

Entrevista con André Garolli¹

Entrevista com André Garolli

Luiz Marcio Arnaut²

DOI: 10.5281/zenodo.14537436

Entrevistado:

André Garolli es actor, director, escenógrafo y profesor de teatro en la Escuela Wolf Maya en São Paulo. Últimos trabajos como director:

2022: *Travessia Brasil – Um caminho para Pedreira* [*Travessia Brasil – Un camino hacia Cantera*], adaptación de la obra *Pedreira das almas* [*Cantera de almas*], de Jorge Andrade;

2021: *Pedreira das almas*, de Jorge Andrade;

2020: *Sede online* (*Sed online*), de Eugene O'Neill: Nominación al premio APCA de Teatro – Mejor espectáculo *online*;

2019: *Inferno – Um interlúdio expressionista* (*Infierno – Un interludio expresionista*), adaptado de *Not about nightingales*, de Tennessee Williams; Nominación al premio Shell de Teatro – Dirección; Ganó 09 Premios Cenyn de Teatro; 02 Premios y 02 nominaciones Applauso Brasil;

2018: *Abre a janela e deixe o ar puro e o sol da manhã entrar* (*Abre la ventana y deja que entre el aire puro y el sol de la mañana*), de Antônio Bivar;

2017: *Memórias [não] inventadas* (*Memorias [no] inventadas*), basada en la obra de Tennessee Williams, a partir de *Hello from Bertha*.

Últimos trabajos como actor:

2023: *O outro Borges* (*El outro Borges*), de Samir Yazbek – Dir.: Marcelo Lazzarato;

2022-23: *Credores* (*Los acreedores*), de August Strindberg – Grupo TAPA;

¹ Texto publicado originalmente en portugués en esta revista (v. 7, n. 2, 2023), con el título en portugués proporcionado en esta página. Disponible en: <https://www.periodicos.univasf.edu.br/index.php/dramaturgiaemfoco/article/view/2564>. Consultado el: 18 de noviembre de 2024.

² Actor, traductor e investigador de Tennessee Williams. Tradujo los textos de Williams para los espectáculos *Ángel de piedra* (2022-23, dirigida por Nelson Baskerville) y *¿Por qué Desdemona amaba al moro?* (2024, dirigida por Noémí Marinho), con David Medeiros. Dramaturgista y consultor de la obra de Williams para Cia. Triptal (espectáculo *Infierno – Un interludio expresionista*, 2019-20) y Cia. Filhos do Doutor Alfredo (espectáculo *Ensayo Tennessee*, 2024). Correo electrónico: lmarcio@usp.br.

2021-22: *Tectônicas (Tectónicas)*, de Samir Yazbek – Dir.: Marcelo Lazzarato – Nominado a mejor actor en el Premio Shell;

2020: *A brasiliense (La brasiliense)*, de Henry Becke y Cecé, de Pirandello – Grupo TAPA (online);

2018: *Aula magna com Stalin (Aula magna con Stalin)*, de David Pownall – Dir.: William Pereira;

2017: *Num lago dourado (En un lago dorado)*, de Ernest Thompson – Dir.: Elias Andreato;

2016: *Gata em telhado de zinco quente (Gata en el tejado de zinc caliente)*, de Tennessee Williams – Dir.: Eduardo Tolentino – Grupo TAPA.

Entrevistador:

Luis Marcio Arnaut de Toledo es Doctor en Artes por la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo – ECA-USP – y realizó Posdoctorado en Artes Escénicas en la Universidad Estatal de Campinas – IA – UNICAMP. Ha publicado los siguientes libros sobre Tennessee Williams:

2023 – *Tennessee Williams – O mestre do teatro moderno nos Estados Unidos (Tennessee Williams – El maestro del teatro moderno en los Estados Unidos)*, Giostri Editora;

2022 – *Nem loucas, nem reprimidas – O confronto contracultural da mulher com o mainstream nas late plays de Tennessee Williams (Ni locas, ni reprimidas – El enfrentamiento contracultural de la mujer con el mainstream en las late plays de Tennessee Williams)*, Alameda Editorial;

2017 – *Tennessee Williams: algo não dito (Tennessee Williams: algo no dicho)*, Giostri Editora.

Espectáculos:

2020 – Ganó el Premio Cenyn a la mejor adaptación, con André Garolli, con el espectáculo *Infierno – Un interludio expresionista*, sobre *Not about nightingales*, de Tennessee Williams;

2022-2023 – Traductor y adaptador del espectáculo *Anjo de pedra (Ángel de piedra)*, dirigido por Nelson Baskerville, sobre la obra *Summer and smoke*, de Tennessee Williams;

2022 – Consultor de contextos históricos, sociales y políticos para el espectáculo *Mary Stuart*, dirigido por Nelson Baskerville, de Friedrich Schiller, adaptado por Robert Icke;

2023 – Dramaturgo y orientador de investigación del espectáculo *A grande obra (La gran obra)*, dirigido por Fernanda Stefansky, una obra con concepción a partir de *Moony's kid don't cry*, de Tennessee Williams.

Durante el transcurso de mi pasantía posdoctoral, se llevaron a cabo tres encuentros con André Garolli, en busca de una dialéctica esclarecedora sobre el intrincado proceso de concepción del espectáculo titulado *Inferno – Um interlúdio expressionista* (*Infierno – Um interlúdio expresionista*), adaptado a partir de la obra *Not about nightingales* (*No será sobre ruiseñores*, 1938), del aclamado dramaturgo Tennessee Williams. Este espectáculo, cuya presentación tuvo lugar en São Paulo entre 2019 y 2020, figura como objeto central de mi investigación académica. Sin embargo, la fascinante confluencia entre nosotros se reveló más que un mero diálogo entre amigos, trascendiendo los límites convencionales entre investigador y director. La interacción se desplegó como un profundo testimonio sobre las vivencias teatrales, una notable lección sobre dirección escénica, lectura de dramaturgia y compartición de experiencias, de una naturaleza única.

