centro de estudos teatrais grupo divulgação - fafile

SÓFOCLES

Electra

«Só pusilânimes podem viver sem honra»

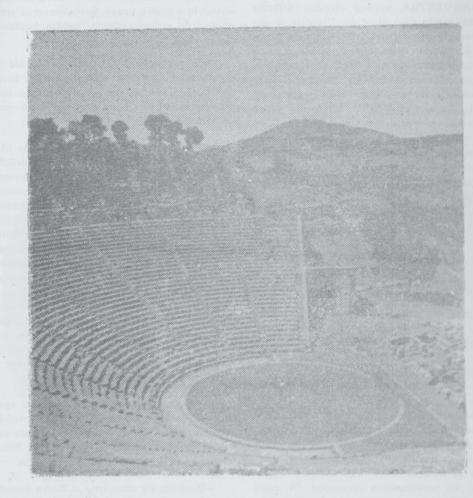
> Electra Sótocles

modas jenny

cumprimenta o

CENTRO DE ESTUDOS TEATRAIS

delmonte 539 delmonte 388 delmonte avenida real calçados. O teatro grego

Bêrço do Teatro, a Grécia vive no século V a. c. o período apoteótico da cultura helenística. Sob um clima de exaltação artística, Sófocles apresenta em Atenas, no Teatro de Dionísio, "Electra".

Vitrúvio é quem descreve o teatro grego, constituído de três partes principais: A ORQUESTRA, espaço circular inferior centralizando pelo altar de Dionisio, e onde evoluia o côro; o LOGEION, que Sófocles dividiu em duas partes: a anterior, onde se movimentavam os atôres, e a posterior, o palco. Como todos os acontecimentos dramáticos da tragédia grega transcorria diante de um palácio, o fundo do palco apresentava como cenário a fachada de uma casa real. Por fim, o TEATRO pròpriamente dito, o local destinado ao público. constituia-se de degraus-bancadas, dispostos em semi-círculo. Todos os teatros gregos eram situados em encostas de colinas, sendo divididos por secções de escadas que evoluiam no sentido de baixo para cima, e corredores transversais.

O teatro do Dionisio, o maior de tôda a Grécia, tinha capacidade para 30.000 espectadores.

Tudo no teatro grego era grandioso, tanto no ponto de vista arquitetônico quanto cênico. Para maior realce da figura dos atôres, vistos muitas vêzes de longa distância, eram utilizados coturnos de sola grossa que lhes elevavam a estatura. Ricas e pesadas vestes eram frequentes vêzes inspiradas no luxo oriental. Finalmente máscaras enormes com dispositivos especiais junto à abertura da bôca, para ampliação da voz. Desde Esquilo, essas máscaras se tornam mais expressivas, traduzindo os sentimentos humanos. A cada mudança de sentimento correspondia a mudança também da máscara. A importância deste expediente vai levar os autores um tratamento tal do enrêdo de forma a permitir uma exteriorização contínua e uniforme. Daí, as poucas mudanças de estado de espírito das personagens de tragédias gregas.

Observando êsses aspectos e adicionando-lhe o caráter heróico e religioso que envolvía o teatro grego, perceberemos uma encenação quase estática, porém bastante cadenciada.

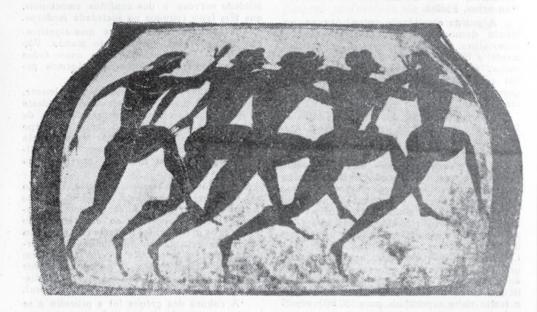
A observação dos caracteres formais de encenação das obras teatrais gregas levanos à consideração da excelência textual que concentrava diante de uma cena quase estática os trinta mil espectadores.

Poucas são as tragédias de fundo histórico. Os autores buscavam sua inspiração nos temas mitológicos o que representa uma restrição do campo de ação, provocando um tratamento cada vez mais apurado do enrêdo. Afirma Aristófanes que, ao iniciar-se uma tragédia tôda a platéia conhecia o tema e seu desfêcho. Não podendo contar com o inesperado em seus acontecimentos, os autores gregos cuidam apuradamente do conteúdo humano, religioso e ideológico e da forma musical dos versos, para, com êstes valores captar a atenção e o interêsse do público. Enquadra-se, assim, perfeitamente dentro do conceito de Aristóteles: «A tragédia deve promover a frutificação dos sentimentos humanos».

