

VIEIRA MENDES, JOSÉ MARIA (2016). *UMA COISA NÃO É OUTRA COISA*. COTOVIA.¹

«El teatro no es literatura». «La literatura no es teatro». «El teatro que es literatura es teatro». «El teatro que no es literatura no es teatro». «Una cosa no es otra cosa». Vieira Mendes sintetiza con estas máximas su tesis doctoral, de la que ha surgido este libro. Con él, intenta entender cómo ha sido su recorrido como dramaturgo o dramaturgista, dependiendo de la ocasión, para las compañías con las que ha trabajado: por un lado, los Artistas Unidos, compañía creada y dirigida por Jorge Silva Melo con un carácter basado en los conceptos clásicos de dramaturgia; por otro, el Teatro Praga ('plaga' en su traducción), una entidad cultural de jerarquía horizontal de creación contemporánea. Estos dos métodos son, a simple vista, opuestos y requieren por ello métodos de trabajo diferentes, o no...

¿Cómo entender el camino, el recorrido y el futuro de una generación, de un conjunto amplio de creadores, de un teatro nacional, a través de la producción de un solo artista, a través de su paso en el tiempo y, sobre todo, a través de un estudio académico tan personal? Es imposible, tenemos que verlo en conjunto y con una mirada amplia y limpia. Vieira Mendes sostiene en su *Uma coisa não é outra coisa* una cuestión que en Portugal ya es una realidad y que en nuestro país todavía resulta un verdadero reto intelectual, artístico y —cómo no— político; *si no sabemos de dónde venimos, cómo vamos a saber hacia dónde vamos*.

¹ Disclaimer: El lector probablemente no encontrará esta edición, ya descatalogada, sino una nueva, editada en 2022; Vieira Mendes, José Maria (2022): *Uma coisa não é outra coisa-Teatro e literatura*. Lisboa, Sistema Solar

Mendes intenta con este libro dar no tanto un enfoque teórico o académico a su arte de hacer teatro, algo que resultaría a todas luces pomposo y egocéntrico —como hemos visto en infinidad de ocasiones—, sino, por el contrario, analizar la historia de la literatura, por un lado, y del teatro, por otro, para que entendamos este nuevo tiempo que se ha abierto a partir de la aparición —y hasta me atrevería a decir asimilación— de conceptos como posdrama o performance.

Hablamos de asimilación, ya que la tesis que sostiene Vieira es que a partir de la aparición de las vanguardias —aunque ya se vislumbraba anteriormente con menor intensidad— el teatro ha ido distanciándose y aproximándose en diferentes momentos de la literatura —de la dramática en general y del concepto ‘literatura’ en general— generando diferentes lenguajes y delimitando fielmente las áreas de las diferentes artes.

Estos movimientos entre las diferentes disciplinas hicieron que, tras el shock provocado a partir de la aparición de las teorías fundamentales del posdrama y la performance, pudiésemos sostener que el teatro podía nutrirse de diferentes formas de hacer, es decir, estuviésemos en condiciones de afirmar que performance y posdrama han venido a convertirse en herramientas que ayudan al teatro en estos nuestros tiempos modernos, y no en géneros escénicos propios y estancos, como se ha intentado vender por normal general. Esta ordenación de géneros marca un nuevo frente en la conocida como batalla entre antiguos y modernos, lenguaje belicista que tanto nos suena en nuestro tiempo y que poco o nada tiene que ver con la realidad de lo que vemos en los escenarios portugueses y europeos y que, a la zaga de ellos, todavía alentamos en nuestro país.

Nutrirse de la historia del teatro, de la literatura y del arte le permite encontrar los diferentes caminos que tiene el creador contemporáneo de llegar para componer escénicamente. Nutrirse, esa sería la palabra certera. Vieira Mendes realiza un *tour de force* a las diferentes teorías y academias, las estruja y modela para eliminar esas barreras, podríamos decir, idiomáticas que seguimos teniendo entre disciplinas.

Como comentábamos al inicio, este estudio minucioso de la Historia de las Artes del Espectáculo nos vincula con lo que fuimos para saber qué queremos ser y, sobre todo, pone de manifiesto que las formas contemporáneas de hacer no son sino la conjunción de diferentes herramientas, no de rupturas con lo prestablecido. Es altamente recomendable la lectura de esta obra para todo aquel que tenga curiosidad, para todo aquel que crea que ya lo sabe todo y para todo aquel que crea

que ya lo ha visto todo. Esta, sin duda, es una de esas grandes obras que deberíamos publicar en España para demostrarnos formas nuevas y, especialmente, interesantes, dentro de la marabunta de lo denominado 'contemporáneo'.

Álvaro Nogales Gómez-Imaz

