

1. O teatro barroco

Situação do teatro no século XVIII em Portugal

O teatro é o **género mais representativo** do Barroco, mas em Portugal é muito **difícil** falar dum **teatro nacional** (escrito em português e representado em Portugal), já que o **teatro espanhol** tem **sucesso** em toda Europa (*Siglo de Oro*) e em **Portugal** com **mais força** por várias razões:

- a) **Unidade política**: neste momento Portugal e Espanha compartilham Corte (1580 – 1640), situação que se manterá até a Restauração (João IV). Mas o teatro espanhol continuará a ter sucesso depois de 1640.
- b) Proximidade geográfica.
- c) **Bilinguismo**: praticado em Portugal desde meados do século XV por quase todos os autores, a excepção de António Ferreira (*A Castro*).

Assim, a situação do teatro em Portugal no século XVII resume-se nos seguintes pontos:

- A) **Espectáculos jesuítas**¹: nos **colégios jesuítas** existe uma certa tradição dramática. Este teatro tem as seguintes características:
 - É um teatro **minoritário**: o público é limitado (membros da Companhia e elites).
 - Representa-se em **latim**, sendo assim um exercício prático para os alunos.
 - Há uma **censura temática**, só se permitem temas **religiosos** ou **históricos**.
 - **Não há personagens femininos** já que era indecente que as mulheres subissem ao cenário e que os homens se vestissem de mulher.
 - Os **autores** são **mestres** da Companhia.
 - A **montagem** é muito **espectacular**, face à pobreza literária derivada da limitação temática.
 - A **crítica** tem assinalado que o sucesso do teatro jesuíta provoca a **falta dum teatro nacional**, mas isto **não é assim** já que o teatro espanhol si tem sucesso, pelo que também o poderia ter o português.
- B) **Teatro castelhano**: as primeiras **companhias espanholas** que chegam a **Lisboa** fazem-no com **liberdade política**, já que nesse momento Espanha e Portugal compartilham Corte.
 - **Pátios**: correspondem-se aos **corrales castelhanos**, ao longo do século XVII abrem-se vários pátios dos quais o mais importante é **o Pátio das Arcas** em Lisboa (destruído pelo terramoto de 1755). Os pátios mais antigos eram mais rudimentares, descobertos e geralmente realizam-se os espectáculos na primavera ou no verão nas primeiras horas da tarde.
 - Representam-se **obras** de **Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón...** Todas em **castelhano**. Muitos autores espanhóis escolhem **assuntos** ou **personagens portuguesas** para achegarem-se ao público luso. Este é o caso de Lope de Vega nalgumas das suas obras ou de Vélez de Guevara em *Reinar después de morir* (trata a história de Inês de Castro).
- C) **Peças de carácter popular, tradicionais**: em geral seguem a linha de Gil Vicente. Depois dele fala-se da **escola vicentina**, uma série de autores que seguem os seus passos, mas que não introduzem nada novo. Exemplos disto são:

¹ No texto “Ratio Studiorum” podemos observar algumas das normas que regiam o teatro jesuíta.

- **Baltasar Dias**: madeirense **cego** que vivia cantando romances e escrevia peças de teatro popular. Tem uma certa fama no **folclore** e na literatura popular ([literatura de cordel](#)).
- **António Ribeiro Chiado**: frade **franciscano** que deixa o convento para dedicar-se à vida de **mendigo**. É conhecido pela alcunha de **Chiado**, quarteirão lisboeta que ele frequentava. Está também ligado ao folclore.

Temática

- A) **Honra**: **tema básico** em todo o Barroco europeu, é um sentimento muito arraigado (Lope de Vega), por ela era justificado mesmo matar.
- B) **Religião**: espírito **contra-reformista** (Lutero, Calvino).
- C) **Patriotismo**: há uma estratégia dos autores e companhias espanhóis que incluíam **temas portugueses**.

Francisco Manuel de Melo (1608 – 1666)

É uma figura que toca todos os **âmbitos** da **literatura** e da **cultura** em geral. No **teatro** é uma **exceção**, já que é o único autor do que poderíamos dominar **teatro nacional português** num momento de **domínio espanhol**.

