

disseia
nacional

TEATRO NACIONAL D. MARIA II

Guimarães
30 Mar—1 Abr

CENÁRIOS PASSADOS

PENSAR O PAÍS, ATRAVÉS DO TEATRO
DEBATES · MESAS REDONDAS · CONFERÊNCIAS · ESPETÁCULOS

CENÁRIOS PASSADOS

O programa Cenários aponta para a reflexão, a partir de diferentes prismas e com uma temporalidade alargada: do passado ao futuro, atravessando, claro, o presente. No final de cada trimestre de 2023, um grande evento de pensamento reflete sobre o percurso da Odisseia e evidencia o trabalho regional, com um olhar agregador sobre as respetivas realidades locais.

Sendo a região Norte aquela que inaugura a Odisseia Nacional, e mantendo a harmonia cronológica, o primeiro Cenários acontece em Guimarães e é dedicado ao Passado.

Como é que o teatro e o seu passado recente podem ajudar a pensar sobre a região norte e sobre o próprio país?

A partir da “cidade-berço”, a Odisseia Nacional propõe um evento que quer pensar na influência da herança e da história nas "identidades nacionais" e na sociedade do presente.

Cenários Passados resulta de uma parceria com a Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, o projeto Lab2050 e A Oficina.

REPÚBLICA
PORTUGUESA
CULTURA

PARCEIRO PRINCIPAL

grupo
ageas
portugal

O programa Cenários é um dos eixos principais da Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II e aponta para um tempo fundamental de reflexão, a partir de diferentes prismas e com uma temporalidade alargada. Nesta espécie de “ponto da situação” deslocamo-nos do passado ao futuro atravessando, claro, o presente. No final de cada trimestre de 2023, um grande evento de pensamento irá propor uma análise crítica sobre o percurso da Odisseia e evidenciar o trabalho regional, com um olhar agregador sobre as respetivas realidades locais.

Organizamos este programa de forma cronologicamente harmónica e, por isso, começamos pelo Passado, assentando arraiais na cidade de Guimarães, sendo a região Norte a zona do país que inaugura esta viagem ambiciosa por todo o território português. Poder--se-ia pensar que, para uma programação que tem essencialmente os olhos postos num futuro mais coeso e democrático para as artes em Portugal, e que carrega uma visão maioritariamente composta de mudança, começar pelo Passado pode ser um gesto pouco promissor. É verdade que não temos como alterá-lo, que não podemos modificar os acontecimentos transatos. Mas acontece que somos um teatro de memória histórica, porventura um dos principais guardiões do património teatral português, e que acreditamos que é nosso dever tomar o tempo que nos antecede como lição, celebrando as narrativas de que nos devemos orgulhar mas também tentando não repetir os mesmos erros.

Assim sendo, e dado que não nos contentamos com uma arqueologia passiva, fazemos perguntas ao Passado: como nos vemos? De onde viemos? Como é que o teatro que tivemos pode servir o teatro que queremos? E na nossa vontade de alargar o círculo de reflexão, ampliamos também o âmbito das perguntas: como é que esta perspetiva teatral pode abranger a reflexão sobre a própria região Norte e sobre o próprio país? Como é que a cultura pode pilotar este raciocínio de observação e análise?

A partir da “cidade-berço”, a Odisseia Nacional propõe um evento que quer pensar na herança e na história e indagar sobre a sua influência nas “identidades nacionais”, nas forças vivas da nossa sociedade contemporânea. Paramos para pensar, dilatando os limites da nossa programação, e convocando e agitando as “águas passadas” no sentido de mover moinhos futuros.

Pedro Penim
Diretor Artístico

---

30 MARÇO

BOAS-VINDAS 10H	SESSÃO DE ABERTURA	Centro Cultural Vila Flor / Pequeno Auditório
DEBATE 10H30	ODISSEIA NACIONAL, REFLEXÃO A NORTE	Centro Cultural Vila Flor / Pequeno Auditório
DEBATE 14H30	GUIMARÃES E A CULTURA: ANDAMENTO EM 3 TEMPOS	Teatro Jordão
DEBATE 16H30	UNIVERSIDADE DO MINHO: INVESTIGAÇÃO, PROCESSO E TRANSFORMAÇÃO DO QUOTIDIANO	Teatro Jordão
SHOWCASE 18H30	AUTO DA BARCA DO INFERNO	Centro Cultural Vila Flor / Café-Concerto
CONCERTO 22H	IN LOCO - CAPTAIN BOY (DUO)	Centro Cultural Vila Flor / Café-Concerto

---

31 MARÇO

FÓRUM 10H	FÓRUM JOVEM	Centro Internacional das Artes José de Guimarães
CONVERSA 14H30	CULTURA E TERRITÓRIO	Teatro Jordão
MESA REDONDA 15H30	CONVERSAS À RODA	Teatro Jordão
SHOWCASE 18H30	RUMOS - SAÚDE MENTAL	Centro Cultural Vila Flor / Café-Concerto
ESPETÁCULO 21H30	HOPELESS.	Centro Cultural Vila Flor / Grande Auditório
CONCERTO 22H30	IN LOCO - CLASEN DJ SET	Oub'lá Bar

