

Aula 3

LA LITERATURA GAUCHESCA – PARTE I: EL TEATRO (DEL) GAUCHO

META

Hacer ver que la literatura gauchesca no se limita a su gran éxito en lo de la poesía o la épica.
Dar a conocer, a través de una observación general, que existió con interesantes muestras un teatro de tema gaucho.

OBJETIVOS

Al final de esta clase el alumno deberá:
Identificar la intersección de periodos, escuelas o prácticas literarias en la temática gaucha, notando que los movimientos no son estanques entre sí.
Conocer algunos de los principales nombres y muestras del teatro de tema gaucho.

PRERREQUISITOS

Las clases sobre el Romanticismo y el Realismo-Naturalismo hispanoamericano.

Alessandra Corrêa de Souza
Luciano Prado da Silva

INTRODUCCIÓN

A la palabra “gaucho” se atribuyen diferentes etimologías, aunque, de un modo o de otro, todas como que se complementan. Una de las acepciones más aceptas es la de “gauderio”, que sería usada para designar tipos campesinos quienes, a lo largo del siglo XVIII, habitaban las orillas del Río de la Plata (BERND, 2007). No obstante, se encuentran otras posibilidades etimológicas, las cuales nos remiten: “(1) al portugués arcaico *garrucho* (desgarrado); (2) al araucano *huacho* (huérfano, abandonado) o aún al término andaluz (3) *chaucho* (aventurero rústico) o al gitano (4) *gachó* (BERND, 2007, p. 302 – subrayado de la autora en cursivas).

Sea como fuere, el origen del gaucho viene de varios componentes propios del pampa, palabra de origen quechua para llano, la planicie rioplatense. Además, viene del contacto de españoles, indígenas, mestizos, esclavos africanos y de la conjunción de distintos factores económicos, sociales y geográficos (JOZEF, 2005). Surge entonces cuando nacen las castas de hacendados y de militares, cuando se empieza a codificarse la jerarquía de la gente por su estirpe o posición económica (MARTÍNEZ ESTRADA, 1948).

En ese contexto socioeconómico, el gaucho queda como capa social sin poses y sin derechos (MARTÍNEZ ESTRADA, 1948). Así que, despreciados, gauchos son, desde mediados del XVIII, quienes, excluidos de los centros del poder, no tuvieron oportunidades de ser propietarios, comerciantes, sacerdotes, militares, conchabados permanentes o todavía artesanos (MOLAS, 1968, *apud* CONTRERAS, 2007).

Su figura se liga asimismo a las guerras de frontera, a las luchas del poder establecido en contra los últimos grupos indígenas rebeldes. En ese sentido, el gaucho es cooptado o más bien obligado a participar de los enfrentamientos en esas mismas fronteras. Pues bien, es desde ahí que el Romanticismo, ávido por crear un color local, lo fosiliza como símbolo, heroicizándolo o problematizándolo en su literatura, a la vez que lo estereotipa. Lo hace muy bien la poesía y la épica. Sin embargo, le hizo del gaucho un ser literario también el teatro. ¡Adelante pues!

LA FIGURA DEL GAUCHO EN LA LITERATURA

Sabemos, sí, sabemos: los periodos, las estéticas, las escuelas, los movimientos literarios no son estanques entre sí. Aun cuando insistamos en separarlos por fechas y por autores, como fueran existencias sin contacto, eso, lo más de las veces, pasa lejos de la verdad. El caso literario latinoamericano y su fértil y heterogénea realidad y campo sociocultural parece todavía más profuso a ese respecto. Es locus donde dichos periodos o mo-

vimientos, no raras veces, se interseccionan, como en la teoría matemática de los conjuntos.

