Entre 1965 e 1967, o Teatro de Arena de São Paulo contou Zumbi. O espetáculo, um musical, revisitava a história do Quilombo dos Palmares, de modo a erigi-la em comentário sobre acontecimentos bem mais recentes: o golpe militar de 1964. Pelo teor político, pela forma inusitada, pela vitalidade, Arena Conta Zumbi marcou toda uma geração. Não será, pois, de estranhar que as impressões deixadas pela peça frutifiquem de vários modos, inclusive sob a forma de textos e pesquisas empenhadas em compreender e contar o Teatro de Arena. Mas, sem dúvida, é inesperado ver essa história contada em francês.

O autor de Le Téâtre Arena, Richard Roux, ouviu, em 1966, o disco em que se registra Arena Conta Zumbi (1). No ano seguinte, estando no Brasil, foi assistir ao espetáculo. E o impacto sofrido não foi pequeno. Roux, que nunca vira antes uma encenação em arena, foi, conforme declara, imediatamente conquistado "par la verité de ce jeu, par le contact direct entre public et comédiens et par le ton plein de critique et de drôlerie qui semblait caractériser le Théâtre Arena".

O resultado desse encontro entre o visitante francês e o teatro brasileiro acabou por tomar corpo nos dois volumes publicados pela Université de Provence, nos quais se reconstrói a trajetória do Teatro de Arena de São Paulo, desde as primeiras experiências, realizadas na Escola de Arte Dramática, em 1951, até o final melancólico nos anos 70.

Em Le Théâtre Arena, a história do elenco paulista é dividida em duas etapas, bem caracterizadas pelo título dos capítulos IV e VIII, a saber: "Le Théâtre Arena de José Renato" e "Le Théâtre Arena d'Augusto Boal". Entre uma e outra etapa, uma transição, tratada por Roux em um capítulo a que dá o título, também muito significativo, de "Vers un Théâtre Populaire". Coloca-se, portanto, a questão do teatro popular no centro das transformações sofridas pelo Arena.

Roux não estabelece, porém, etapas estanques. Examinando as possibilidades estéticas oferecidas pela encenação em arena, leva-nos a perceber como a forma, escolhida por José Renato em função de critérios econômicos, irá se revelar um instrumento de expressão favorável às ambições de um grupo (TPE/Boal) armado de uma concepção política do teatro.

Teatro brasileiro contado em francês

Entre as contribuições trazidas pela nova forma de encenação, Roux não deixará de acentuar a inevitável simplicidade que levará os espetáculos a se sustentarem sobre o único elemento insubstituível do teatro: o ator. Também irá destacar a ambiguidade e tensão nas relações cena/público, propiciadoras de um tipo de participação bem diversa daquela que se tem nos espetáculos em palco italiano.

O livro não se resume à recomposição, bem documentada, da trajetória do Teatro de Arena. Como observa, no prefácio, Sábato Magaldi, o título da obra é modesto em relação ao que ali se realiza.

Para situar e distinguir seu objeto, Roux retoma a história do nosso teatro, desde os anos 30, traça um painel dos acontecimentos políticos no Brasil, da era Vargas ao pós-milagre brasileiro, além de estender-se sobre fundamentos teóricos relacionados às realizações do Teatro de Arena.

A obra é bastante extensa, e parece, às vezes, enveredar por caminhos que não levam ao objeto. Compreende-se: questões que, de uma perspectiva brasileira talvez não se colocassem, ganham pertinência no contexto em que a obra foi produzida e publicada. E, se o caminho se alonga, nem por isso o leitor se perde pelos meandros de informações, e nem deixa de registrálas com proveito.

Talvez a necessidade de apresentar um grande número de informações para leitores não familiarizados com a arte e a história brasileira explique alguns problemas relativos à organização do livro de Roux. Ali, cada assunto (panorama histórico, teatro popular, teatro de arena, etc.) é tratado em capítulos isolados, sem que se façam suficientes inter-relações. Experiências particulares são colocadas, horizontalmente, no mesmo pé que amplos movimentos.

Quem viveu (e fez) o período estudado por Roux notará pequenas falhas de informação, que não comprometem o trabalho. ős vezes, porém, elas prejudicam o encaminhamento de conclusões. Assim, no apanhado feito pelo autor, alguns fatos ficam confundidos. Por exemplo, a destruição da Faculdade de Filosofia da rua Maria Antônia parece ocorrer imediatamente após o golpe de 64.