Biografia

Francisco Manuel de Melo vive durante o **domínio filipino**, mas também durante a **Restauração**. Dedicar-se à **carreira militar** e exerce vários cargos em Madrid e Lisboa.

Esteve em **prisão**, mas não está esclarecido o **motivo** (tem-se falado de causas políticas, dum crime pessoal...). Sofre um **exílio forçado** na África, na Índia e no Brasil. Foi-lhe **perdoada** a condena e regressa ao mundo militar e diplomático, mas é durante o período que está em **prisão** quando escreve a **maior parte da sua obra** (em todos os géneros). Quando lhe é perdoada a condena **faz editar** algumas das **obras** compostas em prisão, que também são editadas no **estrangeiro**.

Obra

- A) **Produção de carácter didáctico**:
- **Apólogos dialogais**² (4 livros):
 - ☛ **Hospital das letras**: um livro de **crítica literária** no que vários interlocutores **dialogam** e discutem sobre determinados livros de todos os tempos (também do século XVII). Tem um **título metafórico**: os interlocutores³ são os médicos que analisam e diagnosticam aos doentes, os livros. Desenvolve-se numa livraria que funciona metaforicamente como um hospital.
 - ☛ **Relógios falantes**: dois **relógios** encontram-se numa **oficina** para serem consertados e ali comentam assuntos da **sociedade** da época como **observadores** que são dela (desde o alto duma igreja). Um procede de **Lisboa** e o outro duma **vila** próxima, razão pela que dão uma **visão** da **sociedade** desde dois **âmbitos distintos**.

² Um apólogo é uma obra didáctica dialogada na que os interlocutores são animais, seres inanimados ou humanos.

³ Um deles é Quevedo, prova da influência espanhola. Também aparece o próprio autor como interlocutor.

- ☛ Outros livros destes apólogos têm como protagonistas a fontes lisboetas ou a moedas que estão em bolsos dos proprietários.
 - **Carta de guia de casados:**
 - ☛ **Temática doméstica:** conselhos dirigidos a um destinatário não concreto designado como “meu amigo” para dizer-lhe como deve tratar a **mulher**, adverti-lo...
 - ☛ Forma **epistolar**.
 - ☛ **Linguagem familiar**.
 - ☛ **Dinamismo e humorismo:** provérbios ou **rifões**, ditos populares.
 - **Obras morales:** escrita em **castelhano** (bilinguismo), oferece **reflexões filosóficas** através de **personagens** escolhidos como **modelo** (Santo Agostinho –Fénix da África– ou São Francisco de Assis – quem gosta das coisas pequenas–).
 - **Tratado de ciência cabala:** dedicado às **ciências ocultas** com uma atitude **crítica** (perigos das ciências ocultas face ao catolicismo). Pela **bibliografia** citada devia ser um grande **conhecedor** destes temas. Ademais, esta obra foi corrigida pela **censura** e cortada.
 - **Livros** dedicados a assuntos **políticos** e **militares:** são livros ligados à sua profissão como diplomático. Estão escritos em **castelhano** e declara-se que são baseados na **própria experiência** e nos **conhecimentos adquiridos** em Madrid.
- B) **Produção poética:**
- Está publicada no volume *Obras métricas*, mas também há **textos dispersos** publicados noutras colectâneas.
 - **Influencias:**
 - ☛ **Quevedo:** é um dos seus **mestres** em toda a sua obra, mas em especial na poesia. Com ele mantém uma relação de **amizade**.
 - ☛ **Camões:** rende-se culto a ele e mesmo **parafraseia** alguns textos camonianos (“Sôbolos rios que vão”).
- C) **Produção historiográfica:**
- *Historia de los movimientos de separación de Cataluña:* obra baseada nas sublevações de Catalunya, factos dos que é contemporâneo e participa como enviado da Corte de Madrid. Está escrita em castelhano.
 - **Outras obras:** quase todas elas tratam **factos contemporâneos** dos que o autor é **testemunha** e mesmo **participa, excepto** quando fala do descobrimento da **Ilha da Madeira**. Trata muito frequentemente as **descobertas** e aspectos ligados a elas (naufrágios, conquistas, batalhas...)
- D) **Epistolografia:** é um dos **géneros mais cultivados** do **século XVII** e Francisco Manuel de Melo é um dos principais **epistológrafos** da literatura portuguesa.
- *Cartas familiares:* contém umas quinhentas cartas.
 - **Outros volumes** de **cartas**. Expressa certos **dessafogos biográficos** (cartas a altas autoridades para provar a sua inocência e pedindo justiça) ou **políticos**.
- E) **Outros textos:** mais breves, de carácter político e **panfletário**. A sua obra é muito extensa e intensa.
- F) **Produção dramática:** conserva-se íntegra a obra *O fidalgo aprendiz* e **esboços teatrais** em **castelhano** incluídos em *Obras métricas* (dois textos parateatrais).