---

1 ABRIL

FÓRUM 10H	FÓRUM COMUNIDADE	Centro Internacional das Artes José de Guimarães
DEBATE E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 14H30	CARA E COROA	Teatro Jordão
CONFERÊNCIA 16H30	OPEN LAB STAGES – ENSAIO ABERTO: INVASÃO, IMERSÃO E SUSPENSÃO	Teatro Jordão
LEITURA ENCENADA 18H30	VIAGEM POR MIM TERRA	Centro Cultural Vila Flor / Café-Concerto
CONCERTO 22H30	IN LOCO - DENIZE MACHADO	Convívio Associação Cultural

---

BOAS-VINDAS — 10H

SESSÃO DE ABERTURA

Centro Cultural Vila Flor / Pequeno Auditório

com Domingos Bragança Salgado (Presidente da Câmara Municipal de Guimarães), Rui Catarino (Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II), Rui Torrinha (Diretor Artístico do Centro Cultural Vila Flor)

DEBATE — 10H30

ODISSEIA NACIONAL, REFLEXÃO A NORTE

Centro Cultural Vila Flor / Pequeno Auditório

Num Cenários dedicado ao Passado, é feito um balanço dos três meses da Odisseia Nacional na região Norte, abordando questões históricas e estruturais, inerentes à sociedade portuguesa. Uma reflexão crítica, construída a várias vozes, que cruza diferentes programas da Odisseia Nacional, evidencia os números que refletem a atividade e as histórias e experiências acumuladas.

Partindo dos dados recolhidos, dois painéis debatem sobre a diversidade de públicos e equipas artísticas, e refletem sobre a necessidade de ampliar o conceito de cultura, reconhecendo e ativando as várias expressões culturais locais.

Uma aproximação aos processos e aos possíveis legados da Odisseia Nacional, com reflexões que partem do local para o regional, e daí para o nacional, posicionando este projeto como um ecossistema de pensamento, de práticas com possibilidades futuras e de construção de conhecimento partilhado.

Um espaço para discutir a cultura em Portugal.

moderação

Patrícia Silva Santos
e Pedro Penim

> interpretação em
LGP

PAINEL — REDES, PONTES E ATOS

com Narcisa Costa (Fundação Calouste Gulbenkian), Rui Fraguito (participante do projeto *Vida Real* / Ondamarela, do programa Atos da Odisseia Nacional)

PAINEL — DA ACESSIBILIDADE PARA A REPRESENTATIVIDADE

com Alice Azevedo (criadora e encenadora do espetáculo *Nau Nau Maria*), Tony Weaver (ator do espetáculo *Zoo Story*)

DEBATE — 14H30

GUIMARÃES E A CULTURA: ANDAMENTO EM 3 TEMPOS

Teatro Jordão

A importância das políticas culturais, a vitalidade do circuito independente e o capital relacional com a sua comunidade artística. Um tridente para retratar o desenvolvimento de um ecossistema, nem sempre congruente ou concordante, mas deveras pulsante, diverso e questionador. O que foi, o que é, e naquilo em que se converterá Guimarães, enquanto território de criação fortalecido por um imaginário artístico, cultural e de inegável valor humano.

com

Paulo Lopes Silva
(Vereador da Cultura –
Câmara Municipal de
Guimarães), Ricardo
Areias (arquiteto), Rui
Horta (bailarino
e coreógrafo)
moderação
Inês Nadais

> interpretação em
LGP

DEBATE — 16H30

UNIVERSIDADE DO MINHO: INVESTIGAÇÃO, PROCESSO E TRANSFORMAÇÃO DO QUOTIDIANO

Teatro Jordão

Enquanto centro de produção de conhecimento, a universidade é hoje, mais do que nunca, desafiada pelo movimento acelerado da própria realidade do mundo e pelos fluxos de produção instantânea de informação. A investigação transporta em si, enquanto matéria estudada e sistematizada, múltiplas ferramentas de intervenção no tecido académico e social. Uma oportunidade para escutar as vozes vindas do seu interior e para perceber a influência que é hoje exercida pelo saber académico na vida quotidiana da(s) cidade(s).

com

José Gabriel Andrade
(Diretor da Casa
do Conhecimento
da Universidade do
Minho), Madalena
Oliveira (Diretora do
Centro de Estudos
em Comunicação
e Sociedade da
Universidade do
Minho), Maria Manuel
Oliveira (Professora
Associada da Escola
de Arquitetura,
Arte e Design da
Universidade do
Minho)
moderação
Samuel Silva