De esta rica interlocución, meticulosamente registrada y posteriormente transcrita, se seleccionaron fragmentos en los cuales Garolli confienciaba sus reflexiones sobre la obra de Tennessee Williams. Su perspectiva, singular y sorprendentemente delineada, emergió para mí como una valiosa contribución para la comprensión de la dramaturgia en cuestión y mi investigación, delineando los contornos singulares de su influencia sobre la trayectoria profesional del director y sus elecciones estéticas en el ámbito de las producciones teatrales.

Este cotejo inquisitivo, erigido sobre estos tres encuentros, se desarrolló entre los meses de febrero y abril del año 2023, en mi residencia en São Paulo. Siguiendo con la presente contribución al dossier de la Revista Dramaturgia em Foco, la revelación de los encuentros experimentados sufrió una justa selección temática, en consonancia con la centralidad del dramaturgo en el alcance, sumada a la incorporación de elucidaciones promovidas por el entrevistado, finamente pulidas para esta presentación final.

LMA: Lo primero que me gustaría saber de ti es qué te llevó a Tennessee Williams, cuáles fueron los caminos que tomaste para llegar a él o cómo él llegó a ti.

AG: Fue, claro, a través de las películas. Las películas adaptadas de las obras. No tengo dudas de que la película *Un tranvía llamado Deseo*³ me llamó la atención. No tengo formación en Artes Escénicas, mi formación es en Ingeniería Mecánica. Me metí en el

³ *A streetcar named Desire*, 1947. La primera puesta en escena de esta obra en Brasil tuvo el título *Uma rua chamada Pecado* (literalmente *Una calle llamada Pecado*), que también nombraría la famosa película adaptada de la obra, de 1951, dirigida por Elia Kazan.

teatro, empecé dirigiendo, entré en el Grupo Tapa y, a través de él, empecé a conocer el mundo del teatro. Recuerdo que, en los primeros años, teníamos clases con Marco Antônio Guerra y Mariângela Alves de Lima sobre crítica teatral. Entonces hablaban de todos estos autores y yo tenía que ponerme al día, porque estaba perdido en relación a todo lo que se presentaba... Claro que en relación a Tennessee... tenía los videos... entonces, [Eduardo] Tolentino me prestaba las cintas de las películas adaptadas de las obras. Tennessee fue el autor que más vi filmado, no en el escenario. Tennessee fue el primer dramaturgo para mí, este gran autor, y el personaje de Kowalski [de *Un tranvía llamado Deseo*], viendo a Marlon Brando interpretarlo, era un personaje que pensaba que podría hacer. No tenía, en los años 90, la apariencia física que él tenía en 1950. Y recuerdo eso, yo empezando a hacer teatro, estaba en la obra *La fierecilla domada*,⁴ y Tolentino hablaba sobre un tema mío, decía que mi energía no pasaba por la región afectiva, que era muy cerebral. Que el chakra de la sexualidad no existía: “No tienes erotización en el escenario. Mira la foto de Marlon Brando en *Un tranvía llamado Deseo*, y fíjate hacia dónde miras”. Y es muy loco, miras su entrepierna, cómo está sentado, no puedes evitar mirarlo, por eso es muy provocativo. Fue la primera vez que entendí lo que Eduardo estaba diciendo sobre cómo él [Brando] hacía circular esa energía, así que vi la película seis o siete veces, aunque me gustaba más *Piel de serpiente*.⁵ Allí, en esa película, vi al actor Marlon Brando, antes pensaba que solo era un símbolo sexual. Tennessee comenzó así en mi vida, de una manera nada didáctica, nada académica. Entonces empecé a leer algunas obras, recuerdo que Tolentino me pidió que leyera la obra *La gata sobre el tejado de zinc caliente*.⁶ Él incluso tenía la idea de hacer *Dulce pájaro de la juventud*,⁷ con Denise Weinberg y yo. Empezamos a leer y me volví loco. Pero era muy joven, muy inexperto para hacer ese papel. Eduardo lo dejó pasar, pero llegamos a hacer algunas lecturas. Y sobre *La gata sobre el tejado de zinc caliente*, un poco sobre el personaje Papázo [Big Daddy], veía a mi padre, la estructura de pensamiento de mi padre dentro de la estructura del personaje Papázo. Así que estas tres obras fueron importantes

⁴ *The taming of the shrew*, escrita por William Shakespeare entre 1590 y 1594. También traducida como *La doma de la bravía* o *La doma de la fúria*.

⁵ *The fugitive kind*, 1960, dirigida por Sidney Lumet, adaptada de la obra *La descida de Orfeu* [*Orpheus descending*, 1957], también con el actor Marlon Brando. No confundir el título de esta película con su obra *Fugitive kind* (*Un tipo de fugitivo*, de 1937), que no tiene nada que ver con *La descida de Orfeu*.

⁶ *Cat on a hot tin roof*, 1955. El primer título de esta obra en Brasil fue *Gata em teto de zinco quente*, estrenada por primera vez en 1956 en el Teatro Brasileño de Comedia, dirigida por Maurice Vaneau y protagonizada por Cacilda Becker y Walmor Chagas. La obra había debutado el año anterior en Broadway, dirigida por Elia Kazan y con Barbara Bel Geddes y Ben Gazzara en los roles principales, cuando Williams ganó su segundo Premio Pulitzer [el primero fue con *Un tranvía llamado Deseo*, en 1947].