O fidalgo aprendiz

A) Traços gerais:

- É a **única peça teatral** de Francisco Manuel de Melo **em português**.
- É uma peça de carácter **satírico** denominada **auto** desde as primeiras edições, já que o termo **comédia** se aplicava naquela altura ao teatro **clássico** e ao **castelhano**.
- Pode considerar-se **continuadora** da **escola vicentina**.

B) Divisão em jornadas: adopta o **modelo espanhol** e divide-se em três jornadas:

1) **Primeira jornada: exposição** do caso e **definição** de **caracteres**.

O leitor entra em contacto com o **protagonista** da obra, dom **Gil Cogominho**, um provinciano que se desloca a Lisboa com a intenção de **fazer-se** passar por um **homem abastado**:

- Entra no cenário **berrando** por **criados**, secretários... pessoas que nunca aparecem porque **não existem**. Há, pelo tanto, **sátira** e **humorismo** desde a primeira cena.
- Recebe **lições** para aprender aquilo que é **próprio** dos **cortesãos**, lições durante as quais a situação se torna **ridícula**:
 - ~ Chama um mestre para receber lições de **esgrima**, mas na sua casa não há floretes nem nenhum objecto que possa substituí-los, pelo que usam as botas para praticar.
 - ~ Chama outro mestre para receber lições de **dança**, mas na sua casa não só não há instrumentos senão que não há nem a tampa duma panela velha para fazer toques musicais, pelo que têm que tocar as palmas.
 - ~ Também recebe lições de **poesia** (saber compor versos era para galantear as damas era próprio dos cortesãos da época). O professor de poesia compõe uns versos rocambolcos, irónicos, críticos e escritos em castelhano. Isto supõe uma crítica ao bilinguismo e ao barroquismo por parte dum autor que pratica as duas coisas.

Após disto, o protagonista **sente-se preparado** para presumir da sua fidalguia. Está orgulhoso dos seus conhecimentos e pretende **conquistar a sociedade** com eles.

2) **Segunda jornada: desenvolvimento** da intriga.

A acção situa-se no **Bairro Alto** de Lisboa, um bairro de **má vizinhança** no que vivem **Isabel** e **Brites**, mãe e filha. Isabel quer que a sua filha se relacione com dom Gil Cogominho porque o considera um homem com dinheiro, a filha nega-se num princípio mais depois acede. Isabel finge-se escandalizada com alguns comportamentos de Gil Cogominho, com os que teria desonrado a sua filha, e propõe-lhe que case com Brites. As mulheres **quitam-lhe dinheiro** ao protagonista (para trocar de bairro), pelo que este fica mais **ridiculizado** que na primeira jornada.

3) **Terça jornada: precipitação** da **acção** para um final no que o protagonista perde a honra.

As **duas mulheres**, o **criado** dele e um tal **dom Beltrão** (caracterizado como um rufião) combinam-se para **enganar** a dom **Gil Cogominho**. Uma noite que protagonista ajudava às mulheres com a mudança estas fingem ser roubadas e o criado e dom Beltrão, fingindo ser funcionários da justiça, fazem que dom Gil pague uma **multa**.

Ademais, reflecte-se a **covardia** de dom Gil Cogominho já que caminhando de noite pelas ruas de Lisboa fica aterrorizado por qualquer coisa (uma rapaz que corre detrás duma mula, um homem que corre porque vai buscar a parteira, uma procissão nocturna...)

Quando a peça termina o protagonista fica totalmente **ridiculizado** e confessa que o que mais o magoa não é ser roubado, senão ser **desonrado**.

C) Fontes literárias:

- **Literatura clássica**: já na **literatura greco – latina** havia **comédias de enganos** semelhantes a esta (situação cómica dum adulto, homem que se *civiliza*...)
- **Teatro espanhol**: a divisão em **jornadas** é própria do teatro castelhano da época e, ademais, percebe-se **influência** de peças **castelhanas** do momento de autores como **Lope** ou **Zorrilla**.
- **Teatro italiano**: personagens dos criados.
- Tradição vicentina:

- ☛ Em *Quem tem farelos?* Gil Vicente trata a figura do **escudeiro pobre** que quer **aparentar ser rico**.
 - ☛ Pode-se falar de **intertextualidade** entre as personagens de **Brites e Inês Pereira** da obra vicentina *Farsa de Inês Pereira*.
 - Teatro popular português:
 - ☛ A figura do **homem rústico** que **viaja** a **Lisboa** foi tratada no teatro popular português.
 - ☛ Uso da redondilha e de arcaísmos.
 - **Relação com *Le Bourgeois Gentilhomme* de Molière**: as duas peças têm muitas similitudes, mais a de Melo é anterior. Há **duas teorias** para explicar isto:
 - ☛ Que Melo e Molière **se inspirassem** em *Il Cortegiano*, do italiano Aretino.
 - ☛ Que **Molière** se inspirasse **em Melo**, teoria **mais verosímil** por duas razões:
 - **Molière conhecia a literatura espanhola** e Melo escrevia também em castelhano.
 - As obras de Melo eram editadas na França.
- D) **Intenção didáctica**: é uma **advertência** aos **fidalgos** que pretendem fazerem-se ricos na cidade.
- E) **Comentário dalguns trechos**:

Primeira jornada, verso 57 – verso 92	
Versos	Usa a redondilha (medida velha), unha estrofe de carácter popular usada para tratar temas lúdicos e humorísticos.
Temática	Lúdica, humorística , crítica e paródica (dom Gil chama por criados que não existem). Este humorismo consegue-se com o contraste entre aparência e realidade (“Afonso: Basta que toumou teiró/ de querer mais do que é seu”.)
Personagens	- Dom Gil : idealista , quer guardar as aparências até perante ele próprio já que necessita sentir-se um homem abastado. - Afonso Mendes : criado de dom Gil. Opõe-se a ele já que é realista (Plauto).
Vocabulário	- Teiró: mania, obsessão. - Inculcador: cargo da época que tinha a função de procurar-lhes trabalho às pessoas. - “ser ginete e ser sendeiro”: andar às pressas, servir bem.