De fato, os grandes trágicos não apenas abordam problemas de vital conteúdo humano, como ainda apresentam suas soluções. Imbuído neste espírito é que Sófocles clama o despertar da consciência:

«Queiram os céus que a firme espada vingadora golpeie fatalmente todos os perversos. Assim será menor a malvadez do mundo.»

Sófocles: seu tempo

O primeiro regime político de Atenas foi a monarquia. Mais tarde, estabeleceuse o arcontado (regime aristocrático). Com Solon, o regime tornou-se democrático. Firam dados amplos poderes à Assembléia Popular: reunião em praça pública, com a participação de todos os cidadãos, que discutlam e votavam as leis.

Havia os descontentes e Pisistrato, apoiado pela fôrça armada, apoderou-se do poder. Esse regime era chamado - tirania.

Com Clistenes volta a democracia.

A democracia ateniense atingiu sua mais alta perfeição na época de Péricles (461-429 a. C.). O govêrno de Péricles caracterizou-se pela valiosa proteção dispensada aos sábios e artistas. Idade Áurea da Grécia. Pertencem a êsse periodo: Sócrates e Platão na Filosofia. No Teatro, Esquilo, Sófocles e Eurípedes (tragédia) e Aristófanes (comédia). Os historiadores: Heródoto, o Pai da História e Tucídides. Nas artes, Fídias.

A antiga rivalidade entre Atenas, potência democrática, progressista, urbana, imperialista, avançada intelectual e artisticamente, e Esparta, estado aristocrático, conservador, provinciano e atrasado culturalmente vai conduzir à guerra pela hegemonia. As guerras enfraqueceriam desastrosamente a Grécia.

Péricles participa das primeiras lutas do Peleponeso e, vítima da peste que assola Atenas, vem a morrer em 429 a.C.

«A vida em Atenas na Idade Áurea contrasta de maneira frisante com a da maior parte das outras civilizações. Um de seus principais característicos era o maravilhoso grau de Igualdade social e econômica entre seus habitantes. Embora muitos dêles fôssem pobres, havia poucos ricos. O salário médio era prâticamente o mesmo para tódas as classes de trabalhadores, especializados ou não. Quase todos, quer cidadãos, metecos (estrangeiros) ou escravos, comiam a mesma comida, vestiam o mesmo tipo de roupa e participavam dos mesmos divertimentos. Exemplo: o teatro tinha capacidade para 30.000 espectadores.

Essa igualdade era reforçada, em parte, pelo sistema de liturgias, isto é, serviços prestados ao estado por homens ricos, sob a forma de contribuições para custear representações dramáticas, equipar a marinha ou ajudar os pobres.

A despeito da expansão do comércio e do aumento da população, a organização econômica da sociedade ateniense permaneceu comparativamente simples. A agricultura e o comércio eram as atividades mais importantes.

Até a época de Péricles, a maioria dos cidadãos ainda vivia no campo. A indústria ainda não se desenvolvera o bastante.

A religião sofreu algumas transformações notáveis na idade Aurea. O primitivo políteismo e antropomorfismo dos mitos homéricos foram suplantados, ao menos entre os intelectuais, pela crença num Deus criador e sustentador da lei moral. Tal doutrina era ensinada por muitos filósofos, pelo poeta Pindaro e dramaturgos Esquilos e Sófocles.

Parece razoável concluir que êles organizaram a vida de modo mais normal e racional do que a maior parte dos outros povos. A ausência de perturbações violentas, exceto no período mais antigo, a raridade dos crimes brutais, a satisfação com divertimento simples, uma riqueza modesta - tudo isso indica uma vida feliz e satisfeita.

A atitude moral do grego ajudou-o a conservar-se quase inteiramente liberto da instabilidade nervosa e dos conflitos emocionais, que têm feito estragos na sociedade moderna.

A aventura helênica teve uma significação profunda para a história do mundo. Foram os gregos os fundadores de quase todos aquêles ideais que comumente julgamos peculiares ao Ocidente.

