

Artes Escénicas en circulación en América del Sur entre los siglos XIX y XX: Cartografías de artistas y compañías de teatro y circo en tránsito por el oeste de Brasil a través del Rio Paraguay y la Cuenca del Plata

GOULART MOSER, Fabricio / Programa de Posgrado en Artes Escénicas –
Universidad de São Paulo – fabriciomoser@usp.br

Eje: Estudios Comparados de Teatros y Teatralidades Modernas y Contemporáneas / Tipo de trabajo: ponencia

Palabras claves: Artes escénicas – circulación transnacional – cartografías

Resumen

Hubo un tiempo, entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en que las ciudades y los pueblos del oeste de Brasil, el antiguo Mato Grosso, hoy los estados de Mato Grosso y de Mato Grosso do Sul, formaron parte de una importante ruta transnacional de artistas y de compañías de artes escénicas que se desarrolló por largo período en el corazón de América del Sur. En esa época, el principal medio de conexión de las pocas localidades que existían de una manera bastante dispersa en este inmenso y despoblado territorio brasileño con la capital de su país, en ese entonces la ciudad de Río de Janeiro, y también con las otras villas y ciudades de Brasil localizadas en la costa de Océano Atlántico, ocurría, principalmente, a través de la navegación por el río Paraguay y la cuenca del Plata. Entre los años de 1857 y 1940, desde la apertura hasta el apogeo y declive del transporte de pasajeros por esta ruta fluvial de la región, las ciudades brasileñas del oeste de Brasil, especialmente las portuarias, como Corumbá, Porto Murinho, Ladário, Cáceres y Cuiabá, mantuvieron un contacto directo y muy productivo a través de este itinerario con lugares y con capitales sudamericanas importantes, como Asunción y Concepción en Paraguay, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires en Argentina y Montevideo en Uruguay.

Durante todo este gran ciclo, en que este trayecto de navegación y comercio también fue el medio más viable para la comunicación y para el tránsito de personas en el oeste de Brasil, artistas y compañías de

teatro y circo, tanto brasileñas como extranjeras, la recorrieron en busca de público para apreciar sus variados espectáculos.

La Compañía Gymnastica (1863), la Compañía Equestre (1864), la Compañía Gymnastica Sant'Iago Leiton (1877), la Compañía Estrella Italiana (1880), la Compañía Luzitana-Chilena (1880) la Compañía Ferraz (1880), la Compañía Marques (1881), la Compañía Dalles (1881), la Compañía Sul-Americana (1882), la Compañía Circo Oceano (1891), la Compañía Hespanhola de Zarzuelas (1894), la Compañía Italo Rumena (1903), la Continental Tournée Americana (1912), la Compañía Salvaterra (1919) y la Compañía Theatral Alzira Leão (1919) son algunos ejemplos de grupos nacionales e internacionales de artes escénicas que cruzaran esta ruta e hicieron temporadas en diversos pueblos y ciudades brasileñas de la región. Estos y otros artistas llegaban a estas localidades con un repertorio variado de espectáculos en boga en la época, géneros que eran conocidos en el país, en América del Sur y el mundo, como los sainetes, dramas criollos y zarzuelas, las tragedias, comedias u obras de teatro musical y las funciones circenses, con sus pantomimas, números de prestidigitación, gimnásticos y ecuestres.

Estos hallazgos cartográficos introductorios surgen de un estudio de doctorado sobre las historias del teatro y el circo en el oeste de Brasil, que se lleva a cabo desde el año de 2020 en el Programa de Posgrado en Artes Escénicas (PPGAC), de la Escuela de Comunicación y Artes (ECA), de la Universidad de São Paulo (USP), bajo la dirección de la profesora Elizabeth Ribeiro Azevedo. Cuando se comenzó esta investigación, en el año de 2007, se planeaba la creación de los primeros cursos universitarios públicos de Artes Escénicas en el oeste de Brasil, y desarrollar este estudio encontraba razón en la escasa literatura publicada sobre la trayectoria de las artes escénicas en esta región, los estados de Mato Grosso y de Mato Grosso do Sul, y en el hecho de que a través de los años la información disponible sobre el tema se había quedado desactualizada. Además, de manera similar, se observó la ausencia de esta región en los estudios sobre la historia del teatro y el circo brasileño y sudamericano, especialmente en los siglos XIX y XX, lo que motivó de pronto el inicio de un levantamiento de fuentes y una sistematización de datos históricos de estas actividades en las villas y ciudades de esta zona, un trabajo que continúa hasta hoy: esta base sirvió como fuente para la maestría, entre 2009 y 2011, y para el ingreso al doctorado, en 2020.