⁷ *Sweet bird of youth*, 1959.

para mí, para la aproximación a Tennessee Williams. La película *Piel de serpiente*, basada en la obra *La descendencia de Orfeo*. Y ahí, como película, esta me marcó mucho. Viajé mucho y terminé viendo obras fuera de Brasil, siempre que podía ver una obra de Tennessee, la veía.

Figura 1 – El elenco de *Gata em telhado de zinco quente*, dirigida por Eduardo Tolentino en 2016, de izquierda a derecha: André Garolli, Fernanda Viacava, Augusto Zacchi, Bárbara Paz, Noemi Marinho, Zecarlos Machado. No se proporciona la autoría de la foto.

Fuente: Rodrigues, 2016.

AG (cont.): Cuando Eduardo me presentó a Eugene O'Neill, comencé a interesarme por él, pero al mismo tiempo, también me interesé más en Tennessee Williams, Arthur Miller y Albee. Fue entonces cuando conocí a la profesora María Silvia Betti [de la Universidad de San Pablo] y me adentré en este mundo de autores estadounidenses. Pero estuve muy centrado en Eugene O'Neill, hasta que el Grupo Tapa ocupó el Teatro de Arena⁸ y tuvimos las traducciones de algunas obras de Tennessee hechas por el Tapa;⁹ hicimos algunas

⁸ Entre 2010 y 2011.

⁹ Haciendo referencia al conjunto de la dramaturgia de Williams que el Grupo Tapa tradujo hábilmente, bajo la supervisión de la Prof. Dra. Maria Silvia Betti de la Universidad de San Pablo, resultando en dos libros de recopilaciones de obras en un acto y otros dos de obras largas. Después de estas publicaciones,

lecturas escenificadas. Luego dirigí *Esta propiedad está condenada*¹⁰ para una presentación en ese teatro. Me gustó gran parte de la obra. Luego me enamoré de *Habla Dulcemente...*,¹¹ no es dulcemente. Después *El cuarto rosa*, *La mujer del gordo* y *Hola desde Bertha*.¹² Entonces Tolentino montó tres obras cortas. Yo seguía de lejos, Conrado había sido mi alumno, también estaban Isabela [Lemos], Rita Giovanna.¹³ Las obras eran *Verano junto al lago*, *La dama del loción antipiojos* y *La habitación oscura*.¹⁴ Las seguí, me parecieron geniales y, al mismo tiempo, Analy Alvarez me llamó para una lectura de *El pelícano*.

LMA: *Gnädiges Fräulein*¹⁵.

AG: ¿Ese es el nombre original?

LMA: Es un título en alemán, una obra de 1966, en una estética que recuerda al llamado teatro del absurdo. Los pájaros van arrancando pedazos de la mujer en la playa.

AG: Exacto.

LMA: Tennessee trae el universo de la película *Los pájaros*,¹⁶ de Hitchcock.

AG: Recuerdo que me quedé bastante asustado, pensé algo así como: “¿Qué Tennessee era este? ¿Pero él escribió esto?” No conocía esta otra fase, que luego me presentaste buena parte de los textos. Recuerdo que hice esta lectura de *El pelícano*.

LMA: Analy montó esta obra en los años 80, creo que en los años 80, con Sônia Guedes,¹⁷ ¿no fue así?

AG: Sí, con Sônia Guedes.

LMA: Tengo una fotocopia del folleto de esa producción, está en la biblioteca de la Escuela Célia Helena.

AG: Está en Célia Helena y hay un póster en el Teatro Maria Della Costa de esta obra. Si quieres, podemos ir allí a mirar.

las traducciones apócrifas [obras traducidas pero no publicadas, especialmente las de un acto], y las otras ya muy conocidas, recibieron títulos más adecuados, no adaptados y que revelaban una mayor literalidad y conexión con el tema principal de la obra. Estas publicaciones comenzaron a hacer que la obra de Williams fuera más conocida, un proceso que aún continúa hasta el día de hoy. Los nuevos títulos, entonces, comenzaron a volverse más populares.

¹⁰ *This property is condemned*, 1946, obra em um acto.

¹¹ Referencia a la obra *Talk to me like the rain and let me listen...* [Háblame como la lluvia y déjame escuchar..., 1953]. Garolli se refiere a una traducción antigua de esta obra [em Brasil] que tenía el título adulterado como: *Fala comigo doce como a chuva* [literalmente Háblame dulcemente como la lluvia].

¹² *The pink bedroom* [1943], *The fat man's wife* [1938] e *Hello from Bertha* [1946], todas obras em um acto.

¹³ Elenco del espectáculo: Conrado Sardinha, Isabela Lemos y Rita Giovana.

¹⁴ *Summer at the lake* [1935], *The lady of Larkspur lotion* [1941] y *The dark room* [1939].

¹⁵ Escrita en 1966. La traducción es algo como *La mujer graciosa*.

¹⁶ *The birds*, lanzado en 1963.

¹⁷ El espectáculo fue dirigido por Steplan Yarian en 1987, con las actrices mencionadas y también Rosaly Papadopol. La primera y única puesta en escena conocida de esta obra en Brasil.

LMA: ¡Wow, sí quiero!