> interpretação em
LGP

SHOWCASE – 18H30

AUTO DA BARCA DO INFERNO

Centro Cultural Vila Flor / Café-Concerto

O interstício entre a vida e o pós-morte. Um porto. Duas barcas. Uma boa maré e vento favorável para navegar, ora para o Inferno, ora para o Paraíso. O Diabo, o Anjo. Julgamentos, mentiras, diferentes convicções e decisões. A essência humana. Icem as velas, ponham bandeiras. Vamos partir. É festa.

texto

Gil Vicente

dramaturgia e

encenação

Miguel de Riba

com

Cidália Carvalho, João

Paulo Miranda, José

Dias, Mara Santos,

Miguel de Riba, Tiago

da Costa

uma proposta

A Oficina / Centro

Cultural Vila Flor

CONCERTO – 22H

IN LOCO - CAPTAIN BOY (DUO)

Centro Cultural Vila Flor / Café-Concerto

Captain Boy é Pedro Ribeiro, músico e compositor nascido em Guimarães. De guitarra a tiracolo e voz rouca, canta histórias que transcendem o tempo em sonoridades folk filtradas pela sensibilidade e fluidez de géneros musicais do século XXI.

atividade de

entrada livre,

mediante lotação

da sala

[IN LOCO é um ciclo de música que dá destaque a projetos musicais vimaranenses, no seu habitat natural. Durante três noites, um intercâmbio entre o Cenários e a sua cidade anfitriã dá música ao pensamento.]

FÓRUM – 10H

FÓRUM JOVEM

Centro Internacional das Artes José de Guimarães

Jovens da região Norte, dos 21 concelhos parceiros da Odisseia Nacional, são desafiados a pensar o Portugal do ano 2050, num debate participativo onde serão abordadas as temáticas do ambiente, do trabalho, da democracia e das políticas públicas. Assumindo um papel central na realização do debate, mobilizarão as suas comunidades escolares, lançando iniciativas próprias e recolhendo visões e propostas sobre o mundo onde gostariam de viver e as estratégias para o concretizar.

atividade dirigida
a público escolar

dinamização
Lab2050 - José
Vitor Malheiros
(coordenador), Fronika
de Wit, Luís Baltazar,
Mathias Eistrup, Rita
Carrilho

[O Lab 2050 visa lançar um grande debate nacional participativo sobre o futuro do país e as aspirações dos portugueses para 2050. O projeto é concretizado no âmbito do PlanAPP - Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública e deverá terminar no final de 2023.]

CONVERSA – 14H30

CULTURA E TERRITÓRIO

Teatro Jordão

Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, e Álvaro Domingues, geógrafo, professor e investigador da Universidade do Porto, refletem sobre as diversas realidades do setor cultural português e sobre a pertinência de projetos que, como a Odisseia Nacional, potenciam a criação e dinamização de novos centros culturais e comunidades artísticas. Nesta conversa, reforça-se a ligação simbiótica entre a cultura e o território, evidenciando sinergias, interdependências e oportunidades, para a criação de um mapa cultural mais coeso e atrativo, a partir da sua diversidade.

com
Pedro Adão e Silva
(ministro da Cultura),
Álvaro Domingues
(geógrafo, professor
e investigador da
Universidade do Porto)

> interpretação em
LGP

MESA REDONDA – 15H30

CONVERSAS À RODA

Palácio Vila Flor / Teatro Jordão

Seis rodas em torno de derivações do tema central do Cenários Passados. No Palácio Vila Flor, cada grupo inicia a discussão a partir de um projeto de inovação social, proposto pela Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, e outro cultural, proposto pelo D. Maria II. Estes projetos de boas práticas são o mote para uma reflexão conjunta, em torno de temas transversais às práticas dos envolvidos. No final destes encontros, no Teatro Jordão decorrerá uma partilha conjunta das ideias chave de cada mesa, com intervenções dos respetivos relatores e participantes.

O momento final de partilha conjunta terá interpretação em LGP.

MESA IDENTIDADE

[PROGRAMAÇÃO, ENCONTRO, PROBLEMÁTICA]

Criada em 2001, com sede em Atenor (Miranda do Douro), a Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino tem a principal missão de conservar a raça autóctone Burro de Miranda, e de contribuir para o desenvolvimento rural do seu solar na vertente ambiental, social, cultural e económica.

A Comunidade Criativa de Inclusão Digital de Guimarães é um projeto que tem como intuito promover o voluntariado de proximidade por parte dos jovens junto de pessoas infoexcluídas, contribuindo para a inclusão digital destas. Trata-se de um projeto itinerante, que pode ser levado a diversas zonas geográficas, através da utilização de uma carrinha sala-de-aula.

projetos convidados
AEPGA – Associação
para o Estudo e
Protecção do Gado
Asinino / Comunidade
Criativa de Inclusão
Digital de Guimarães
moderação
Cláudia Lomba
relação
Rita Xavier

MESA TERRITÓRIO

[ESPAÇO PÚBLICO, CIDADE, REDE]

O projeto Aldeias Pedagógicas promove a revitalização das aldeias transmontanas, bem como a inclusão e o bem-estar físico e mental dos idosos, ao torná-los guias de uma visita pelo passado das aldeias. Pensada para grupos escolares e outros grupos organizados, trata-se de uma atividade para observar e experimentar os saberes, as artes e ofícios de outrora.