A civilização da Grécia, principalmente, na sua forma ateniense, fundava-se em ideais de liberdade, de otimismo, de secularismo, de racionalismo, de glorificação tanto do corpo como do espírito e de grande respeito pela dignidade e mérito do individuo. Se o individuo alguma vez se submetia, era à lei da maioria.

A religião era terrena e prática, servindo aos interêsses dos humanos. A adoração dos deuses era um meio de enobrecimento do homem. Em contraposição ao clericalismo do Oriente, os gregos absolutamente não possuíam sacerdócio organizado. Mantinham os sacerdotes em segundo plano e recusavam-lhes, em quaisquer circunstâncias, o poder de definir dogmas ou de governar o intelecto. Além disso, excluiam-nos do contrôle da esfera moral.

A cultura dos gregos foi a primeira a se basear no primado da inteligência - ou seja, na supremacia do espírito de livre exame.

Não havia assunto que temessem analisar ou questão que considerassem excluida do domínio da razão.

Em extensão jamais verificada em épocas anteriores, o entendimento superou a fé, e a lógica e a ciência superaram a superstição.»

(História da Civilização Ocidental - Edward McNall Burns).

SÓFOCLES: o homem

Triunfalmente o côro de adolescentes conduz os troféus da batalha de Salamina. Na liderança dos jovens está Sófocles cuja beleza física e excelência intelectual sintetizava perfeitamente a glória da cultura e da fôrça grega perfeita conjugação de corpo e mente.

Nascido às portas de Atenas, em Colona, o distinto filho do industrial, fabricante de alrmas, teve uma infância fácil no seio da família rica. Sua formação intelectual entre os mais ilustres professôres da época, em nada ressentiu da morte prematura do pai.

A glória que lhe abriu as portas aos 16 anos no côro dos adolescentes, não mais se afastaria, tendo sido êle um dos gênios mais bem sucedidos em sua longa existência

Sua vitória no concurso anual de tragédias, em 468 a. C., aos vinte e oito anos de idade, elevou-o a uma celebridade que não decairia nos 90 anos de sua vida. Outras vitórias acumularam-se, tendo mesmo sobrepujado Ésquilo e Eurípedes nestas importantes competições artísticas.

Sófocles viveu um período áureo de Atenas, e conseguiu captar em sua obra a humanidade em sua acepção universal, sem qualquer sombra de individualismo Constitui-se tôda ela num cântico à justiça, à liberdade, ao amor, à importância maior do homem como ser do mundo e da eternidade. Daí a perenidade de sua obra.

Foi um cidadão total, um homem sociável, consciente, feliz e sereno. Sua capacidade conduziu-o ao desempenho de importantes funções públicas O sucesso de «Antígone» levou-o à função de estrategista, o que vem comprovar as graças e virtudes do apogeu de Atenas para com os gênios artísticos Foi ainda eleito Administrador do Tesouro Público e, a partir de 415 a. C. passa

a pertencer ao Colégio de Ministros.

Seu círculo de amizades congregava os mais ilustres homens de Atenas. Péricles foi um dêles. O interêsse mútuo pelos recursos humanos, a fôrça lúcida da vontade, a capacidade criativa, e o equilíbrio das fôrças do Estado alimentaram esta amizade. Fídias e Herodoto também encontraram no espirito humano e sensível de Sófocles, calor fraterno

Sófocles assistiu ao apogeu de Atenas e parece ter seguido a mesma tragetória de sua cidade Tal como a metrópole da cultura, juntamente com a decadência e a crise militar que marcariam a derrocada da Guerra do Peloponeso, seus últimos anos de vida foram ensombrecidos Lutas familiares levaram-no a um tribunal, diante de uma queixa de seus filhos que o declaravam incapaz de gerir seus próprios bens Sua defesa? Simplesmente a leitura de «Édipo em Colona» O argumento foi suficiente para que não só ganhasse a causa, mas para que lhe fôsse prestada, em reconhecimento, uma homenagem oficial, através da encenação de «Antígone».

«Sófocles morre juntamente com Atenas. Meses após seu falecimento, da-se a derrota avassaladora de Peloponeso e Atenas se cobre de vergonha».

Sófocles: a obra

O humanismo de Sófocles mostrou-se em mais de uma centena de textos dramáticos. Apenas sete chegaram até nossos dias: Electra, Antigone, As traquinias Édipo-Rei, Ajax e Édipo em Colona.