En cuanto a la temática gaucha y su toma por el teatro, ello coincide con la fuerza de la política de nacionalización, de búsquedas por formación y establecimiento de una identidad nacional, tras las independencias. Hay un vigor romántico en eso, lo cual impide el avance de los afanes del realismo y del naturalismo, tan cuestionadores de lo real que buscan poner en jaque. El caso argentino es bastante locuaz, representativo de lo que aquí tratamos. Como apunta Bella Jozef (2005, p. 83 – traducción nuestra), “se pensaba que el argentino era la tierra y su economía, y que lo cultural debería de ser importado”. Ello abre largo espacio para la temática gaucha y para su tratamiento literario dentro de moldes de los héroes épicos europeos. Sin embargo, tales hechos no impiden producciones de calidad en lo que toca al tema, tanto en Argentina como en Uruguay.

Había ya una poderosa semilla dramática gauchesca en los diálogos y cielitos teatrales del uruguayo Bartolomé Hidalgo (1788-1822). También en los anónimos sainetes argentinos *El amor de la estanciera* (1826) y *Las bodas de Chivico* y *Pancha* y en el drama *Solané* (1872), del también argentino Francisco F. Fernández. Y la semilla dio en buena cosecha.

LOS HERMANOS PODESTÁ

Un grupo circense que incluía hermanos actores y empresarios impulsa el teatro argentino, brindándole como una base orgánica. En y con ellos se concreta nueva etapa de la procura del teatro argentino por tema, modalidad y expresión propios, característicos, suyos (JOZEF, 2005).

Existieron los folletines de Eduardo Gutiérrez (Argentina, 1853 – 1890), quien termina por impulsar el teatro escénico rioplatense. Algunas de esas obras de Gutiérrez eran gauchescas, y la más exitosa, *Juan Moreira*, que personificaba el gaucha perseguido y no contemplado por la justicia, se trasladó a pantomima (pieza por representación mímica) por José Podestá, en 1884 (JOZEF, 2005).

La pista les permitía a los actores gran libertad de movimientos, reuniones de pulperías (tiendas en que se venden preferentemente comestibles), gauchos de chiripá, es decir, vestidos a carácter. No que fuera nuevo el espectáculo en sí, empero lo eran la plástica empleada y el poder evocativo del personaje-símbolo. El mismo José Podestá añadió diálogos al guión, por lo que la representación logró nuevo éxito en 1886 (JOZEF, 2005).

“Podestá”. In: http://www.revistalucirnaga.com.ar/articulosrevistas/30_podesta.htm. Accedido el: 27/06/2016.

“Los Podestá”. In: <http://elblogdelpetitcolon.com.ar/?p=452>. Accedido el: 27/06/2016.

“Los Podestá en acción”. In: <http://es.slideshare.net/ferro21/el-circocriollo-antecedentes-formacin-y-desarrollo>. Accedido el: 27/06/2016.

OTROS ÉXITOS TEATRALES DE TEMÁTICA GAUCHA

Cuando aparenta en fin estar en vías de agotamiento, el teatro gaucho recibe nuevo impulso en la comedia campesina de tono ameno *Calandria* (1896), del entrerriense Martiniano Leguizamón (1858-1935) (JOZEF, 2005).

La piedra del escándalo (1902), del argentino Martín Coronado (1850-1919), es otro éxito. En ella el autor reemplaza el énfasis en el dramatismo en una ambientación de campo abierto por el asunto rural doméstico, transformando el gaucho héroe en simple campesino (JOZEF, 2005).

Por último, en *¡Al campo!* (1902), Nicolás Granada (Argentina, 1840-1915) logra contrastar elementos gauchescos con los de la ciudad. Asimismo orquesta la confluencia del género español chico con el popularismo del teatro criollo (JOZEF, 2005)

CONCLUSIÓN

La literatura gauchesca no se resumió o siquiera se restringió a la poesía, su medio de representación más conocido. El teatro jugó también un rol expresivo en cuanto a lo de la representación literaria gauchesca. Al nacer y vivir como persona de la larga extensión del pampa rioplatense, no es, pues, sorpresivo que la principal producción teatral, en lo que toca a su carga hispanoamericana (por razones obvias no tratamos aquí del caso brasileño), esté entre autores, empresarios y productores argentinos y uruguayos.