AG: Entonces hubo esta coincidencia de todas estas obras de Tennessee en mi vida. No estaba participando en el proyecto de Tapa, solo fui invitado a dirigir. Y luego, en la Escuela Wolf Maya, propuse hacer escenas cortas con los estudiantes. Y entonces estaban Mateus Monteiro y Lara Hassum, eran estudiantes. Les propuse *Háblame como la lluvia y déjame escuchar...* y *Esta propiedad está condenada*. También les presenté varios textos cortos de Nelson Rodrigues. Y luego Mateus dijo: “Queremos hacer ‘Háblame como la lluvia...’” Entonces otra alumna tomó *Esta propiedad está condenada*. Mateus y Lara hicieron un gran trabajo. ¿Nunca te lo mostré? Te lo enviaré.

LMA: ¿Lo tienes grabado? Sí, muéstramelo, quiero verlo.

AG: Sí. Entonces, fuimos a lugares audaces, quiero tu opinión, muy diferente a lo que vi en las producciones aquí [en São Paulo], como la de Camila Dos Anjos,¹⁸ una producción de Leonardo Medeiros de *Háblame como la lluvia...*¹⁹ Fuimos por un camino diferente...

LMA: En mi investigación en Internet, encontré más de 15 producciones de *Háblame como la lluvia...* en Brasil. Una de las más representadas en el país.

AG: Luego se graduaron, pero quedó una buena relación entre nosotros. Después de un año y pico, Mateus me llamó; es un gran chico, se esfuerza mucho... Me llamó y dijo: “¿No te gustaría dirigir esta obra?” Yo dije: “Podríamos considerarlo”. Y él: “...Porque ya tenemos una estructura...” Y yo: “¡Vamos allá!” Y comenzamos a encontrarnos. Pero es loco. Una cosa es hacerlo para el video en la escuela, tienes poco tiempo. Cuando empiezas a trabajar en la obra, ves que el problema está en otro lugar. Uno de ellos, por ejemplo, es que esta obra debería ser interpretada por actores más mayores, como si este matrimonio, esta unión, ya estuviera desgastada. Ya están desgastados. No podría ser dos jóvenes que están empezando... “Se acabó, se acabó, amigo. Vamos a salir de aquí. Voy a sumergirme en la bañera con cerveza, y al día siguiente estoy como nuevo”. Empecé a ver muchas dificultades para ellos para encontrarle el peso a esta obra, estaba volviéndose muy novelística, que en el video no me parecía.²⁰ Pero para el teatro sí. Entonces empezamos a

¹⁸ Referencia al espectáculo *A catástrofe do sucesso* [literalmente *La catástrofe del éxito*], en 2018, dirigido por Marco Antônio Pâmio, que abarcaba las obras *Háblame como la lluvia y déjame escuchar...* y *Mr. Paradise* [1939], además de fragmentos del ensayo “The catastrophe of success” de Williams que daba nombre al espectáculo. También el espectáculo *Propriedades condenadas* [literalmente *Propiedades condenadas*] [2016], dirigido por Pâmio, con las obras *Esta propiedad está condenada* y *¿Por qué fumas tanto, Lily?* [*Why do you smoke so much, Lily?*, 1935].

¹⁹ Referencia a los espectáculos *As palavras da chuva*, *Chuva G* y *Chuva L* [literally *Palabras de la lluvia, Lluvia G* y *Lluvia L*], de 2016, en los que el director Leonardo Medeiros presenta la obra con una pareja heterosexual, dos hombres en la versión G y dos mujeres en la versión L.

²⁰ Garolli da clases de interpretación para cine y televisión en la Escuela Wolf Maya.

tener un problema: se molestaron; soy un director que no puede calmar las cosas con los actores, si estoy dirigiendo, voy a ser claro al respecto, así que pensé que no estaba bien. Así que pasamos a hacer “*Esta propiedad...*”. Pero luego eran demasiado mayores para hacerlo, se veía extraño. Entonces llamé a Fernanda Viacava, que en ese momento era mi esposa, y ella estaba haciendo un estudio sobre Tennessee, siguiendo el proyecto del Grupo Tapa, basado en *La mujer de la loción antipiojos* o *La mujer de la bergamota...*²¹

LMA: *La mujer de la bergamota* es la traducción antigua [en Brasil].

AG: ¡Ah! Era la antigua. Ella se presentó en el Tapa y les encantó. Así que fui a ver sus ensayos. Y me gustó lo que vi. Entonces le dije: “Fe, ¿no quieres hacer una trilogía de Tennessee conmigo? ¿O algo de él juntos? Hacemos tres obras...”. Y ella aceptó. Dijo: “Vamos a intentarlo”. Así que tomamos *Hola desde Bertha*. Pero entonces está el papel de la mujer dueña de la pensión, Lara era muy joven, y empecé a ver que había creado un lío: “¡No sé cómo salir de esto!” Pero, para ganar tiempo, dije: en lugar de tomar una obra de Tennessee, ¿por qué no compilamos algunas cosas? Yo había leído algunos cuentos... Bueno, Mateus, Lara y Fe se esforzaron tanto... porque Tennessee es muy apasionante. Se metieron en ese mundo. Cuando realmente entras en su mundo, es poético, es trágico, es dramático, es sentimental, a veces es cursi, a veces es novelero, a veces es melodramático. Puede abarcar un universo de estéticas. Y entonces empezaron a jugar y a seleccionar fragmentos de los cuentos y otras obras. Fue en ese momento que leímos toda la obra de Tennessee publicada en Brasil. Y luego empezamos a tomar la estructura de *Hola desde Bertha*, poniendo a Fernanda como Bertha, y luego empecé a jugar con la idea de que Mateus interpretara dos personajes. Que hiciera de la dueña de la pensión y del marinero. Pero luego estaba Lara. Dios mío, ¿iba a despedir a Lara? Un día le dije: “Lee la acotación como si fueras la muñeca”. Y entonces se sentó y empezó a leer. “Vaya”, dije. “Vamos a tomar el guion: vamos a hacer ahora este montaje de textos como si fuera un delirio de ella. Bertha está al borde de la muerte, probablemente sea una persona con sífilis, eso no está definido, pero está al borde de la muerte, la mujer quiere sacarla de esa habitación, echarla a la calle, porque está atrapada entre la realidad y el delirio; económicamente, como prostituta, ya no es viable. Y ella está delirando. No solo viendo a su novio, diciendo que le escribirá, pidiéndole que venga a salvarla, para enviarle dinero... También dialoga