O mundo grego presente na obra sofocleniana apresenta uma série de personagens vivos e fortes. Sempre que a fatalidade desaba sóbre suas cabeças, êles emergem dos escombros e saem engrandecidos.

O lirismo marca a obra do gênio que é Sófocles. São admiráveis as falas dos coros. Suas tragédias evoluem da semi-política ao semi-sentimento.

O grande trágico foi sempre o preferido dos partidaristas do equilibrio da estética. E eminentemente um clássico.

Seu senso dramático caminha dentro de sua obra com notável precisão. Éle, mais que ninguém, sabe usar a luta do conflito individual contra o conflito coletivo.

Em Antígone, o poder irá cair despôticamente sôbre a cabeça do personagem-titulo, ela porém será forte e apesar de sucumbir a liberdade sairá vitoriosa contra Creonte.

Édipo-Rei é uma peça bem construída. As descobertas sucessivas depositam carradas de desgraças na estrada do filho de Jocasta. Desde a entrada dos suplicantes até o final a grandiosidade trágica vai se desenrolando duramente.

A comunicação de sua obra é algo de impressionante. O homem moderno está presente numa obra de 400 a.C.. A sociedade religiosa, os costumes diferentes não impediram a universalização das figuras criadas por este eminente clássico.

A elegia é a arma do homem Sófocles contra o destino. «Inteiramente só, sucumbe Ajax, o apaixonado, incapaz de cantar a elegia, e quando o homem martirizado pelo destino emudece, então há ainda o côro para restabelecer o equilíbrio lírico do mundo; são os coros de Édipo em Colona que completam a tragédia de Édipo».

A dramaturgia de Sófocles é consciente de uma natureza precária, sem solução. Ele não se afasta da realidade, não mente. Dos magnificos discursos épicos aos líricos coros a dramaturgia de Sófocles oscila do humanismo puro ao lirismo clássico. E penetra através dos séculos no encontro da alma do homem frente ao universo.

ELECTRA: a Obra

«Electra», foi escrita, aproximadamente a 413 a.C.. Seus antecedentes encontram-se na lenda da guerra de Tróia.

Agamêmnon, rei dos argivos, e um dos mais importantes chefes gregos sacrifica à deusa Artemis uma de suas filhas, Ifigênia, para que a armada grega saísse vitoriosa da guerra contra os troianos. Parte para o campo de batalha onde permanece por dez longos anos. Durante a sua ausência, sua espôsa Clitemnestra toma-se de amores por Egisto (primo de Agamêmnon) e, no mesmo dia de sua volta, mata-o com o auxílio do amante, sob a alegação do sacrifício da filha. Com êste crime Egisto sobe ao poder. Permanecem no palácio Crisôtemis, Electra e Ifiânassa, tôdas filhas de Agamêmnon, Seu único filho, Orestes, que então contava dez anos de idade, é salvo das mãos criminosas de Egisto por Electra, que o envia para Estrófio, rei da Fócida, amigo de Agamêmnon.

Durante onze anos, Electra chora e lamenta a morte do pai e espera a volta do irmão para vingá-lo. A peça inicia-se com a chegada de Orestes para vingar o pai.

É uma peça de forte dramaticidade, pois desde o primeiro momento o espectador sabe perfeitamente da falsidade de tôdas as situações e visualisa o desfêcho, sem que com isto decresça por um momento seu interêsse. A fôrça magistral de Sófocles com a profunda beleza de seus versos é o responsável por êste resultado.

«Electra» é antes de tudo um hino. A fluência do texto de Sófocles é transcedental. O clima sombrio de tragédia é animado pela sombra da morte de Agamêmnon e da usurpação de seu trono.

Suas personagens caminham errantes pelas sombras do palácio e a fatalidade é a arma com que os deuses ameaçam os mortais.

O admirável encanto de Electra está no amargor de seu sofrimento. Seus gritos ecoam na ágora do palácio paterno como o canto de uma ave ferida, tombando na imensidão de sua dor.

Orestes é a personagem que Sófocles usa para desencadear a ação. Enquanto Electra aguarda a vingança através do irmão, êste envolve a «mansão de seus antepassados» numa espiral concêntrica que irá terminar com o matricídio e consequente castigo aos usurpadores do poder.

Electra que antes tramara a própria destruição vê-se libertada pelas mãos tão esperadas de Orestes.