RESUMEN

En la presente clase pasamos primero por una contextualización e introducción a los orígenes del término “gaucho” y de ese grupo de personas ya constituidos como sujeto de los pampas rioplatenses desde mediados del siglo XVIII. Luego, seguimos para una apertura en que abordamos como no son estanques los períodos con los cuales está relacionada la literatura gauchesca, de largo matiz romántico, aunque el realismo-naturalismo ya ganara fuerza en Hispanoamérica.

Enseguida, nos fuimos para el trato con los principales nombres del espectáculo de temática gaucha. En ese aspecto, juntos hemos visto el rol importantísimo que juegan los hermanos Podestá en la presentación, representación y difusión de sus adaptaciones de los folletines gauchescos de Eduardo Gutiérrez hacia el éxito teatral.

Por último, tomamos conocimiento de otros importantes nombres de esa rama del teatro rioplatense y las características de sus obras más destacadas.

ACTIVIDAD

Les indicamos que accedan al sitio <https://www.vagalume.com.br/engenheiros-do-hawaii/herdeiro-da-pampa-pobre.html>. En él ustedes podrán escuchar y acompañar letra y video de la canción “*Herdeiro do pampa pobre*”. Esta versión la cantan los de la banda brasileña de rock Herdeiros do Hawaii.

En base a eso, les pedimos que busquen observar qué elementos de esa canción brasileña, compuesta y cantada en portugués, tienen que ver con la temática de nuestra clase.

COMENTARIO DE LA ACTIVIDAD

Las pistas se las tenemos desde el título de la canción, al nombre de uno de los autores y a elementos de un léxico bastante semejante con el que apenas leímos ahorita en español. ¡Disfruten!

AUTOEVALUACIÓN

¿Qué has aprendido en esta clase? ¿Puedes desarrollar razonamientos, ya sean por escrito u oralmente, respecto al contenido presentado? Escribe algo sobre el contenido de sus conocimientos en el cuadro que sigue.

¿Todavía pienso que la literatura gauchesca se resume a la exitosa poesía de dicha temática?

¿Sé ahora de los agentes principales de ese teatro de temática gaucha?

PRÓXIMA CLASE

La próxima clase nos vamos a nuestra segunda parte sobre la literatura gauchesca. En ella trataremos, ahora sí, de la poesía. Como destaque pondremos énfasis en el Martín Fierro, personaje creado por José Hernández. ¡Les espero! ¡Hasta luego!

REFERENCIAS

- BERND, Zilá. “Gaúcho sul-rio-grandense”. In: _____ (Org). **Dicionário de Figuras e Mitos Literários das Américas**. Porto Alegre: Tomo Editorial/UFRGS Editora, 2007, p. 302-5.
- CONTRERAS, Sandra. “Gaúcho platino”. Tradução de Graciela Cariello. In: BERND, Zilá (Org). **Dicionário de Figuras e Mitos Literários das Américas**. Porto Alegre: Tomo Editorial/UFRGS Editora, 2007, p. 296-301.
- IMAGEN 1: “Podestá”. In: http://www.revistaluciernaga.com.ar/articulosrevistas/30_podesta.htm. Accedido el: 27/06/2016.
- IMAGEN 2: “Los Podestá”. In: <http://elblogdelpetitcolon.com.ar/?p=452>. Accedido el: 27/06/2016.
- IMAGEN 3: “Los Podestá en acción”. In: <http://es.slideshare.net/ferro21/el-circo-criollo-antecedentes-formacin-y-desarrollo>. Accedido el: 27/06/2016.
- JOZEF, Bella. “Teatro realista”. In: _____. **História da literatura hispano-americana**. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/Francisco Alves Editora, 2005, p. 83.
- MARTÍNEZ ESTRADA, E.: **Muerte y transfiguración del Martín Fierro**. México: Fondo de Cultura Económica, 1948.