²¹ *La dama de bergamota* es una antigua traducción de *The lady of Larkspur lotion*, haciendo referencia a un aceite que se usaba para matar piojos. A partir de la publicación de la traducción del Grupo Tapa en: WILLIAMS, Tennessee. **27 Carros de algodão e outras peças em um ato**. Tradução: Grupo Tapa. São Paulo: É Realizações, 2012.

con la muñeca". Para la muñeca, traemos los fragmentos de los textos más poéticos de Tennessee. Para Bertha, teníamos los textos más concretos, de la propia obra *Hola desde Bertha* y de otros fragmentos de obras donde Tennessee muestra esa crueldad del sistema capitalista y cómo esto afecta a esos personajes.

LMA: La mujer como paria de la sociedad...

AG: Eso. Y, al mismo tiempo, Mateus interpretaba al novio/marinero, que es el otro lado de la relación. Tennessee también muestra de una forma dura la cuestión de la relación, la cuestión de la edad, la falta de amor o el exceso de amor, así que conseguimos llegar a un lugar bastante interesante. La obra, cuando hicimos una lectura en el Teatro Sérgio Cardoso, en São Paulo, duró casi dos horas y media porque no queríamos cortar nada. ¡Iba a ser una obra inmeeeeensa! En esa lectura nos dimos cuenta de que la cosa no se sostenía. Y entonces, con mucho dolor en el corazón, comenzamos a cortar. La llamamos *Memórias [não] inventadas* [literalmente *Memorias [no] inventadas*].²² Así llegamos a un lugar muy interesante. Después Mateus fue sustituido por Eucir de Souza y Lara fue sustituida por Camila Dos Anjos [Figura 2]. Hicimos una buena trayectoria con esta obra en espacios pequeños. Y en ese acercamiento, Tolentino, como un gurú, dijo: "Mira, nunca pensé que Tennessee pasara por tu cabeza". Él me considera muy O'Neilliano.

Pero hay una obra de Tennessee que se acerca al universo de O'Neill: es *Not about nightingales*.²³ El Tolentino me trajo la obra. La vio en Estados Unidos con Michael Redgrave y me la trajo. Y me quedé enamorado de ese texto, hicimos varias lecturas de una traducción hecha por Ivany Shewchenko. Estuve siete años presentando proyectos en los concursos de São Paulo para intentar obtener algún recurso para la producción. Fueron siete años. No era para hacer *El mono velludo*,²⁴ era para hacer *Not about...* Y ahí, desde 2011, estuve intentando... Hasta que conseguimos el Fomento de la Prefeitura²⁵ y el proyecto *Homens à deriva* [*Hombres a la deriva*] se hizo realidad.

²² En cartel en São Paulo en 2017 y 2018.

²³ Escrita en 1938. Una posible traducción sería "*No será sobre ruiseñores*", considerando el contenido y los fragmentos donde la frase es citada en los diálogos.

²⁴ *The hairy ape*, escrita por Eugene O'Neill en 1922.

²⁵ "Establecido por la Ley 13.279/02, el Programa Municipal de Fomento al Teatro para la Ciudad de São Paulo tiene como objetivo apoyar el mantenimiento y la creación de proyectos de trabajo continuado de investigación y producción teatral, buscando el desarrollo del teatro y un mejor acceso de la población al mismo, a través de grupos profesionales de teatro que son financiados directamente por este programa. Se realizan dos convocatorias al año, una por semestre, en las cuales los grupos interesados presentan sus proyectos, que son evaluados por Comisiones Evaluadoras, compuestas por miembros con reconocido conocimiento en teatro, que cumplen con los criterios de evaluación previstos en la ley. El programa Fomento al Teatro se desarrolla en diversos espacios públicos, desempeñando un importante papel en la revitalización de áreas degradadas, inaugurando nuevos espacios teatrales y llevando el teatro a las calles de la ciudad. Sus actividades se llevan a cabo en todas las regiones de la ciudad, siendo una gran meta llevar la actividad teatral del centro a las regiones periféricas de la capital" (Cidade de São Paulo, 2011).

Figura 2 – De izquierda a derecha: Eucir de Souza, Fernanda Viacava y Camila dos Anjos, en el espectáculo *Memórias [não] inventadas*, basado en *Lembranças de Bertha*, dirección de André Garolli en 2017. Foto: Paulo Fischer.

Fuente: Mellone, 2017.

LMA: ¡Justamente iba a preguntar eso! ¿Cómo llegaste a la obra *Nightingales...*? Te llevó a montar *Infierno – Un interludio expresionista* [Figura 3], una adaptación – ¡ya dijiste cómo llegaste a ella! Pero me impresionó, no sabía que habías estado siete años...

AG: Siete años.

LMA: Entonces, ¿cuándo hiciste *Homens à deriva* [*Hombres a la deriva*]?