O CAAA - Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura é uma associação cultural privada sem fins lucrativos que tem como missão apoiar e estimular a criação, promovendo a interação entre as mais diversas áreas de manifestação artística, através de uma programação continuada e do apoio a artistas locais e estudantes de Artes.

projetos convidados
Aldeias Pedagógicas /
CAAA Centro
para os Assuntos da
Arte e Arquitectura
moderação
Joana Fernandes
relação
Micaela Altamirano

MESA ARQUIVO

[ESPÓLIOS, MUSEUS, COLEÇÕES]

A ARK PORTO é uma escola – Escola dos Confinos e de Nenhores – entendida enquanto local de transmissão de conhecimento. Uma plataforma de análise e reflexão sobre o contexto sociocultural da cidade do Porto, para a qual contribuíram diferentes coletivos, associações e grupos de artistas e pensadores da cidade.

O projeto Janelas para o Mundo contribui para o desenvolvimento psicossocial da população reclusa em estabelecimentos prisionais, através de uma proposta inovadora que implementa estratégias de promoção social, a partir das Artes e do Ambiente.

projetos convidados
ARK PORTO / Janelas
para o Mundo
moderação
Samuel Guimarães
relação
Miryam Echeverria

MESA PATRIMÓNIO

[EDIFICADO, MONUMENTOS, ARTESANATO]

O projeto Arte Popular Portuguesa de Ana a Zé dedica-se à pesquisa, à documentação e à divulgação das artes plásticas populares e do artesanato tradicional português. Procura constituir-se como um arquivo digital, capaz de reunir informação sobre os principais artistas e artesãos, bem como perceber o universo em que estes objetos são criados e consumidos.

O Just a Change é uma IPSS que reabilita casas de pessoas em situação de pobreza habitacional, transformando-as em lugares dignos para viver. Desde 2010 já reabilitou mais de 350 casas e 100 instituições, impactando a vida de mais de 5000 beneficiários e mobilizando mais de 7000 voluntários nacionais e internacionais.

projetos convidados
Arte Popular
Portuguesa de Ana a
Zé / Just a Change
moderação
Vera Santos
relação
Fabiano Assis

MESA PERTENÇA

[REPRESENTATIVIDADE, ACESSIBILIDADE, PARTICIPAÇÃO]

+Acesso para Todos é um projeto criado pela Associação Salvador que visa sensibilizar e educar para a inclusão e a acessibilidade. Abrangendo diversas localidades do Norte, Centro e Alentejo, através de diversas atividades, dirige-se a pessoas com mobilidade reduzida, às autarquias, a estabelecimentos comerciais e empresas e aos mais jovens.

Outra Voz é um grupo da comunidade dedicado à expressão e exploração vocal, a partir da música de tradição e transmissão oral. Criado em 2010, no contexto da programação da Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012, tornou-se associação cultural em 2013.

projetos convidados
+ Acesso para Todos
(Associação Salvador)
/ Outra Voz
moderação
Patrícia Silva Santos
relação
Teresa Lima

MESA PAISAGEM

[NATUREZA, ECOSISTEMAS, HORIZONTE]

O projeto Onda Social tem como objetivo combater e prevenir as consequências negativas geradas pela exposição de crianças a situações de risco social. A sua metodologia de intervenção destaca-se pela integração dos recursos naturais da cidade, a componente de atividade física e as relações de mentoria.

eu sou paisagem assenta na pesquisa, no conhecimento e na criação de relações e experiências entre as pessoas e as paisagens do Douro. Este projeto do Museu do Douro intervém junto de escolas, associações, bibliotecas, bandas filarmónicas e outros coletivos, explorando o território através de diversas linguagens, do teatro à dança, passando pela biologia, a literatura, a antropologia, entre outras.

projetos convidados
eu sou paisagem
(Museu do Douro) /
Onda Social
moderação
Lara Soares
relação
Renata Zanete

SHOWCASE – 18H30

RUMOS - SAÚDE MENTAL

Centro Cultural Vila Flor / Café-Concerto

RUMOS - Saúde Mental é um projeto de inovação social que tem como principal objetivo a capacitação pessoal e social, e consequente empregabilidade, de adultos com doença mental, do concelho de Gondomar. Pretende combater a exclusão socioprofissional deste público, através da criação de um Centro de Reabilitação e Integração Socioprofissional.

atividade de entrada livre, mediante lotação da sala

uma proposta
EMPIS

Na primeira edição do Cenários, conhecemos a mais recente criação deste projeto - *Da Tormenta à Esperança* -, uma performance que dá voz a pessoas com doença mental, criando um paralelismo entre o feito alcançado por Bartolomeu Dias, em 1488, e os grandes obstáculos que estas mesmas pessoas têm de enfrentar e ultrapassar todos os dias.