São primorosos os cânticos corais. Éles evoluem sublinhando a ação e estabelecendo um clima ora de lamentos, como nas longas queixas de Electra, ora de júbilo na volta de seu irmão.

A luta contra a tirania é um tema universal e por isso esta obra de 400 a.C. não perdeu seu vigor. Existe em cada fala o profundo lirismo de Sófocles. Seu humanismo é outra constante e seus gritos de júbilo são admiráveis explodindo com um cântico de louvor à liberdade que vence a tirania:

«Bravos filhos de Agamêmnon quantos males suportastes por amor da liberdade! Ei-la enfim recuperada graças à bravura vossa!»

Casa d'Itália - Dezembro - 4 à 10 - 20,30 hs.

ELECTRA: a montagem

A tragédia grega, durante muito tempo, tem sido uma preocupação nossa. Aí estão as raízes do teatro. Já havíamos feito um estudo dêste ciclo do teatro, mas era necessário um amadurecimento major para a montagem de «Electra.»

Tudo aconteceu durante as aulas do curso de teatro, do Divulgacão. Acabáramos de estudar as origens do teatro e sua evolução até o nascimento da tragédia. Já estávamos situando os três grandes trágicos e, através de leituras didáticas, travávamos conhecimento com suas obras. No final da leitura de «Electra», um borburinho acompanhado de sorrisos espalhara-se na sala 13 da FaFiLe. A humanidade de Sófocles era intemporal.

Agora estamos diante de uma realidade artística. Como trabalho de criação, sua montagem nasce longe de normas rígidas. Buscamos no teatro grego as indicações. Os figurinos e cenários foram elaborados dentro da estilização. Nossa experiência busca, antes de mais nada, a comunicação.

Os compassos sonoros irrompem num «Magnificat» de Villa Lôbos tôda a grandiosidade da tragédia encontra-se no canto de aleluja. Electra é antes de mais nada um canto de Vitória - Vitória contra a tirania.

nas cerimônias do culto a Dionísios, nesto e consciente.

e depois flui, apojando-se totalmente no texto e nas evoluções dos coreutas. Optamos, em certas passagens pelos tons declamatórios, em especial nas falas, que, por seu conteúdo dramático e lírico, não aceitam o coloquial. Há grandiloquência nas falas como existe grandiosidade no tema épico.

Acreditamos na tragédia grega como forma de comunicação. Como ambiência usamos até mesmo música sacra, visto que o teatro grego é impregnado de religiosidade. O vigor de Sófocles é uma comunicação atuante mesmo decorridos tantos séculos. Seu homem é universal.

O ódio e a vingança, como o amor e a LIBERDADE existirão sempre. A luta contra a opressão estará junto ao homem enquanto existirem "Lôbos e homens". Enquanto existir a bomba, o preconceito racial, Biafra e Vietnam. Enquanto existirem territórios invadidos e a mocidade estudantil irromper em revolta em busca de um mundo nôvo, haverá luta a favor do humanismo e haverá lugar para a busca do fim do sofrimento.

Nossa montagem busca através de uma visão da Grecia, bêrço do teatro e da democracia, um caminho para o mundo despótico de nosso tempo.

A escôlha dêste texto é parte Nosso espetáculo tem início de um compromisso para com a com uma evolução do côro, inspirado função de um teatro estudantil ho-

GRUPO

O Grupo Divulgação, órgão oficial do Centro de Estudos Teatrais, iniciou seus trabalhos no primeiro semestre de 1966. O amor ao teatro fêz com que se reunissem na sede do Diretório Acadêmico Tristão de Athayde, um grupo de alunos da FaFiLe que ali discutia as obras que liam e os acontecimentos teatrais apresentados em jornais. De repente, resolveu-se que a leitura de texto dramático feita individualmente era menos proveitosa que uma leitura em conjunto. E desta idéia nasceram outras. A sêde de conhecimento e o desejo de realizar alguma coisa em prol da arte teatral em nossa cidade, foi o responsável pelo nascimento de um propósito de estudo sistemático e da criação de um grupo teatral. E nasceu o Grupo Divulgação, dentro do Centro de Estudos Teatrais para que o campo de ação dentro da Arte fôsse mais amplo e que os ideais pudessem se desenvolver.