AG: Comencé con *Homens ao mar* [*Hombres al mar*] en 2004. Contenía las obras: *Rumbo al Este hacia Cardiff* en 2004; *En la zona* en 2006; 2007 fue *Luna de los caribes*; y 2008 fue *El largo viaje de regreso*.²⁶ En 2008, ganamos el Fomento para hacer todas esas obras de O'Neill, dentro del Proyecto *Hombres al mar*. Cuatro obras. Y luego fuimos a Chicago a presentarlas, en 2009. En 2010, ganamos el Fomento para producir el proyecto *Homens à margem* [*Hombres al margen*], presentamos *El mono velludo* y las obras de Plínio Marcos: *Dois perdidos numa noite suja* [*Dos perdidos en una noche sucia*] y *Abajur lilás* [*Lámpara de abajur*]

²⁶ Todas son obras de Eugene O'Neill, escritas entre 1914 y 1917: *Bound east for Cardiff*, *In the zone*, *Moon of the Caribbees* y *The long voyage home*, respectivamente.

lila].²⁷ Y desde 2011, quise montar *Not about...* Desde entonces estuve intentando el Fomento para hacer la obra de Tennessee. De 2011 hasta 2018. Fue en 2018 cuando gané el Fomento de la Prefeitura para hacer *Not about...* [Figura 3].

Figura 3 – Camila Dos Anjos y los actores corales del espectáculo *Inferno – Un interlúdio expressionista*, libre adaptación de *Not about nightingales*, dirigida por André Garolli en 2019-2020. Foto: Alexandre Inserra.

Fuente: Balsanelli, 2023.

LMA: Esta información es imprescindible para entender tu carrera, tu trabajo. La cuestión del Fomento, del apoyo estatal al teatro, fue fundamental para determinar tu carrera.

AG: Sí. Solo sería posible realizar la trilogía *Hombres al mar*, *Hombres al margen* y *Hombres a la deriva* y nuestro último proyecto, que trata sobre la *Historiografía del Estado Brasileño*,²⁸ involucrando, en total, a casi 220 profesionales de todas las áreas. Todo fue posible gracias al Fomento al teatro. Mi último Fomento fue para la puesta en escena de *Pedreira das*

²⁷ *Dois perdidos...* fue publicada por primera vez en 1966, y *Abajur lilás* [también traducido por *Lámpara de abajur púrpura*] fue escrita en 1969.

²⁸ Un proyecto artístico del director que se llevó a cabo, desde el aislamiento social impuesto por la pandemia de Covid-19 hasta 2022, mediante el estudio profundo y lecturas dramáticas de la obra completa de Jorge Andrade, culminando en la puesta en escena de la obra *Travessia Brasil – Um caminho para Pedreira* [*Travessia Brasil – Un camino hacia Cantera*, escenificada en 2022 en São Paulo], una compilación de diversas obras de este autor a partir de *Pedreira das almas* [*Cantera de almas*].

Almas,²⁹ de Jorge Andrade, en 2021, dentro del proyecto *Historiografía*. Mira, estaba hablando con Ivani en 2008, ya existía una idea para hacer una obra de Tennessee.

LMA: ¿Fue en 2008 que la conociste?

AG: En 2008 conocí a Ivani y ella me ayudó con la traducción de *El mono velludo*. Después, nos dirigimos hacia *Not about...* y ahí quedé en un limbo. Durante este tiempo, dirigí otras obras, fui llamado para varios proyectos aquí y allá, pero no lograba avanzar con mi investigación.

LMA: Me gustaría que hablaras sobre la dramaturgia de Tennessee Williams. No sé cómo hacer esta pregunta. Puedo decir algo así: ¿Qué opinas sobre la dramaturgia de Tennessee Williams? Pero ya has comentado muchas cosas. Quiero que hables como un director que ve en esta obra un potencial para el escenario. ¿Ya estás pensando en ella en el escenario, tú y estos personajes? ¿Ves una realidad en estos personajes? ¿Te conmueven? ¿Cómo te afecta la dramaturgia de Tennessee? ¿Cómo la ves? Hablo así porque no quiero limitarme a una pregunta, quiero tu opinión sobre él.

AG: Entiendo lo que quieres. Voy a hablar como director, como alguien del teatro. Quizás lo que voy a decir sobre Tennessee sea muy personal. Cuando leo sus obras, veo aspectos muy interesantes: su enfoque político, al mirar a todos estos personajes que hoy comienzan a tener voz, la mujer, el homosexual, el marginado. Así que, en este sentido, Tennessee es un dramaturgo vanguardista. No puedo hablar de Tennessee sin tocar un aspecto personal. Me identifico mucho con los personajes opresores [risas]. Es mi identificación como hombre. Él me llega mucho, su dramaturgia... su poesía... excepto por una cosa u otra... a menudo me río de las cosas que él plantea. Parecen frases de parachoques de camiones. Un poco cursi, un poco cursis, pero altamente humanas. No está intentando romanticizar, él intenta ser lo que es. Por ejemplo, me identifico con Kowalski, con el Sr. Whalen,³⁰ me identifico con Big Daddy, me identifico con Chance en *Doce pájaros de la juventud*. Era un tipo hijo de puta.

LMA: En la obra *Doce pájaros de la juventud* está ese político que castra a Chance y al chico negro al final. Él manipula todo. El jefe Finley. También está Jabe Torrace, de *La descendencia de Orfeo*. En la película de Sidney Lumet, *Piel de serpiente*, él es el esposo de Anna Magnani. Mata a ambos al final. Está postrado en la cama y desde allí hace maldades. Manda incendiar la viña del padre de Lady. Son todos personajes con una

²⁹ Primera publicación en 1960.