Presentación

Para la elaboración de este gran inventario de informaciones sobre la actividad teatral y circense en los pueblos y ciudades de esta frontera brasileña en el período en cuestión se utilizaron diversas fuentes históricas, como documentos oficiales, colecciones de periódicos, libros de crónicas, monografías y

otros tipos de documentos. A partir de la consulta a estos materiales se consideró cualquier registro, mención o hecho que anotado tenga relaciones con el teatro y el circo, como, por ejemplo, comentarios sobre el surgimiento y la actuación de agentes e instituciones, sobre la construcción de edificios teatrales, cine-teatros o casas de espectáculos, sobre la divulgación y apreciación de espectáculos o sobre la creación de leyes específicas para las artes escénicas. Luego, para trabajar con este conjunto de datos y desarrollar un registro asertivo sobre las historias del teatro y el circo en el oeste de Brasil entre los siglos XIX y XX, esta investigación buscó en el ámbito académico teorías y metodologías dentro y fuera del campo de las artes escénicas, estableciendo, en este proceso, productivas aproximaciones epistemológicas con el proyecto *Historias Globales del Teatro*, coordinado por el investigador y profesor neozelandés Christopher Balme, y con la disciplina *Poética Comparada y Cartografía Teatral*, fundamentada por el profesor y teórico argentino Jorge Dubatti.

En *Historias globales del teatro: modernización, esferas públicas y redes teatrales transnacionales* (2012), Christopher Balme presenta el proyecto de investigación que coordina en la Universidad de Múnich, en que él y un grupo de investigadores de todo el mundo estudia la transición del teatro de un fenómeno local a un fenómeno global, contexto que se sitúa entre "1850 y 1990". Según este investigador, esta área temática, aún poco estudiada, se refiere a las estructuras y procesos que pusieron "las instituciones en movimiento" en este período, creando "las esferas públicas transnacionales y las rutas comerciales", dinámicas que difundieron poéticas, artistas, compañías y espectáculos por el mundo (2012, p. 206). El período en que él autor sitúa este proceso histórico coincide con el recorte temporal de esta investigación sobre el teatro y el circo en el oeste de Brasil entre los siglos XIX y XX, que es el momento en que la ruta de navegación funcionó periódicamente en la región, al mismo tiempo permitiendo el funcionamiento de un territorio artístico transnacional, capaz de construir una esfera pública, de poner instituciones locales e extranjeras en movimiento e llevar al público diferentes tipos de espectáculos teatrales y circenses en boga.

En *Introducción a los Estudios Teatrales* (2011), Jorge Dubatti presenta disciplinas, conceptos y categorías desarrolladas en el ámbito académico argentino, que resultaron en la construcción de diversos marcos epistemológicos importantes, entre los cuales la Filosofía Teatral, el Teatro Comparado, la Cartografía Teatral. En ese contexto, al respecto del Teatro Comparado, el autor explica que esta es una disciplina que considera a sus fenómenos "desde el punto de vista de su manifestación territorial", proponiendo un análisis que culmina en lo que sería la "elaboración de una cartografía teatral, mapas específicos del teatro, síntesis del pensamiento territorial sobre el teatro" (2011, p. 108). La perspectiva del autor y de la disciplina interesa mucho a esta investigación acerca de las historias de las artes escénicas en el oeste de Brasil entre los siglos XIX y XX, pues permite pensar la historia de una manera

espacial, o sea, construir mapas históricos sobre la ubicación y circulación de artistas, compañías, espectáculos y poéticas en este territorio, cartografías que se relacionarán con los mapas vigentes de las historias de las artes escénicas en el país, en América del Sur y el mundo en el mismo período.