ESPETÁCULO – 21H30

HOPELESS.

Centro Cultural Vila Flor / Grande Auditório

Num mundo cada vez mais quente, o que resta da natureza idílica e fértil descrita nos poemas de Teócrito e Virgílio? *Hopeless.* parte da poesia pastoril da antiguidade grega e romana e forja cenários a partir de pedaços, fragmentos e restos, como se fossem arquivos de uma biblioteca de sons de animais extintos ou traduções antigas e novas dos *Idílios*. Um ato desesperado, o de reunir ou tentar preservar, dramaticamente, aquilo que resta, enquanto se choram as perdas ainda por vir. Trata-se de um espetáculo que evoca uma sensação geral de impotência e coloca os espectadores perante um cenário distópico, um festim de catástrofes e ruína. A desesperança não é um estado de paralisia, mas sim uma força poderosa que nos impele a agir.

carece de aquisição de bilhete, no site do CCVF

conceito e coreografia
Sergiu Matis
texto
Mila Pavićević, Sergiu Matis, a partir de traduções de Virgílio e Teócrito
performance
Manon Parent, Martin Hansen, Sergiu Matis
coprodução
Tanzfabrik Berlin, Radialsystem

CONCERTO – 22H30

IN LOCO – CLASEN DJ SET

Oub'lá Bar

Das malas recheadas de vinis os Clasen retiram uma panóplia de sonoridades, que vão do jazz ao soul e funk, passando por broken beat, balearic disco/house, rock disco e disco not disco e Detroit house.

atividade de
entrada livre,
mediante lotação
da sala

[IN LOCO é um ciclo de música que dá destaque a projetos musicais vimeanenses, no seu habitat natural. Durante três noites, um intercâmbio entre o Cenários e a sua cidade anfitriã dá música ao pensamento.]

FÓRUM – 10H

FÓRUM COMUNIDADE

Centro Internacional das Artes José de Guimarães

Estruturas culturais e empreendedores sociais dos 21 concelhos parceiros da Odisseia Nacional juntam-se para uma reflexão conjunta sobre o futuro desejável para a região e o país, no horizonte do ano 2050. Um encontro que conta com o envolvimento de associações culturais, associações cívicas, empreendedores e outros agentes que trabalham a partir do território e que aposta numa dinâmica inclusiva, adotando um caráter de festival de cidadania.

[O Lab 2050 visa lançar um grande debate nacional participativo sobre o futuro do país e as aspirações dos portugueses para 2050. O projeto é concretizado no âmbito do PlanAPP - Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública e deverá terminar no final de 2023.]

atividade dirigida a agentes culturais e empreendedores sociais

dinamização

Lab2050 - José Vítor Malheiros (coordenador), Fronika de Wit, Luís Baltazar, Mathias Eistrup, Rita Carrilho

---

DEBATE E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS – 14H30

CARA E COROA

Teatro Jordão

Um encontro entre artistas e programadores.

Por um lado, um debate entre três programadores do Norte do país, que trabalham a partir de realidades distintas, onde vão ser abordadas metodologias, missões e os interesses destes e das estruturas que representam.

Por outro, seis artistas emergentes da região Norte, selecionados através de uma open call, apresentam as suas mais recentes criações, em formato pitching. Uma oportunidade de encontro entre programadores e artistas, uma partilha de realidades tão próximas e, por vezes, tão desconhecidas.

moderação

Vânia Rodrigues

> interpretação em LGP

PROGRAMADORES

Cristina Planas Leitão (Codiretora Artística do Teatro Municipal do Porto), Luís Fernandes (Diretor Artístico do gnration), João Cunha (Diretor Artístico do Teatro Municipal de Bragança)

ARTISTAS

Ana Mafalda Pereira (*Mulher de*), Aura (*Trans*Performatividade*), Maria Inês Marques (*Secretárias*), Rita Morais (*X, Cidade Nossa*), Sara Inês Gigante / SIGA 25 (*Popular*), Silentparty (*Um quarto só para si*)

CONFERÊNCIA — 16H30

OPEN LAB STAGES — ENSAIO ABERTO: INVASÃO, IMERSÃO E SUSPENSÃO

Teatro Jordão

Neste encontro, perspetivam-se novos caminhos para a cultura e para as artes performativas em particular, refletindo sobre a interação que este setor pode estabelecer com o conceito de sustentabilidade.

