

BRONDANI, Joice Aglae. Il Ballo de i Zanni ao Som do Congado: Transduções entre Congada e commedia dell'arte. Uberlândia/Trento: Programa de Pós-Graduação em Artes-UFU. PRODOC-CAPES-PPGA-UFU; Professora Convidada. Atriz e Diretora.

RESUMO

Trata-se de mais um trabalho de continuidade ao diálogo entre as culturas populares do Brasil e Itália, criado a partir de afetações causadas pelas máscaras da commedia dell'arte e de grupos de Congada de Uberlândia, Minas Gerais. O esquete em questão é resultante do primeiro experimento resultante de visitas, convivências e participações do grupo de pesquisa, nas tradições que envolvem a Congada na cidade de Uberlândia. No esquete, quatro Zanni trabalham para o cozinheiro San Benedetto Brighella, o qual tem, ainda, como ajudantes, quatro Servette. As conexões rizomáticas entre Zanni, Brighella, Servetta, Marinheiro de São Benedito e Moçambiqueiros, são realizadas na cena/corpo através do enredo adaptado, danças e cantos, construindo um espaço de diálogo entre commedia dell'arte italiana, Contin/Joice e as festas do Congado de Uberlândia, o que caracteriza mais um encontro das tradições do Brasil e da Itália, na cena.

Palavras-chaves: Experimento. *Commedia dell'Arte*. Congada. Práticas Espetaculares Populares. Transdução Caleidoscópica.

BRONDANI, Aglae Joice. La danse des Zanni ou Son du Congado Transductions entre Congada e commedia dell'arte. Uberlândia/Trento: Programme d'études supérieures en Arts; PRODOC-CAPES-PPGA-UFU; Professeur invité. Actrice et Metteur en Scène.

RÉSUMÉ

C'est un autre travail de continuité au dialogue entre les cultures populaires du Brésil et de l'Italie, créé à partir des affects causés par les masques de la commedia dell'arte et des groupes de congada de Uberlândia, Minas Gerais. Le sketch en question est résultant des premières visites, interconnaissance et des expériences partagées entre le groupe de recherche et les traditions qui impliquent la congada à Uberlândia. Dans le sketch, quatre Zanni travaillent pour le cuisinier San Benedetto Brighella, qui a également, en tant qu'aides, quatre Servette. Les connexions rhizomatique entre Zanni, Briguella, Servetta, Marin de Saint-Benoît et Moçambiqueiros sont effectuées sur/dans la scène/corps à travers l'histoire adaptés, des danses et des chants, en construisent un espace de dialogue entre la commedia dell'arte italienne, Contin/Joice, et les fêtes du Congado de Uberlândia, ce là caractérise un autre rencontre des traditions du Brésil et de l'Italie sur la scène.

Mots-clés: Expérience. *Commedia dell'Arte*. Congada. Pratiques populaires spectaculaire. Transduction kaléidoscopique.

"Il Ballo de i Zanni ao Som do Congado" é resultante de um processo de pesquisa, iniciado em 2006, cujo princípio é a técnica de transdução caleidoscópica¹, uma técnica que visa o diálogo entre as culturas populares do Brasil e da Itália, mais especificamente a *commedia dell'arte*, no âmbito da cena e do corpo.

Em 2011, o professor Narciso Telles fez o convite para que eu integrasse o projeto do PRODOC-CAPEL "Comicidade e Criação", no PPGArtes-UFU. Seguindo minhas pesquisas e podendo incorporá-la ao PRODOC, dei início ao estudo sobre a Congada e possíveis conexões dessa prática espetacular popular do triângulo mineiro com a *commedia dell'arte* italiana (continiana, acrescida/transmutada de minhas interferências - Contin/Joice - a qual chamo de técnica de transdução caleidoscópica).

A pesquisa aconteceu nos ternos de Congada "Marinheiro de São Benedito" e "Moçambique Estrela Guia", de Uberlândia-MG. Estiveram envolvidos a professora do curso de teatro e pós graduação em artes da UFU, Vilma Campos Leite, os alunos da Graduação em Teatro da UFU, Débora Helena, Deivid Santana, Renata Paixão e Rosiane Martins, a aluna de Artes Visuais Marta Prata e a aluna do Curso de Música, Mariana Parreira. O experimento buscou, nesses ternos de Congada, elementos para a composição da dramaturgia e movimentação da cena.