Como ainda estou convencida de que a proximidade - não só, mas também - física da universidade

CLAUDIA DE ARRUDA CAMPOS é professora de Teoria Literária e Literatura Comparada da FFLCH-USP e autora de Zumbi, Tiradentes (Edusp/Perspectiva)

Le Théâtre Arena (São Paulo 1953-1977), Richard Roux, Université de Provence, 1991.

AUGUSTO BOAL

1 Discos Som Major, 1965.

é um dos principais fatores que explicam e dão sentido a realizações do Arena, entendo valioso situar organicamente os momentos de aglutinação e dispersão dos estudantes.

A dispersão pós-68 ilumina, entre outros aspectos, a inutilidade do gesto, talvez ingênuo, de Arutim, ao tentar manter em sobrevida o Teatro de Arena. Este não perdera, para os tempos sombrios, apenas seu diretor, Augusto Boal, e boa parte de seu elenco. Perdera ainda o público e a oportunidade histórica para um teatro selado com a marca da combatividade. Aliás, um dos bons serviços que nos presta o trabalho de Richard Roux é a reconstituição dos últimos tempos da casa da rua Teodoro Bayma, após a saída de Boal, um período, como também observa o autor, negligenciado nos estudos brasileiros sobre o Arena. E aqui, como em outros momentos do livro, Roux não evita certos dados de bastidores, diria até da cozinha, dos fatos: quem brigou com quem (ou não brigou); quem pensa o quê de quem... revelações do miúdo e do cotidiano, mostras de que realizações importantes são feitas por homens de carne e osso, com ideais e fraquezas.

A principal fonte para reconstituição dos bastidores vem das dezoito entrevistas que são publicadas no 2º volume de Le Théâtre Arena. Trata-se de um material cuja fluidez sugere cuidados. Mas o autor se vale também de outros recursos (livros, jornais, materiais de arquivos) e, sobretudo, evita posicionar-se pesadamente em relação aos depoimentos, alinhando-os como outras tantas vozes que vão compondo a história, ou histórias.

É preciso ressaltar que as entrevistas, bem conduzidas, não se limitam às chamadas questões de bastidores. Elas recuperam, vivamente, montagens, opções estéticas e ideológicas. E o autor consegue levar seus entrevistados à fixação de fatos, eludindo construções idealizadas da memória.

O livro traz ainda outra contribuição aos estudos sobre o teatro brasileiro: uma galeria dos atores que passaram pelo Teatro de Arena, com fotos (tiradas, em geral, de programas das décadas de 50 e 60) e um resumo da trajetória de cada um.

Tendo contado o Arena com (quase) todo o seu entorno, o livro não se detém. Trata ainda de destacar e expor a principal questão em torno da qual giram as opções do Arena, na década de 60: uma idéia de teatro popular. Mais uma vez, o autor alarga o foco, resumindo algumas concepções de teatro popular: a de José Renato (e de Sábato Magaldi), influenciada por Jean Vilar; a do CPC; do MCP, de Boal e seu Teatro do Oprimido, além da experiência, mais recente, de Maria Helena Kuhner, no Rio de Janeiro.

Agência Folhas

Richard Roux conclui que a hístória do Teatro de Arena não se encerra com a venda do prédio ao SNT, em 1977, porque permanecem os escritos e experiências de teatro popular. Sobre esta questão, o salto operado por Roux, da década de 60 para Maria Helena Kuhner, deixa no caminho os filhotes do Arena e as diversas formas de resistência teatral que se espraiam pela periferia de São Paulo nos anos 70, experiências - felizmente - recuperadas pelo valioso trabalho de Silvana Garcia (2).

Relembrar essas experiências, como resgatar outras tantas que, seguramente, existirão por este país tão pouco conhecido, só confirma o olhar de Roux - o Arena é um ponto alto num percurso que vem dos anos 30 e que, esperamos, não se tenha encerrado, já que é o percurso de uma busca estética e política do teatro brasileiro.

Confirmam-se ainda as conclusões a que cheguei, vindo também do encantamento de Zumbi para examinar a história do Teatro de Arena. As coisas e as gentes deixaram marcas. Prova é o interesse que levou, nos últimos anos, ao aparecimento de vários estudos sobre o teatro brasileiro, até chegarmos a esta história, contada por Roux, de tão longe e tão perto dos fatos.

CENA DA PEÇA ARENA CONTA ZUMBI, DE 1988

² Silvana Garcia, Teatro da Militáncia, São Paulo, Perspectiva/Edusp. 1990.