Um momento de partilha do artista Rogério Nuno Costa com os cientistas Aida Estela Castro e Manuel Bogalheiro, no âmbito do processo de investigação que o mesmo tem desenvolvido com o projeto STAGES (Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift) da União Europeia, do qual o Teatro Nacional D. Maria II é parceiro.

com

Rogério Nuno Costa,
Aida Estela Castro,
Manuel Bogalheiro

> interpretação em
LGP

LEITURA ENCENADA — 18H30

VIAGEM POR MIM TERRA

Centro Cultural Vila Flor / Café-Concerto

O que buscamos quando partimos? De que é feito o caminho? O dramaturgo moçambicano Venâncio Calisto iniciou em janeiro uma série de viagens pelo território português, com o objetivo de escrever uma peça ao longo do ano de programação da Odisseia Nacional, que possa refletir não só a ideia de viagem, como conferir um olhar (estrangeiro) sobre as realidades do Portugal de 2023. Será em Guimarães que se efetuará a primeira partilha do material produzido.

atividade de
entrada livre,
mediante lotação
da sala

criação

Venâncio Calisto
leitura por
João Abreu, Rita
Morais

uma proposta
Teatro Nacional
D. Maria II

CONCERTO – 22H30

IN LOCO –

DENIZE MACHADO

Convívio Associação Cultural

Denize Machado, a cantora dos Bamba Social, apresenta-se ao vivo (e muito bem acompanhada), para explorar os ritmos da bossa nova, samba e mpb.

[IN LOCO é um ciclo de música que dá destaque a projetos musicais vimaranenses, no seu habitat natural. Durante três noites, um intercâmbio entre o Cenários e a sua cidade anfitriã dá música ao pensamento.]

atividade de
entrada livre,
mediante lotação
da sala

100 ANOS DO TEATRO EM PORTUGAL

Qualquer tentativa de abordar os últimos cem anos do teatro em Portugal implica ao mesmo tempo um olhar historiográfico sobre a forma como construímos esta história. Sobre que bases definimos um cânone teatral dos últimos cem anos? Como entendemos o teatro? Como é que esta mesma história contribui para a formação de uma ideia de ser português? Se analisarmos quatro histórias do teatro português existentes, é logo evidente que partem de conceitos diferentes e que olham para o passado a partir das preocupações do presente. Os dois volumes da *História do Teatro Nacional D. Maria II*, escritos por Gustavo de Matos Sequeira, em 1955, são maioritariamente descritivos e exibem uma falta de avaliação crítica própria de um teatro nacional 'de regime' durante o período da ditadura. Por outro lado, *A História do Teatro Português* (1967) de Luiz Francisco Rebello assume que qualquer história do teatro português é um ato político e a sua seleção reflete o seu posicionamento de contestação da ditadura. *A História do Teatro Português* da investigadora italiana Luciana Stegagno Picchio (1969) também parte de uma leitura política, mas insere o teatro português num contexto europeu muito antes da entrada de Portugal na CEE, em 1986. Por fim, *Mulheres que Escreveram Teatro no Século XX em Portugal* (2001), de Eugénia Vasques, parte da ausência das mulheres nas outras histórias de teatro português para um trabalho de investigação e arquivo sobre as razões desta ausência e a presença das mulheres em áreas do teatro tendencialmente mais secundarizadas. Para uma história do teatro português escrito a partir do presente, seria importante refletir sobre quem está incluído e quem está excluído desta narrativa, como também se pretende ser uma história de textos ou performances, de atores e atrizes ou de encenadores ou de dramaturgos, de companhias ou de estéticas. Como situar, por exemplo, uma figura tão importante como a Cristina Reis, cenógrafa e figurinista do Teatro da Cornucópia, nesta história do teatro? Seria importante também partir do princípio de que qualquer história do teatro português é sempre provisória, e que as definições tanto de teatro como de ser português mudam com os tempos e as políticas.

Há uma certa tendência em construir narrativas lineares quando se escreve sobre a história do teatro português. Se regressamos cem anos para o ano 1923 e consultarmos o CETbase (www.cetbase.pt) para ver o que estava em cena nesse ano, poderíamos pensar que havia pouca coisa interessante. A companhia Rey Colaço-Robles Monteiro produzia uma série de espetáculos ligeiros, sobretudo influenciados pelo teatro francês, que contribuíram pouco para o desenvolvimento do

teatro português nesta altura. Podemos imaginar que um espetáculo com o título *Mister Wu* reforçava estereótipos sobre os chineses e utilizava de forma acrítica o *yellowface*. Existem espetáculos e materiais mais inovadores neste ano. Depois de todas as empresas se terem recusado a levá-lo à cena, Alfredo Cortez encenou ele-próprio, por um dia, no Teatro Politeama, *O Lodo* em que a maior parte das cenas são passadas num bordel, e que sublinha o lado lunar das personagens, mais do que as suas características mais positivas. O espectáculo é estreado dias depois de Alfredo Cortez, juntamente com Victoriano Braga, Carlos Selvagem e João Correia de Oliveira, assinarem um manifesto intitulado "Pelo Teatro Português contra os que, sistematicamente, o dificultam". Nas várias críticas negativas do espetáculo, ninguém comentou o facto do elenco ser maioritariamente feminino e que incluía a própria Amélia Rey Colaço. Mais para o norte do país, Raúl Brandão escreveu nesse ano *O Doido e a Morte*, peça em um ato, na qual um governador civil corrupto é ameaçado por um bombista suicida, um texto que foi levado à cena em 1926, pela companhia Rey Colaço-Robles Monteiro. *O Lodo* faz parte do espetáculo *Worst Of* (2018) dos Teatro Praga, uma história do teatro português em formato performance, e a combinação de amor-ódio para a tradição teatral portuguesa neste espetáculo pode parecer a forma mais adequada de escrever a história dos últimos cem anos. Mas também é importante destacar o maior protagonismo de atrizes e atores neste mesmo ano. A companhia Rey Colaço-Robles Monteiro é a mais conhecida e talvez a mais controversa, mas existiam também a companhia Aura Abranches, a companhia Beatriz d'Almeida, a companhia Lucília Simões-Erico Braga, a companhia Maria Matos-Mendonça de Carvalho e outras, numa altura de fortes limitações sobre a atuação de atrizes em palco, como sublinha a peça *Três Dedos Abaixo do Joelho* (2012), de Tiago Rodrigues. Podemos refletir sobre esta maior presença das atrizes no passado num momento atual de retrocesso para mulheres no teatro, como também perguntar o que se perdeu na passagem de companhias geridas por atores e atrizes para o novo protagonismo do encenador. Estas companhias viajavam pelo país e pelo estrangeiro. A companhia Rey Colaço-Robles Monteiro, por exemplo, inaugurou o novo Teatro Jordão em Guimarães, em 1938, com a representação do *Monólogo do Vaqueiro*, do *Auto Pastoril Português* e do *Auto Mofina Mendes* de Gil Vicente, uma aproximação a realidades fora de Lisboa e Porto, que esta Odisseia do D. Maria II quer felizmente reinventar em 2023.

Com uma distância de cinquenta anos da ditadura, torna-se possível pensar nas continuidades e nas rupturas entre os cinquenta anos de ditadura e os cinquenta anos de democracia. Não há dúvida que a censura, as dificuldades logísticas e financeiras e o silêncio sobre a experiência colonial estrangularam o teatro português e os seus criadores mais inovadores durante os anos da ditadura. Só com a democracia é que os teatros nacionais podiam programar vozes dissidentes. Só com a democracia é que pode existir uma paródia mordaz da portugalidade como *UBUs* (2005) de Ricardo Pais; o primeiro *Otelo* feito por um ator negro (Orlando Sérgio, em 1993, para a Companhia de Teatro de Almada); questionamentos sobre sexualidades e a experiência colonial (*Pais e Filhos* [2021] e *Casa Portuguesa* [2022], de Pedro Penim). No entanto, o trânsito entre teatros independentes que contestavam a ditadura e teatros nacionais como o D. Maria II acontecia frequentemente, mesmo durante a ditadura. Se Dalila Rocha do Teatro Experimental do Porto, por exemplo, foi proibida de retomar o papel de Lady Macbeth no D. Maria II em 1964, por causa da sua ligação à esquerda, João Guedes fez o papel principal nos dois espetáculos. No período imediatamente após a Revolução, a prioridade era, por razões compreensíveis, encenar os dramaturgos que tinham sido censurados. Mas esta opção também fez com que novas dramaturgias e novas companhias tivessem mais dificuldades em estabelecer-se no panorama teatral e só a partir do final dos anos 80 é que começam a aparecer com mais regularidade nomes como Mónica Calle ou João Garcia Miguel, e um teatro mais experimental. Mesmo assim, falar num ‘atraso’ no teatro português por causa dos fortes condicionamentos da ditadura pressupõe que existe um modelo único e linear de desenvolvimento teatral. Da nossa perspetiva atual, podemos ver mais facilmente que na história do teatro há avanços e recuos consoante os financiamentos e as políticas, há fragmentação e coerência, e que podem coexistir vários entendimentos do teatro português no mesmo contexto histórico.

A história dos últimos cem anos de teatro português demonstra claramente que o que aconteceu não pode ser separado do que poderia ter acontecido. O real e o ideal existem numa relação simbiótica, como se o ideal fosse um fantasma sempre a assombrar o real, e o real condiciona tragicamente as potencialidades do ideal. Esta heterotopia improvável, sujeita como o próprio Ulisses na *Odisseia* a múltiplas crises, resiste na sua diversidade e na sua capacidade de reinvenção, não na evocação da sua estabilidade e linearidade.

Francesca Rayner
Professora Associada, Universidade
do Minho

QUEM SOMOS/ WHO WE ARE

Direção Artística

Pedro Penim

Conselho de Administração

Rui Catarino, Sofia
Campos, Sónia Teixeira

Fiscal Único

Amável Calhau &
Associados, SROC,
Lda.

Adjunto Direção Artística

Luís Sousa Ferreira

Assessoria Direção Artística

Sandra Azevedo

Secretariado

Marina Almeida
Ricardo

Motorista

Filipe Guerreiro

Elenco Residente

João Grosso, José
Neves, Manuel Coelho

Direção de Produção

Carla Ruiz

Produção Executiva

Pedro Pires (coord.),
Bruna Antonelli, Eva
Nunes, João Lemos,
Paula Fernandes, Pedro
Pestana, Rita Forjaz

Direção de Cena

André Pato

Diretoras/es de Cena

Andreia Mayer, Carlos
Freitas, Catarina
Mendes, Isabel Inácio,

Pedro Leite, Sara

Cipriano

Guarda-roupa

Aldina Jesus (coord.),

Alejandra Pliego, Ana

Martins, João Pinto,

Silvia Galinha

Auxiliares de Camarim

Carla Torres,

Paula Miranda

Adereços Nuno Costa

Assistente Direções

de Cena e Técnica

Sara Villas

Direção Técnica

Rui Simão

Coordenação Técnica

Daniel Varela

Maquinaria e Mecânica de Cena

Frederico Godinho

(coord.), Jorge Aguiar,

Lindomar Costa,

Marco Ribeiro, Miguel

Carreto, Paulo Brito,

Reginaldo Silva

Iluminação

Feliciano Branco

(coord.), Filipe

Quaresma, Gonçalo

Morais, Luís Lopes,

Pedro Alves,

Rita Sousa

Som/Audiovisual

João Pratas (coord.),

André Dinis Carrilho,

João Francisco Silva,

João Neves, Margarida

Pinto, Rui Dâmaso

Motorista

Carlos Luís

Direção de Comunicação e Marketing

João Pedro Amaral

Assessoria de Imprensa

Élia Teixeira

Digital

Joana Bonifácio,

Mariana Santos

Edição de Conteúdos

Diogo Seno

Produção de

Comunicação

Catarina Freire

Secretariado

Paula Martins

Direção Administrativa e Financeira

Luís Cá

Controlo de Gestão

Diogo Pinto

Contabilidade

Susana Cerqueira

(coord.),

Carolina Lemos,

Sophie Tomás

Compras

Eulália Ribeiro

Contratação Pública

Rute Presado (coord.)

Tesouraria

Sofia Ventura

Recursos Humanos

Lélia Calado, Madalena

Domingues

Direção de Manutenção

Susana Dias

Coordenação

de Manutenção

Albertina Patrício

Manutenção Geral

Raul Rebelo (coord.),

Carlos Henriques,

Eduardo Chumbinho,

Tiago Trindade

Sistemas de

Informação

Carlos Dias (coord.),

Nuno Viana

Limpeza

Ana Paula Costa, Luzia

Mesquita

Direção de Relações Externas e Frente de Casa

Ana Ascensão

Parcerias,

Desenvolvimento

e Fundraising

Ana Pinto Gonçalves

Mediação e Projetos

de Continuidade

Carolina Villaverde

Rosado, Joana Grande,

Léa Prisca López,

Madalena Flores,

Maria João Santos,

Mariana Gomes

Avaliação

e Monitorização

Patrícia Silva Santos

Bilheteira

Rui Jorge (coord.),

Carla Cerejo,

Proprietário

Teatro Nacional D. Maria II

Edição Diogo Seno

REPÚBLICA PORTUGUESA

CULTURA

PARCEIROS D. MARIA II

PARCEIRO PRINCIPAL

O Grupo Ageas Portugal é o parceiro principal do Teatro Nacional D. Maria II desde 2019. Através do seu apoio à Rede Eunice Ageas e ao Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, contribui para o acesso ao teatro ao nível nacional e para o reconhecimento de novos talentos no âmbito teatral.

grupo
ageas®
portugal

MECENAS

O Banco BPI e a Fundação "la Caixa" são mecenas dos projetos PANOS e Próxima Cena. Este apoio fortalece o trabalho desenvolvido pelo Teatro Nacional D. Maria II nos âmbitos educativo e do desenvolvimento de públicos.

PARCEIRO DE INOVAÇÃO

A NTT DATA Portugal associa-se ao Teatro Nacional D. Maria II para promover a inovação cultural e no projeto Antecipar o Futuro.

NTT DATA

PROGRAMA VALORIZAR

Linha de Apoio ao Turismo Acessível

PARCEIROS D. MARIA II

REDES DE ARTES PERFORMATIVAS

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

PERFORM.IRT

Co-funded by
the European Union

ODISSEIA NACIONAL

Com o Alto Patrocínio
de Sua Excelência

O Presidente da República

ATOS

FUNDAÇÃO
CALOUSTE
GULBENKIAN

FRUTOS

CENÁRIOS

Cenários Passados

NEXOS

EXPOSIÇÃO

Direção-Geral do Património Cultural

APOIO INSTITUCIONAL

Secretaria Regional
de Turismo e Cultura
Direção Regional da Cultura

Torres Vedras
29 Jun—1 Jul

CENÁRIOS PRESENTES

Loulé
14—16 Dez

CENÁRIOS FUTUROS

TEATRO NACIONAL D. MARIA II

www.tndm.pt

[@tndmii](https://www.instagram.com/tndmii)