A la luz de esta articulación teórica y de los datos históricos una compañía extranjera que se destacó en esta cartografía fue el Circo Teatro Palma, pues las informaciones reunidas acerca de él en el inventario de esta investigación fueron muy productivas y ayudaron a situar su larga circulación por las villas y ciudades del oeste de Brasil en las primeras décadas del siglo XX. En *Aspectos do teatro no Oeste do Brasil: Notas para a história do Teatro Sul-mato-grossense* (2011), tesis de maestría de misma autoría que este texto y qué, de cierta forma, lo antecede en términos de investigación, ya se observaba la actividad teatral y circense de la compañía Circo Teatro Palma en las ciudades portuarias del sur de esta región, como Corumbá y Ladário, pero también en locales sin puerto fluvial, como es Dourados y Ponta Porã. Con el desarrollo de esta investigación sabemos ahora que el Circo Teatro Palma tuvo una zona de actuación e influencia muy mayor en este territorio, pues entre 1903, año en que desembarcó en Corumbá, y 1927, año en que fue encontrada una última anotación sobre su actuación en Ponta Porã, se presentó, al menos, en ocho localidades, se asociando a agentes e instituciones locales de teatro y de circo, con un programa artístico diverso y números acrobáticos, alegorías, juegos de salón, pantomimas, comedias y dramas criollos, entre los cuales “Juan Coello”.

El investigador Luiz Carlos de Oliveira Borges, en Memória e Mito do Cinema em Mato Grosso (2008), destacó la actuación del Circo Palma en su temporada en Corumbá en 1903, al observar, por medio de las fuentes históricas, que fue a través de una de sus funciones que ocurrió la primera exhibición cinematográfica en el oeste de Brasil. Entretanto, el impacto de su actuación en el campo de las artes escénicas en la región en el mismo período, el repertorio teatral y circense presentado en su circulación, uno de los principales motores de la compañía, llevando en cuenta los registros localizados en antiguos jornales y testigos, aún no fue considerado por la historiografía brasileña. La investigación ha ofrecido una muestra más real del impacto de esta compañía no período, una vez que hasta el momento es posible verificar que el Circo Teatro Palma se quedó circulando por las ciudades y villas del oeste de Brasil por muchos años, cuándo motivó el surgimiento de otras compañías artísticas en la región que se utilizaban, de alguna forma, de su mismo nombre.

En conclusión, producir cartografías de la producción de los artistas y compañías de teatro y circo y estudiar la circulación que realizaran en el oeste de Brasil entre los siglos XIX y XX revela conexiones transnacionales aún desconocidas, pero esenciales para las historias de las artes escénicas en el país, en América del Sur, en Paraguay, Argentina, Uruguay y en el mundo. Estas rutas fluviales permitieron la

circulación e intercambio de artistas y grupos nacionales e internacionales en esta región de frontera brasileña y sudamericana, así que trazar las jornadas por la cuales estos agentes cruzaron en el corazón de América del Sur, con sus espectáculos y poéticas de artes escénicas en el pasado, arroja luz sobre una narrativa aún desconocida. Aunque muy distantes de las rutas de las artes escénicas, de los modelos de compañías de teatro y circo actuales y de sus repertorios de espetáculos, conocer estos nuevos agentes, obras y caminos de las artes escénicas en el oeste de Brasil, expande, transforma y modifica su propia noción histórica y su localización en América del Sur.

Bibliografía

- Balme, Christopher. Histórias globais do teatro: modernização, esferas públicas e redes teatrais transnacionais. In: *Rotas de teatro: entre Portugal e Brasil* / Maria Helena Werneck, Castro Reis (org.) – Rio de Janeiro: 7Letras, 2012.
- Borges, Luiz Carlos de Oliveira. *Memória e Mito do Cinema em Mato Grosso*. 3 v. Cuiabá: 2008.
- Dubati, Jorge. *Introducion a los Estudios Teatrales*. México: Editorial Livros de Godot, 2011.
- Moser, Fabricio G. *Aspectos do teatro no Oeste do Brasil: Notas para a história do Teatro Sul-grossense*. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.