Do estudo de textos dramáticos como embasamento cultural partiuse aos primeiros espetáculos, realizados em círculos, até certo ponto. fechados, em trabalhos experimentais. Buscava-se um caminho, procurava-se utilizar as experiências já realizadas na cidade para um major aperfeiçoamento. A medida que o trabalho se aprofundava, abria-se também o público.

Não se limitou, porém, o Grupo Divulgação às apresentações teatrais. Intenso trabalho de incentivo ao teatro foi realizado. Montagens de elencos secundaristas foram dirigidos por elementos do grupo. Fi-

actions, Pages page presentes gurinos foram elaborados para espetáculos infantis e ballet. O Pestival de Arte da UFJF contou com a participação ativa do «Divulgação», não apenas no concurso de declamação onde conquistou todos os prêmios, mas ainda, elaborando e apresentando texto quase didático para ilustrar a apresentação do Coral Universitário.

Debates com elementos profissionais da classe teatral foram realizados. O teatro russo e Gorki tiveram um estudo detalhado no ano da comemoração do centenário do grande dramaturgo russo.

Finalmente, a mais importante realização do CET no ano de 1968. Realizou-se na FaFiLe, durante todo o segundo semestre do corrente ano um CURSO BÁSICO DE TEA-TRO, ministrado por elementos do grupo e outros ligados a êle, englobando uma visão de HISTORIA DO TEATRO, do ESPETÁCULO. fundamentos de DICÇÃO e INTER-PRETAÇÃO e TÉCNICA VOCAL, em combinação com a Faculdade de Filosofia da UFJF.

Cabe-nos, enfim, um testemunho de reconhecimento. Se em apenas dois anos de existência o trabalho do Centro de Estudos Teatrais mostra-se bastante significativo, devemo-lo principalmente ao incentivo e apoio que sempre encontramos por parte do Prof. Murilio de Avellar Hingel, diretor da Faculdade de Filosofia. Fôssem outras as circunstâncias, provàvelmente nossas atividades não poderiam ter se desenvolvido com a mesma intensidade.

importex

galeria bruno barbosa, 48 artigos finos para presentes. importados.

casa zappa ltda.

une-se à classe teatral em prol do centro de cultura.

> artigos finos para presentes discos nacionais e importados o sucesso chega primeiro à

> > presentex

halfeld, 652

CENTRO DE ESTUDOS TEATRAIS GRUPO DIVULGAÇÃO — FAFILE

apresenta

ELECTRA

de

SÓFOCLES

clitemnestro rosângela carvalho bicalho egistro josé luiz electra maria lúcia campanha da rocha eduardo benevello de castro orestes crisôtemis nelma sandra antônio rezende guedes preceptor corifeu lea clifford rogério corsa dacorso beatriz martins côro maria celeste emerick martha sirimarco milton passos roberto lessa cenotécnica dirceu de campos sonoplastia

cenotécnica dirceu de campo sonoplastia lucy brandão iluminação sérgio roberto fotografia eraldo xavier cartaz reuder teixeira e

cortaz reuder teixeira e paulo roberto pinto tradução mário da gama kury música heitor villa lobos

assistência

de direção josé eduardo benevello de castro

figurinos e cenários e

reção josé luiz ribeiro

raffa's chopp

galeria pio x, 77 - 2.º andar

diàriamente: 17 às 24 hs.

perfumes franceses marechal deodoro, 128

ler para ver melhor!

literatura, didática e artes
livraria alvorada

galeria belfort arantes, 7

Agradecimentos:

Reitoria da UFJF

DEC da UFJF

Conservatório Brasileiro de Música

Direção da Casa d'Itália

Osmar Pereira

Veículos de difusão

DAT

Aos que compreendem e

incentivam o teatro em JF

gelominas s/a

indústria e comércio refrigeração agrícola, pecuária, industrial e comercial. rua espírito santo, 427/433 - fone 4867

> schmidt & cia. ltda. imprimiu o cartaz de ELECTRA

repertório do grupo divulgação

espetáculos antológicos:

amor em verso e canção homem do século xx antologia da mulher

apresentações didáticas:

morte e vida severina - joão cabral de mello neto coral universitário - mostra didática de recital

outros espetáculos:

cancioneiro de lampião - nerthan macêdo - anton tchekhov 0 Urso bodas de sangue - garcia lorca electra - sófocles

próximo espetáculo:

diário de um louco - gogol

iluminação

a luminosa

halfeld, 529 - fone 2691