³⁰ Personaje de *Not about nightingales*.

masculinidad tóxica, como decimos hoy. Son los autoritarios, los malvados... Personajes muy similares.

AG: [risas] Exacto. Me conmueve, por ejemplo, *El zoo de cristal*.³¹ Me conmueve Tom, el hijo. Es hermoso el texto. Pero eso no me toca, no es mi mundo. Pero el personaje de su hermana, recuerdo haberme emocionado. Vi una puesta en escena aquí en São Paulo con Cássia Kiss, dirigida por Ulisses Cruz, y con Kiko Mascarenhas. Recuerdo haberme emocionado, una puesta muy hermosa. Pero ese no es mi universo. Mi padre es muy presente. Por eso, O'Neill me habla mucho más, porque el padre de O'Neill era muy presente. El de Tennessee no lo era. Lo masculino siempre pasa por la cuestión de la opresión en la obra de Tennessee. El hombre masculino... Así que creo que Tennessee logra hacer este retrato de la masculinidad. Por eso, tengo esa sensación... Además de este mundo de personas oprimidas que empezaron a tener voz y espacio... La obra de Tennessee aún tendrá una revisión positiva sobre estos personajes marginados. Porque creo que él ya les daba voz a todas estas personas. Creo que Blanche es un ejemplo de esa persona que enloquece o es enloquecida o, en mi opinión, se hace la loca para sobrevivir en este mundo opresor. Pude ver una puesta así, donde esta locura era una artimaña. Se enamora de Kowalski, creo, aunque sea violada, agredida por él.

LMA: Tal vez no sea amor, sino deseo.

AG: Sí. Y creo que el gran personaje de la obra es Stella. Si alguna vez monto esta obra, la montaré desde el punto de vista de Stella. Así que, tengo la sensación de que muchos personajes de Tennessee son astutos, se hacen los muertos para atrapar a su presa. Tengo discusiones fuertes con personas que piensan que Tennessee tiene personajes aéreos, etéreos, que viven en otro tiempo. No puedo ver eso, yo creo que Tennessee es tan terrenal. Es concreto. Creo que Bertha está enferma y está contando historias para sobrevivir. No va con la realidad. Lo mismo con Blanche, no va con la realidad con Kowalski. Kowalski sabe que ella tiene deseo por él. Pero ella evade ese tema. Le da la vuelta. Eso confunde.

LMA: Confunde a todo el mundo.

AG: Al mundo entero. También está el personaje de la secretaria en *Not about...*, Eva. Confunde al director de la prisión, confunde a Jim.

LMA: Eva tal vez sea un boceto de Blanche.

³¹ *The glass menagerie*, 1945. También conocida en Brasil como *À margem da vida* [literalmente *Al margen de la vida*], tuvo su primera representación en el país en 1948

AG: Sí, un boceto de Blanche. También pienso así. No entiendes si esta mujer está o no seduciendo, yo entiendo la cabeza de Kowalski. No estoy defendiendo a este personaje, me pongo en el papel de artista. Mirando la situación, creo que ella está creando un juego de seducción, creando una situación, quizás incluso ingenuamente. Pero luego coloca a su hermana en esa situación. En su cabeza, parece ser normal ser una jovencita ingenua, como esas chicas del Sur de Estados Unidos, criadas para ser coquetas, jóvenes y bonitas. Ella aún se ve como una coqueta. Y seducir es parte de ese juego. No es maldad, no es desliz moral, es un componente de la construcción de esa feminidad del Sur de Estados Unidos, de la aristocracia. Ella tiene la ilusión de ser aristócrata, de poder actuar como una mujer aristócrata. No tiene noción de la realidad, del mundo masculino como realmente es.

LMA: Las *Southern Belles* [Bellas sureñas].

AG: Exacto, las bellas del sur.

LMA: Entonces, en su cabeza, lo que ella tiene, sobre el sexo y el amor, sería una ilusión, ¿sería eso? Ella jamás imaginaría las consecuencias de su juego, de su ilusión...

AG: Exactamente eso.

LMA: ¿No crees que en eso hay un poco de Strindberg?

AG: No declarado, porque Strindberg expone de forma descarada.

LMA: Todo lo que a Tennessee le gustaba era una fuente de relativa iluminación, no lo dejaba como la origen, lo manipulaba, lo hacía a su manera. Entonces, cuando lees, dices: "aquí hay algo de Strindberg, aquí hay algo de Chéjov, aquí hay algo de D. H. Lawrence, aquí algo de Charles Chaplin". Él buscaba referencia en todo. Pero creo que con todo esto también, lo que estás diciendo sobre la transgresión estética con imaginación, memoria y sueño... Nos confundimos con lo que está sucediendo. Y, de repente, eso se vuelve en contra nuestra, en contra del propio personaje. ¡Me parece muy strindbergiano!

AG: Claro, una buena comparación. Tiene el aroma de Strindberg. Es claro que, cuando lees *Acreedores*³² [Figura 4], para tomar una obra en un acto en la que estoy trabajando... ¿Qué mundo es ese? Es casi un diálogo consigo mismo. Esos dos hombres... Es el hombre mayor hablando consigo mismo, más joven. Es loco cómo lo hace. Pone a la mujer como el desequilibrio del eje del hombre, casi como el canto de la sirena. Es así como veo a Tennessee. Nosotros, los hombres, no sabemos manejar esto, no sabemos lidiar con este cambio de eje.

³² *Fordringsägare*, escrita em 1888.

