não vou parar

Neste nosso ajuntamento
o distanciamento é só no pensar
quero-te bem junto a mim
com um abraço assim

O vírus não vai passar
quero-te bem junto a mim

Com um abraço assim
o vírus, o vírus, o vírus, o vírus
o vírus não passará!

TEATRO CARLOS ALBERTO
ESTREIA 20 MAIO – 5 JUNHO 2022
QUA-SÁB 19:00 DOM 16:00

ASSIM SE FAZEM AS COISAS: MONUMENTAL REVISTA ANTIPOPULARUXOS

TEXTO E ENCENAÇÃO RICARDO ALVES

DIREÇÃO MUSICAL
E MÚSICA ORIGINAL
CARLOS ADOLFO

DIREÇÃO PLÁSTICA
RICARDO ALVES
COM SANDRA NEVES

FIGURINOS
INÊS MARIANA MOITAS

DESENHO DE LUZ
CLÁUDIA VALENTE

DIREÇÃO TÉCNICA
DÁRIO PAIS

EXECUÇÃO MUSICAL DO
“FADO À JANELA”
ALFREDO TEIXEIRA

MISTURA DA BANDA SONORA
TIAGO RALHA

PRODUÇÃO EXECUTIVA
HELENA FORTUNA

INTERPRETAÇÃO
CAROLINA ROCHA
CRISTINA BRIONA
GILBERTO OLIVEIRA
IVO BASTOS
JOÃO COSTA

COPRODUÇÃO
TEATRO DA PALMILHA DENTADA
CINE-TEATRO SÃO PEDRO
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO

DUR. APROX.
1:15
M/12 ANOS

AS RÉCITAS DOS DIAS 20, 21 E 22 INTEGRAM
A 45.ª EDIÇÃO DO FITEI – FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRO DE EXPRESSÃO IBÉRICA.

LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA
+ CONVERSA COM O MESTRE
22 MAI

DTNSJ É MEMBRO

MECENAS DO TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO

