

1. Gil Vicente (1465 — 1536?). As origens do teatro português

Embora tenhamos **referências** a um **teatro litúrgico e religioso** anterior e Gil Vicente, não o conhecemos, pelo que é considerado o **fundador do teatro português**. As principais características do seu teatro são:

- a) Emprega o dialecto **saiguês**.
- b) **Influências**:
 - Teatro **espanhol**: Torres Naharro.
 - Teatro **inglês**.
 - Teatro **francês**.
- c) **Não** se posse incluir na **tradição clássica grega**, já que as suas obras não se podem dividir em **comédia** e **tragédia**.
- d) Tem **traços** próprios da **Posmodernidade**:
 - **Fragmentarismo**.
 - **Mistura**.

2. Classificação dos autos vicentinos

2.1. Temática

- a) **Autos pastoris** (*Auto da sibila Cassandra*): são **diálogos cómicos** entre pastores.
- b) **Autos de moralidade** (*Autos das Barcas, Auto da alma*:) têm **duas vertentes** de construção:
 - **Episódios do Testamento**.
 - **Ensinanças morais**.
- c) **Farsas** (*O clérigo de Beira, Auto da Índia*): episódio **cómico** com certo **enredo** com as **formas mais desenvolvidas** do teatro vicentino, é o género **mais aplaudido**.
- d) **Autos cavaleirescos**: aparecem neles **cavaleiros** como Amadis de Gaula.
- e) **Alegorias de tema profano** (*A fraga do amor*).

2.2. Estrutura

- a) **Farsas**: **episódios característicos** de **casos** ou **tipos sociais**. São as mais **simples**.
- b) **Autos de enredo**: **estrutura** mais **complexa**.
- c) **Autos alegóricos**: e o género **mais valorado** pela crítica e divide-se em:
 - **Profanos**.
 - **Religiosos**.

2.3. Tipos

Já que a finalidade do teatro de Gil Vicente não é mostrar conflitos psicológicos, senão a **crítica social** e de **ideias**, as **personagens** são planos, **tipos** (não redondas). Os principais tipos são:

- a) **Tipos humanos**: pastor, camponês, escudeiro, moça de vila, soldado, amo, moço, castelhano, o **parvo... quase nunca têm nomes próprios**.
- b) **Personificações alegóricas**: Deus, anjo, virtudes (Esperança etc.), estações do ano, planetas.
- c) **Personagens bíblicas e míticas**: tomadas da História ou do mito.
- d) **Figuras teológicas**: a tentação, o diabo.

Gil Vicente **não respeita as unidades clássicas** de **espaço, tempo e acção** (embora no *Auto da Índia* haja uma certa unidade de acção).

3. A sátira social de Gil Vicente

Por meio das personagens tipo Gil Vicente reflexa a **estrutura piramidal da sociedade medieval** (clero, instituições políticas, tipos folclóricos e tradicionais), criticando a todos os seus elementos excepto o camponês¹:

- 1) **Clero**: é a classe social **mais criticado** pela **falta de coerência** entre o que diz e o que faz.
- 2) **Escudeiro**: é apresentado como um **parasito** que quer ascender socialmente sem trabalhar.
- 3) **A Corte**: é um **foco** de rapina e **corrupção**:
- 4) **Moça de vila**: é apresentada como **adúltera**.
- 5) O **camponês** é tratado como uma **vítima**, às vezes com certo **patetismo**.

Gil Vicente defende um **esquema social mais justo**, mas no que a **mobilidade social tampouco seja possível**, é dizer, não deixa de ser classista.

Ademais também critica:

- 1) O **amor cortês**: é **criticado** nalguns autos e **exaltado** noutros.
- 2) O **“espírito de Cruzada”** também é ridiculizado, mas com **limites** já que ele trabalha para a Corte.
- 3) Os **judeus**: são criticados pelas suas **actividades económicas**.
- 4) A **Justiça** apresenta-se com um carácter **anti-social**.