Figura 4 – André Garolli y Sandra Corveloni en una escena de la obra *Credores*, de August Strindberg, dirigida por Eduardo Tolentino, en 2023. Foto: Ronaldo Gutierrez.

Fuente: Infoteatro, 2023.

AG (cont.): Y eso es lo que desconcierta también a los personajes de *Acreedores*, es lo que desmonta esa estructura que está establecida en *Un tranvía...* con el juego de póker, de los amigos reunidos; ella llega y desestructura todo eso. Cuánta conciencia hay en eso o si la hay, depende del punto de vista. Tal vez yo le daría cierta conciencia. Para no dejarla tan santa, tan sujeta a ese mundo, pero no sé si estaría traicionando a Tennessee al hacerlo.

LMA: Creo que no. Tennessee escribe posibilidades. No hay nada tan definitivo, todas estas líneas de pensamiento son posibles.

AG: Veo eso. Has traído esa cuestión en relación a Strindberg, creo que eso está presente, mucho en él, rodeándolo. O'Neill va directo a Strindberg. Intenta ser un Strindberg un poco más burgués. Tennessee no, Tennessee tiene el verdadero aroma de Strindberg, de esa estructura que impregna sus últimas obras, más de delirio, de sueños... En *Sueño*,³³ una diosa viene a la tierra a observar al ser humano y se queda impactada con lo que ve. Tennessee podría escribir eso. Esta mujer que cae en este mundo y dice: "no tiene que ser así".

³³ *Ett drömspel*, escrita em 1901.

LMA: Vamos a compararlo con *Un tranvía...*, ese lugar strindberguiano: ella sale de una familia rica, aristocrática, lo pierde todo, y ahora va a un barrio bajo, en los suburbios. Y ella mira todo eso horrorizada, porque el mundo de ella, el que imagina y quiere, es diferente. Esa diosa es Blanche. El mismo personaje. Y ella, en el fondo, cuando está bebiendo y tal vez enloqueciendo, es una forma de decir: “no tiene que ser así”.

AG: Perfecto. Como director, lidiar con Tennessee puede traer tantas cosas, tantos contextos y contenidos. Necesito cuidarme mucho para no tener una visión prejuiciosa hacia él. En relación a su escritura, a sus personajes, porque desconfío de esos personajes. Recuerdo que, en un debate que tuvimos en el Teatro de Arena, llegaron a decir sobre mi visión de Blanche: “Estás siendo prejuicioso, machista, estás poniendo a la mujer en otro lugar, piensas que está haciendo esto por malicia, la estás destruyendo”. Pero siento que Tennessee no mira con mucha compasión a las mujeres, en este caso, a las oprimidas.

LMA: Lo que has dicho me lleva a una conclusión. Parece que conoces a un Tennessee congelado en el tiempo, en los años 1940 y 1950.

AG: Seguro. No conozco lo que escribió después.

LMA: Después de que Tennessee escribió esas obras que conocemos, escribió otras obras, con el mismo contenido crítico-social, pero el mundo fue cambiando, la sociedad, la cultura. Él cambió, envejeció, hubo otras estéticas. Y, en Brasil, solo tenemos, como máximo, 40 obras traducidas y publicadas. Y si miramos todo su conjunto de obras, llegaremos a la conclusión de que Tennessee hacía parodia, una especie de comedia, se estaba riendo de la sociedad. Se estaba riendo del lugar donde vivía, de su mundo, de los personajes de su vida real. Mirar solo un período muy corto de su carrera, entre 1945 y 1961, tiene solo 15 obras que se hicieron extremadamente famosas. Pero tiene las que escribió fuera de este período, y son más de 100 obras. Estamos hablando de eso.

AG: Creo que estamos en un momento en el que estas obras comenzarán a llegar a todos, no sé, creo que en todo el mundo...

LMA: Gracias, André, por compartir tus ideas.

AG: Yo que agradezco la charla, Marcinho.

Referencias

BALSANELLI, Adriana. Inferno um interlúdio expressionista. 2023. Disponible en: <http://adrianabalsanelli.com.br/espetaculos-eventos/cia-triptal-inferno-um-interludioexpressionista>. Consultado el: 22 de agosto 2023.

CIDADE DE SÃO PAULO. Programa Municipal de Fomento ao Teatro. 12 ago. 2011. Disponible en: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/fomentos/teatro/>. Consultado el: 23 de agosto 2023.

INFOTEATRO. Grupo Tapa encena *Credores*, de August Strindberg, em reencontro com Sandra Corveloni. 2023. Disponible en: <https://infoteatro.com.br/peca/credores/>. Consultado el: 23 de agosto 2023.

MELLONE, Maurício. Memórias (não) inventadas: de volta à peça baseada em Tennessee Williams. *In: Favo do Mellone*, 19 jan. 2017. Disponible en: <https://favodomellone.com.br/memorias-nao-inventadas-de-volta-peca-baseada-entennessee-williams/>. Consultado el: 22 de agosto 2023.

RODRIGUES, Thaís. “Gata em Telhado de Zinco Quente” faz temporada no CCBB. *In: Metrópolis*. 09 set. 2016. Disponible en: <https://www.metropoles.com/entretenimento/teatro/gata-em-telhado-de-zinco-quentefaz-temporada-no-ccbb>. Consultado el: 23 de agosto 2023.

WILLIAMS, Tennessee. **27 Carros de algodão e outras peças em um ato**. Tradução: Grupo Tapa. São Paulo: É Realizações, 2012.

Traducción enviada el 02 de noviembre de 2024

Traducción aprobada el 20 de diciembre de 2024