Primeira jornada, verso 93 – verso 211	
Personagens	- Dom Gil. - Afonso Mendes. - Mestre de esgrima : louva-se a si próprio (“Se lição há de tomar/ despachemos que tem homem/ outros mil que lição tomem.”) - Mestre de dança : ridiculiza-se desde o princípio com descrição que se dá dele (“muito polido, fazendo medidas. Põe-se de joelhos diante de dom Gil, pega-lhe nas mãos para lhas beijar”)
Vocabulário	- Talhos sacudidos, mão dobre, tretas: vocabulário relacionado com a prática da esgrima. - Al: outra coisa. - Chapins: calçado alto da época. - <i>Que grão siso dai-os cá</i> : dito popular que significa que perante as circunstâncias qualquer coisa serve. É uma mostra da linguagem coloquial que há em toda a obra. - <i>Pés em polvorosa</i> : não sabemos se é uma expressão própria do Portugal do século XVII ou uma tradução do castelhano (mais provável). Com tudo é uma expressão que mostra o coloquialismo da peça e também humorismo. - <i>As de vila-diogo</i> : expressão popular traduzida do castelhano existente hoje em português. - Basbaques: parvos. Com esta palavra Afonso Mendes achega, uma vez mais, um toque realista.
Humorismo	- O Mestre de Dança beija-lhe as mãos a dom Gil dum jeito exagerado, isto é uma hipérbole cómica (“Não mais comais/ que não são mãos de carneiro”). - O Mestre de Dança quer aparentar o mais respeitado e antigo da cidade dum modo hiperbólico (“E o rei David/ mais antigo da cidade.”). - A ausência de objectos para praticar esgrima reflecte a miséria de dom Gil, miséria que ele pretende ocultar . - Quando o Mestre de Esgrima e dom Gil vão usar uns chapins para praticar esgrima Afonso diz em tom irónico: “Pois eu sei quem c’um chapin/ faz faxatas como um Cide”
Presença de Castela	- Reflecte-se o debate popular entre os que admira m Castela e os que critica m essa admiração (“Gil: Oh se fostes a Castela/ sabereis cem mil mudanças./ Mestre de Dança:

Para mudanças e danças/ todos sabemos mais que ela.”)

Terça jornada, verso 1045 – verso 1065

Vocabulário	- Bargante: imoral, ladrão, parvo. - Tostões: moeda da época. - Bigorna: ferramenta do sapateiro para colar os sapatos.
Outros traços	- Dom Gil sente-se desonrado . A honra é um tema muito recorrente no Barroco, também no teatro castelhano. - Contraste entre a euforia e a ilusão inicial e a disforia final. - Carácter didáctico : não paga a pena intentar inserir-se na corte, intentar aprender a ser fidalgo (“homens que vos enxeris/ na corte como em bigorna/ vêde bem no que se torna/ qualquer fidalgo aprendiz.”)

Padre António Vieira

Biografia

Nasce em **Lisboa** mas marcha, sendo uma criança, com a sua família para a região da **Baia** no Brasil. Ali ingressa na Companhia dos **jesuítas** onde adquirirá uma importante **formação teológica** que fará dele um grande conhecedor da filosofia, as Sagradas Escrituras e a vida dos Santos. Recebe o **sacerdócio** e dedica-se à **evangelização** das aldeias da **Baia** (“Sermão de Santo António aos peixes”).

Em 1640, com a **independência** de Portugal, viaja a Europa para **comunicar-lhe** ao rei dom **João IV** de Brangança o **apoio** do Brasil. É enviado por **Europa** em **missões diplomáticas** (França, Holanda...) e volta a Portugal. Posteriormente viajará a **Itália**, onde se torna um **orador** muito famoso. Dedicar-se-ia também a **negócios** relacionados com o **judaísmo**, facto que o levaria perante a **Inquisição**.

Finalmente volta para o **Brasil** onde se faz cargo da **evangelização** da região do **Maranhão**.

Obra

Os **Sermões** são a parte mais conhecida da sua obra, mas também escreve outro tipo de textos:

- Cartas**.
- Obras de tom **profético**, *História de Portugal* e *Esperança de Portugal*. Nelas acredita na chegada a Portugal do **V Império** baseando-se em certos **acontecimentos**, **documentos** e nas **Sagradas Escrituras**. Ademais há uma influência do **sebastianismo**⁴, já que se fala de manter a **esperança** no futuro. Estas obras foram **consideradas heréticas**, pelo que foi julgado pela Inquisição.

Sermões

- Razões pelas que publica os seus sermões**: em princípio um sermão não se elabora para ser publicado, mas o Padre António Vieira publica-os porque:
 - Os seus sermões eram muito famosos e **corriam manuscritos** na época, o que fez que:
 - Corrompiam-se**, copiavam-se com erros.
 - Atribuía-se-lhe ao Padre António Vieira textos que não eram da sua autoria.
 - Atribuía-se-lhe a outros autores textos escritos por ele.
 - O sermão é também um instrumento da **Contra-reforma** para manter os fieis ligados à Igreja. O pregador tem de divulgar a palavra de Deus e seduzir ao público.