Mas a técnica de transdução caleidoscópica não se detém em ocupar canto, dança, figurino ou acessórios que lembrem ou remetem à cultura popular a que se debruça no momento do estudo, trata-se de uma técnica que trabalha nas questões subjetivas do imaginário, de conexões de circuitos musculares e energéticos, entre as máscaras físicas da *commedia dell'arte* e da cultura popular em que está mergulhando, nesse caso, a Congada, mais específico 'Marinheiro' e 'Moçambique', focando mais ainda: 'Marinheiro de São Benedito' e 'Moçambique Estrela Guia'.

A técnica de transdução caleidoscópica, consiste em fazer *commedia dell'arte* utilizando-se do próprio referencial cultural² - é preciso dizer que não se trata de 'abrasileirar' a *commedia dell'arte*, mas de alimentar e dar vida a essa, usando como reservatório/motor a cultura popular brasileira. É preciso dizer que, em uma lógica, a montagem segue um pouco dos encaminhamentos dos comicos dell'arte, os quais traziam para seus espetáculos elementos da cultura em que estavam de 'passagem', no caso, além das conexões subjetivas inerentes a técnica de transdução caleidoscópica, foram utilizados outros elementos da Congada, como cantos e paródia de cantos desses ternos, bem como, comida da região e outras referências de objetos que se relacionam com o Congado.

Para a técnica de transdução acontecer, primeiro foi necessário se apropriar da Congada, para tanto foi necessário um tempo de experiência de campo com esses ternos, participando do processo de preparação para a festa do Congado - novenas, leilões, ensaios - do mesmo modo, com o elenco, foi necessário estabelecer um

1 O termo auxilia na compreensão do mecanismo imaginativo do processo. Para saber mais sobre a técnica, ler: BRONDANI: 2010.

2 Para saber mais, ler: BRONDANI: 2010.

treino com as máscaras da commedia dell'arte (no caso da montagem Zanni, Brighella, Servetta e Vecchia). Depois de criar esses encaminhamentos paralelos e bem concretos, partiu-se para a investigação, e compreensão, de como esta cultura popular incorporada (Congada), poderia servir de alimento para a apropriação da cultura popular da alteridade (Commedia dell'arte), também incorporada pelo elenco.

Em sala, o trabalho consistiu em criar uma dinâmica de movimentos da congada. Separadamente, o mesmo trabalho foi sendo feito com as máscaras dell'arte. Posteriormente, uma segunda etapa do treino foi avançando, misturando os movimentos das máscaras dell'arte e da Congada, o intuito é de perceber quais movimentos/circuitos musculares se "comunicam", através de um processo de repetição das formas, como em um processo de superposição destas. Porém, é necessário dizer que o estudo vai além da forma, passa pelo processo de despertar e alimentar esse corpo com imagens que trabalham no corpo - são incorporações que retumbam na memória/corpo. Uma memória, reservatório/motor que ultrapassa tempo/espaço e não comporta hierarquia entre passado/presente/futuro, potencializada pela imaginação, a qual age como força propulsora e portadora de um DNA imaginal³.

O que acontece na superposição dos circuitos musculares dos movimentos da Congada e das máscaras de commedia dell'arte é que, pontos chaves se alinham. Os pontos que se distanciam, sofrem adaptações de tais circuitos. A adaptação destes circuitos se dá de modo dialogal, isto é, sem supremacia, cada movimento se re-inventa em algumas pequenas passagens e a ultrapassagem desses pontos é através do dado sensível o qual possui uma potência de invenção/imaginação (DELEUZE: 2001). A intenção é a de experienciar no corpo o eco dos genes imaginais, os quais se recombinaem, variam, repetem-se, renovam-se criando uma dinâmica de afetações entre máscaras da commedia dell'arte e congada. As incorporações de tais genes - imag/in/ação - trabalham com essa memória que transcende a realidade. Tal memória comporta resquícios de uma outra esfera e quando em contato com a imaginação, se torna lembrança adicionada de sonhos e poesia, potencializando a realidade.

Além de ter sido um caminho de investigação dentro do que a pesquisa se propõe (diálogos entre culturas diversas, na cena e no corpo), não se pode ignorar que, "Il Ballo de i Zanni ao som do Congado" foi resultante, também, de uma investigação em grupo e individual (plural X singular), percebendo conexões e afetações, tanto em sala/treino/indivíduo/grupo, quanto em campo/grupo congadeiro/grupo da pesquisa/indivíduo. Foram três estágios que se tocavam em algum lugar: investigação, treino e montagem.