4. O teatro de ideias. Poesía religiosa. Poesía cósmica

Na época de Gil Vicente existe um **debate religioso** no que ele **participa** com o seu **teatro**:

- a) **Critica o enriquecimento da Igreja**, que mesmo é quem de mudar a doutrina (que proibia a representação da imagem de Cristo).
- b) **Rejeita a violência** como método de **conversão**.
- c) Quer **racionalizar** a ideia de **Deus** e de **Céu**.
- d) Segue a filosofia de **Platão**: o **mundo sensível** não é mais que uma **ilusão** e é no **intemporal** onde residem a **Verdade** e **Deus**.
- e) Para isto usa **mitos tradicionais** e outros **inventados**.

Assim, está próximo ao **erasmismo** (ainda que não o é) e ao **franciscanismo**.

5. Aspectos estéticos e estilísticos dos autos

Este aspecto **não** está **muito estudado** na obra de Gil Vicente, mas diz-se que pratica **três modalidades estilísticas** diferentes:

- 1) **Estilo gótico**: grandiloquente, **elegante** e **barroco**.
- 2) **Estilo realista**: aprecia-se **rigor** e **certeza de traço** nas **personagens populares** e nos **ambientes**.
- 3) **Estilo poético**: **diversidade** de temas, tons, atitudes...

Ademais, temos de dizer que Gil Vicente é:

- a) **Inovador** no que se refere à **língua**:

¹ A burguesia não está presente na obra de Gil Vicente.

- **Vivacidade** da sua linguagem coloquial e proximidade com a língua falada.
 - Uso de **muitas linguagens coloquiais** de acordo com o **status social** das personagens.
- b) Fiel à **tradição** pelo uso da **redondilha**, embora também empregue o verso longo.

6. A escola vicentina

As peças de Gil Vicente começam ter sucesso no círculo do **paço** e a correr como **literatura de cordel**, o que permitiu a **compilação** das suas obras por parte do seu **filho**. Esta circulação das obras populariza o teatro entre o público **burguês** e começam assim as representações em **pátios**, que se darão até o século XVII.

Entre os autores da Escola Vicentina estão:

- 1) **António Ribeiro Chiado**: franciscano, muito celebrado na época.
- 2) **Baltasar Dias**.
- 3) **Camões** (três peças teatrais).
- 4) **Afonso Álvares**.

A obra destes autores corre em **folhas volantes** e é representada nos **pátios**. Ademais, seriam perseguidos pela **Inquisição**.

6.1. Características formais

O teatro dos autores da Escola Vicentina apresenta uma série de **características** que já podíamos observar em **Gil Vicente**:

- a) Versos **heptassílabos**.
- b) **Desarticulação da estrutura**.
- c) **Não aceitação das regras clássicas**.
- d) **Linguagem popular**.

6.2. Géneros

- 1) **Farsas**: género praticado por **António Ribeiro Chiado**, **António Prestes** etc.
- 2) **Autos novelescos, sentimentais ou cavaleirescos**: em voga no século XVIII. Destacam autores como **Sebastião Pires**.
- 3) **Autos religiosos**:
 - **Modalidade vicentina**: **António Prestes**.
 - **Vidas de santos** (não contemplado por Gil Vicente): **Afonso Álvares**, **Baltasar Dias**.

Paralelamente existe também um **teatro jesuíta** em **latim**, o primeiro em empregar **decorados pintados**, sistemas para **mudar o cenário**, **guarda-roupa** para o vestuário...

Ademais o **teatro castelhano** vai evoluindo mentes o português fica um bocado arcaizante, embora **Gil Vicente** também **entre** algo em **Espanha** (autores como Calderón de la Barca ou Tirso de Molina conhecem-no).

A situação do teatro no Portugal do século XVII

- A) **Espectáculos jesuítas**²: 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:
- **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.

² No texto “Ratio Studiorum” podemos observar algumas das normas que regiam o teatro jesuíta.