⁴ O rei dom Sebastião desaparece e nunca aparece o seu corpo nem ninguém o volve ver, mas mantém-se a esperança de que algum dia volva. Por esta razão torna-se em Portugal o símbolo da esperança.

B) **Estrutura:**

- 1) Parte dum **frase das Sagradas Escrituras** procurando um **sentido acomodatório**, é dizer, acomoda as frases segundo o tema que trata. Mesmo pode acomodar uma mesma frase a diferentes circunstâncias segundo o tema. Exemplos:
 - “Sermão de Santo António aos peixes”: parte da frase *Vos estis sal terrae* (S. Mateus, 5) para explicar que os pregadores dever ser o sal da terra, não permitir a corrupção nem a podridão das almas.
 - “Sermão da sexagésima”: parte da frase *Semen est verbum Dei* (S. Lucas, VIII, 11) para explicar que essa semente tem de frutificar nas boas acções.
- 2) O discurso segue a **estrutura do discurso clássico**:
 - **Exórdio**: **apresenta-se** o **assunto** perante o auditório e intenta captar-se a sua **benevolência**. Serve para não começar repentinamente, *ex abrupto*. Tem um **carácter prologal**.
 - **Confirmação**: abordagem e **desenvolvimento** do tema.
 - **Peroração**: **remate** do discurso com palavras que emocionem e **sensibilizem** aos **ouvintes** com o assunto tratado.

C) **Assuntos:**

- 1) **Moralidade**: verdade e mentira, **vaidade**, ambição, penitência e outros aspectos da ideologia cristã.
- 2) **Patriotismo**: sermão contra os **holandeses** quando pretendiam dominar o nordeste brasileiro, exige-lhe a **Deus** que **consERVE Portugal** ou elabora sermões contra Castela.
- 3) **Temática social**: critica a acumulação de trabalhos, as diferenças entre ricos e pobres, os hipócritas, os escravizadores de índios e pretos, a desmesurada busca de ouro nas minas, os impostos muito pesados...
- 4) **Temática panegírica** ou laudatória: elogia **pessoas** (nobres, família real) e **acontecimentos**.
- 5) **Temática hagiográfica**: dedica-lhe sermões à **rainha Santa Isabel** (esposa de dom Dinis), a **Santa Teresa de Jesus** e a outros muitos santos canonizados no século XVII (Contra-reforma) como é o caso destas duas e de São Ignacio de Loyola (fundador da Companhia dos Jesuítas) ou São Francisco Javier (Jesuíta). Também lhe dedica sermões a Santa Iria.

Exemplo: “Sermão de Santo António aos peixes”

- Dirige-se aos **peixes**, uns animais que considera muito **apreciados por Deus** já que foram os únicos beneficiados com o **Dilúvio Universal**. Descreve as **virtudes** e **vícios** dos **peixes** comparando-os com o **comportamento dos homens**.
 - ~ Peixe de Tobias: virtude.
 - ~ Polvo: símbolo da hipocrisia, aparenta ser carinhoso mas com os seus braços colhe as suas vítimas.
 - ~ Peixe voador: símbolo da ambição, não se conforma com viver na água.
- **Estilo** muito aproximado à **oralidade**: interrogações retóricas, apelações etc. para manter a atenção do público.
- Diz que há que despedir aos **pregadores** que não se comportam como o **sal**, é dizer, que não evitam a corrupção.
- **Inventa etimologias** para dar-lhe credibilidade ao discurso (Maria = domina maris).
- É uma **homenagem** a **Santo António** (fiz um discurso parecido). Le o sermão o dia de Santo António, pelo que é uma homenagem a o santo e a si próprio.

Exemplo: “Sermão da sexagésima”

- **Reflexão metaliterária**: critica a complexidade dos sermões dos Dominicanos⁵. É uma crítica do ao Barroco ou ao barroquismo por parte dum autor barroco. Diz quais devem ser as qualidades do bom pregador.

⁵ Dominicanos (Pt) ou Dominicanos (Br).