O enredo, o qual pode se dizer, muito simples, traz como trama e dramaturgia de cena, uma complexidade de relações e códigos, da própria commedia dell'arte e da congada: quatro Zanni trabalham para o cozinheiro San Benedetto Brighella, o qual tem, ainda, como ajudantes, quatro Servette. Músicas, cantos, danças e

---

3 O DNA Imaginal é um princípio ativo da pesquisa desenvolvida - para saber mais ler: BRONDANI: 2010.

movimentações da Congada e da commedia dell'arte italiana (Contin/Joice - continiana, adicionada da técnica criada pela autora) que agem na cena e nos corpos que realizavam tal cena.

Referências Bibliográficas

ALCÂNTARA, Ana Paula. **Congos, Moçambiques e Marinheiros: Olhares sobre o Patrimônio Cultural Afro-brasileiro de Uberlândia**. Uberlândia: Composer, 2003.

ARTONI, Ambrosio. **Il teatro degli Zanni. Rapsodie dell'Arte e dintorni**. Ancona-Milano: Editore Associati srl, 1996.

BACHELARD, Gaston. **O direito de sonhar**. 2ª ed. SP: DIFEL, 1986.

_____. **A Terra e os Devaneios do Repouso**. SP: Martins Fontes Ltda. 1990.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **Peões, pretos e congos: trabalho e identidade étnica em Goiás**. Goiânia: universidade de Brasília, 1977.

BRASILEIRO, Jeremias. **Congadas em Minas Gerais**. Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2001.

BRONDANI, Joice Aglae. **Varda Che Baucó! Transcursos Fluviais de uma Pesquisatriz: Bufão, Commedia dell'Arte e Manifestações Espetaculares Populares Brasileiras**. Tese de Doutorado. Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, 2010. (a)

_____. **Práticas Espetaculares Populares Brasileiras: Força Motriz para um Trabalho de Ator - Técnica de translocação caleidoscópica**. In Mimus. Revista on-line de Mímica e Teatro Físico. Ano 2. No.3 - jan.2010 - ISSN 2175-4888. (b)

CÁSSIA, Taynar de. **Movimento negro de base religiosa: a Irmandade do Rosário dos Pretos**. In: CAD. CRH. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2001.

DELEUSE, Gilles. **Empirismo e Subjetividade. Ensaio sobre a natureza humana segundo Hume**. Trad. Luiz B. L. Orlandi. SP: Editora 34, 2001.

HALL, Stuart. **Da diáspora: identidades e mediações culturais**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

HOBSBAWM, Eric. **A Invenção das Tradições**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

JUNG, Carl Gustav. **Memórias, Sonhos, Reflexões**. Trad. Dora Ferreira da Silva. RJ: Nova Fronteira, 1963.

LECOQ, Jacques. **Le corps Poétique**. Paris/FR: Anrat, 1997.

MAC CORD, Marcelo. **Identidades Étnicas, Irmandade do Rosário e Rei do Congo: sociabilidades cotidianas recifenses – século XIX**. In: Campos. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2003.

MAFFESOLI, Michel. **O conhecimento comum: compêndio de Sociologia Compreensiva**. Trad. Aluizio Ramos Trinta. SP: Editora Brasiliense, 1983.

_____. **Elogio da Razão Sensível**. Trad. Albert Christophe Migueis Stuckenbruck. Petrópolis: Vozes, 4ª edição, 2008.

MARTINS, Leda Maria. **Afrografias da Memória**. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Mazza ed., 1997.

PAIVA, Rita. **Gaston Bachelard: A imaginação na ciência, na poética e na sociologia**. SP: Annablume; FAPESP, 2005.

RANCIERE, Jacques. **A Partilha do Sensível, Estética e Política**. São Paulo:EXO experimental, 2005.

RANGEL, Sonia Lucia. **Processos de Criação: atividade de fronteira**. In: Congresso Brasileiro de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas: "Os trabalhos e os dias" das artes cênicas: ensinar, fazer e pesquisar dança e teatro e suas relações. Memória ABRACE X, Rio de Janeiro: 7 Letras, 2006.

TOMAZ, Laycer. **Da senzala à capela**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000.